

UNIVERSIDAD
ALBERTO HURTADO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

INSTITUTO
DE MÚSICA

LA TÉCNICA DEL CANTO LÍRICO

Camila Santander Venegas
Profesora Daniela Fugellie
Seminario de Grado, canto lírico 2020
22 de Diciembre 2020

Índice

	Pág.
1.-Introducción.....	3
1.1.- Definición del tema	4
1.2.- Preguntas de investigación	4
1.3.- Objetivo general	4
1.4.- Objetivos específicos	4
2.- Antecedentes y estado del arte.....	5
3.- Marco Teórico y metodología	7
3.1.- Impostación o colocación de la voz.....	7
3.2.- Relajación	8
3.3.- Resonadores.....	8
3.4.- Metodología.....	9
4.- Análisis de la encuesta.....	10
1.- ¿Qué aspectos considera usted definen una buena técnica vocal?	10
2.- ¿Cuáles son las técnicas y/o escuelas vocales líricas más conocidas?	12
3.- ¿A qué escuela se vio cercano/a? ¿Qué metodología desarrollaba su maestro/a?.....	14
4.- ¿Qué aspectos han evolucionado en la enseñanza de la técnica del canto lírico?	16
5.- ¿Cuáles son los paradigmas que usted encuentra más relevantes para la enseñanza del canto?	19
5.- Conclusiones.....	22
6.- Bibliografía	24
7.- Anexo.....	25

1. Introducción:

Para alguien que no está relacionado con el estudio de la música docta, puede identificar el canto lírico con la típica imagen de una mujer de contextura gruesa cantando notas muy agudas intentando romper una copa o con la música de fondo de un coro de muchas voces en la escena más angustiante de una película de ficción. Esto es algo completamente normal, ya que no vivimos indagando o investigando sobre cada cosa que se nos presenta en la vida, debido a que cada persona tiene sus preferencias y la música docta no es hoy en día la favorita de todos. Mi caso era un poco similar, aunque siempre me gustó cantar, la existencia del canto lírico siempre estuvo relacionada a la figura de la mujer rompiendo el vaso o la de un niño cantando angelicalmente en una iglesia, pero todo cambió cuando vi por primera vez una ópera en un teatro. Fue entonces cuando fui dando mis primeros acercamientos al canto lírico y como a muchos otros cantantes que comienzan a dar sus primeros pasos, se me abrió un mundo completamente nuevo, lleno de relatos, misterio, glamour, aprendizaje y con una historia que era desconocida por todo mi círculo y que hasta el día de hoy considero que sigue siendo desconocida por muchos.

Cuando comienzas a tomar clases de canto, te vas dando cuenta de que es mucho más que abrir la boca y cantar. Debes tener una postura determinada, hacer distintos tipos de vocalizaciones, practicar mucho la relajación, aprender la fonética de por lo menos tres idiomas, respirar de determinada manera y comenzar a trabajar la técnica vocal, pero ¿Qué es la técnica? Muchos la relacionan con una correcta emisión, con una buena interpretación de lo que se está cantando, con llevar bien el estilo, con que la colocación y la afinación del cantante sean las correctas.

En fin, he decidido escribir esta tesina no con la finalidad de crear un manual a seguir, sino para aclarar y corroborar conceptos esenciales para definir la técnica del canto lírico y su enseñanza en Chile. Es de vital importancia cada cierto tiempo actualizar los conceptos, los tiempos van cambiando, la forma de expresarnos y relacionarnos también, cada año van apareciendo nuevas investigaciones al igual que la interpretación de paradigmas y textos antiguos, es por esto que espero que mi investigación ayude a muchos amantes del canto lírico y aquellos que estén tomando sus primeras clases de canto a abrirse paso en el mundo del canto lírico.

1.1.-Definición del tema:

Mediante el siguiente trabajo se busca otorgar información a quienes estén dando sus primeros pasos en el canto lírico, derribar mitos, contribuir a la formación teórica de los tecnicismos del canto lírico y ampliar las barreras nacionales. Para estos efectos, el trabajo se propone indagar en el estado actual de la enseñanza del canto lírico en Chile.

1.2.-Preguntas de investigación:

1. ¿Existe una única técnica de canto?
2. ¿Cuáles son las técnicas de canto lírico más conocidas?
3. ¿Cuál es la técnica lírica vocal enseñada en la última década en las universidades chilenas?

1.3.- Objetivo general:

Informar sobre técnicas de canto lírico a futuras generaciones que comienzan en el canto, analizando los preceptos actuales de su enseñanza en Chile.

1.4.-Objetivos específicos:

- Responder la incógnita y pregunta de muchos, sobre si realmente la técnica del canto lírico es sólo una.
- Identificar cuál es la técnica de canto lírico que se ha enseñado en la última década en Chile

2. Antecedentes y Estado del arte : ¿Qué es el canto lírico?

Según *el Diccionario Enciclopédico de la Música* el canto: “2. Se refiere al uso de la voz en la producción de tonos musicales... La necesidad de cantar, característica inherente a todos los individuos y culturas, ha sido desarrollada en la música occidental mediante técnicas especiales para extender el rango vocal, crear matices dinámicos extremos y producir variaciones contrastantes de color tonal.” (Latham, 2008, p. 282).

Se entiende el canto lírico como la técnica o la serie de técnicas empleadas al momento de cantar un repertorio de música docta. Desde tiempos remotos hemos ocupado el canto como medio de expresión, ya sea para comunicarnos, para la religión en cultos, misas, liturgias, ritos o alabanzas, para entretenimiento por los griegos, el canto ha ido desarrollándose y perfeccionándose hasta el 1600 con el nacimiento de la ópera, el aria, del oratorio y la cantata; instancias que llevaron a la ampliación del rango vocal y a la adquisición de tecnicismos.

A modo personal, siendo estudiante de canto lírico, lo entiendo como una disciplina la cual requiere constancia, mucha práctica y estudio, al igual que un deportista diariamente debemos entrenar nuestra voz para conseguir frutos. Así mismo lo destaca Hans Stein en el siguiente extracto:

“Por cierto que para lograr una verdadera interpretación o recreación es necesario un perfecto dominio del instrumento vocal, lo que significa un trabajo técnico de muchos años, pero nunca sin aplicar cada avance a la literatura musical, al conocimiento profundo, teórico y práctico de los problemas estilísticos, las diferencias de fraseo, de articulación, incluso de emisión que eso conlleva. Cada cantante, cada alumno de canto, es una personalidad diferente, que además lleva el instrumento inserto en su cuerpo, con características fisiológicas y psicológicas propias. Por eso, tratar de aplicar un sistema en forma dogmática es imposible, yo diría fatal. El pedagogo debe tratar de sentir en su propio organismo los problemas, por ejemplo las tensiones que afectan al alumno. Esto requiere por un lado una enorme concentración y por el otro una mente muy abierta de ambos participantes, profesor y alumno. Y requiere también un grado de confianza y de amistad.” (Stein, 2000, p. 43).

A lo largo de la historia autores de distintas nacionalidades han escrito sobre la técnica vocal, sus distintos aspectos y cómo desarrollarla correctamente. En mi investigación me encontré con distintas ideas, muchas de ellas concuerdan en algunos factores como lo son la respiración y el cómo esta es esencial para una buena técnica vocal, así es como lo establece Madeleine Madison en el siguiente extracto:

“La respiración es al cantante lo que el arco al violinista. Es imposible ser buen violinista sin tener un buen golpe de arco. De igual modo, no se es buen cantante si no se posee un perfecto control de la respiración ... El estudio de la respiración es, pues, la base de la técnica vocal; sería vano tratar de suprimirlo, ya que ello equivaldría a construir sobre arena.” (Madison, 1977, p. 35).

De la misma manera el cantante checo-chileno Hans Stein destaca a la respiración baja como uno de los factores más importantes, al igual que la relajación de las musculaturas la involucran, describiendo como variable cualquier otro tipo de factor:

“La técnica de canto y por lo tanto también la formación de cantantes, se basa en dos grandes verdades. La respiración baja, abdominal o costoabdominal y la relajación de las musculaturas desde las costillas hacia arriba, vale decir las musculaturas torácicas, claviculares, de la garganta y faciales. Todo lo demás varía mucho, de acuerdo a las características de las personas. Incluso varía la manera de acercarse a las verdades mencionadas y de hacerlas funcionar correctamente. La respiración, el apoyo, la presión de aire subglótica, el flujo de aire que lleva el sonido a los resonadores, el manejo de la cavidad de emisión, etc.,” (Stein, 2000, p. 43).

A su vez Inés Bustos Sánchez relaciona la relajación con la respiración como factores de la técnica vocal para la emisión de la voz.

“Cuando se dominan de manera conjunta la acomodación armónica de la relajación, la respiración y la resonancia y se las adapta al tipo de voz que se desea emitir (hablada o cantada), nos hallamos ante una adecuada técnica vocal. Es decir, se trata de un aprendizaje y un control de mecanismos de la fonación, lo cual se va logrando paulatinamente con la práctica cotidiana” (Bustos Sanchez, 2003, p. 53).

Podemos inferir que todos los hechos que conllevan la respiración son fundamentales de una buena técnica vocal. Uno de los procesos más naturales y cotidianos del ser humano, pero que para la profesión del cantante debe analizarse y llevarse a cabo de manera detenida, pensando siempre en la relajación del aparato y la musculatura respiratoria, con el fin de que la fluctuación de aire sea la correcta para la emisión. Conuerdo bastante con los autores, es indispensable la respiración y relajación en una buena técnica vocal, ya que gracias a estos factores podemos realizar líneas melódicas con mucha más musicalidad, podemos dar énfasis a ciertas frases y la voz puede correr con mucha más naturalidad. Considero estas fuentes bibliográficas de gran importancia y relevancia para cualquier estudiante, pero serían perfectas si incluyeran un capítulo de ejercicios para mejorar la respiración de un cantante lírico.

3.Marco Teórico y metodología

Al enfrentarte con tu primera clase de canto lírico en Chile, te das cuenta que el entrenamiento es mucho más arduo del que la gente común pudiese imaginar, debes entrar a la sala con el cuerpo lo más relajado posible, es por esto que se recomienda hacer una serie de estiramientos antes de cada clase. Para comenzar a cantar es necesario permanecer en una posición fija, abrir la boca en forma ovalada con la apertura suficiente para que tres dedos quepan dentro de la boca, impostar la voz y vocalizar, lo que consiste en repetir una serie de ejercicios cantados en distintos intervalos ritmicos y melodicos en ascenso y descenso. Esto permitirá con el tiempo que el rango vocal del estudiante se expanda, se prefiere hacer los ejercicios de pie, dando más libertad al diafragma para su expansión en la respiración. Posteriormente, después de esta rutina se da paso a la elección de un repertorio que se ajuste a la voz del estudiante, el cual puede ser primeramente en dos idiomas, español o italiano. A continuación ahondaremos en algunos conceptos.

3.1.-Impostación o colocación de la voz

Impostar la voz consiste en colocar, apropiadamente, los órganos de la voz, de manera que la laringe y las cuerdas vocales vibren produciendo la voz y el sonido el cual fluye hacia un punto imaginario delante de la cara entre el paladar duro y la raíz nasal donde el sonido logra proyectarse y emitir correctamente. Ana Vargas lo explica de la siguiente manera:

“La colocación es el alzamiento del velo posterior del paladar, esa zona conocida, popularmente, como ‘campanilla’, en la parte posterior de la boca. Cuando este paladar se alza, la voz se orienta hacia los senos paranasales, unos resonadores naturales que hay en el rostro, y el efecto es como el de un cajón de resonancia de una guitarra: la voz se amplifica con economía de esfuerzo, pues cuando la voz está bien colocada el sonido aumenta, en tanto que la emisión de aire es menor. La operación parecida a este alzamiento del paladar es la que se efectúa al bostezar: El ejercicio recomendado es hacer respiración abdominal, dar apoyo y emitir la sílaba ‘mi’, tratando de mantener alzado el paladar posterior como cuando se bosteza.” (Vargas Hernandez, 2008, p. 91).

3.2.-Relajación

Mantener el cuerpo relajado es parte vital de una buena técnica vocal, para el proceso de la emisión de la voz debemos mantener los órganos involucrados sin tensiones, para que la voz fluya de manera libre y limpia. De igual manera lo corrobora Patricia Llorens Puig en el siguiente extracto.

“Es fundamental tener un adecuado tono muscular general para evitar tensiones que impliquen desajustes en el trabajo corporal por lo que es lógico pensar que una parte del trabajo de la técnica vocal ha de estar encaminada a conseguir esta actitud corporal dispuesta a un resultado artístico. Un buen trabajo muscular del esquema corporal repercute directamente en el sonido o resultado vocal al actuar como caja de resonancia en perfecta armonía.” (Llorens, 2014, p. 63).

3.3.- Resonadores

Trabajar la amplificación natural del cuerpo es fundamental para una buena emisión y proyección vocal, por lo que debería ser primordial para una cantante lírico reconocer cuáles y dónde están sus resonadores. Podemos encontrar resonadores en la máscara facial, para generar vibración en ellos podemos hacer diferentes ejercicios con consonantes como la M, N, G Y S. Madeleine Madison explica la dinámica de la resonancia en el cuerpo humano de la siguiente manera:

“El aire, al hacer vibrar las cuerdas vocales, produce un sonido insignificante, que necesita encontrar una caja de resonancia para poder amplificarse. En el sistema óseo donde el sonido halla dicha caja de resonancia. los *resonadores* son múltiples y casi podría afirmarse que son todos los huesos del cuerpo entran en vibración con el canto. Los más importantes son los resonadores faciales: paladar óseo, cavum, región, de la faringe, y sobre todo los senos, cavidades óseas diseminadas por detrás de la cara, 42 entre la mandíbula superior y la frente” (Madison, 1977, p. 45-46).

Podemos inferir que la técnica vocal de un cantante lírico es una serie de elementos físico-corporales y que los tres elementos anteriormente mencionados son parte crucial de ella, teniendo en cuenta la respiración como primer elemento natural del ser humano y primordial para la emisión y funcionamiento de los otros elementos, como la colocación vocal, la relajación de todos los órganos como lo son el diafragma, la laringe, entre otros y la resonancia del sonido, en los resonadores del cuerpo humano para la amplificación natural del sonido.

3.4.-Metodología

¿Existen otros factores para que un cantante lírico tenga una buena técnica vocal? Es lo que me gustaría saber, por lo que para fines de esta investigación presentaré los resultados de una encuesta realizada a profesores de canto lírico, la cual tuvo como objetivo principal dar a conocer la técnica vocal lírica que se está enseñando el año 2020 en Chile.

4.-Análisis de la encuesta: Interpretación de los resultados

Para llevar la investigación lo más a la actualidad posible es que me he dedicado a realizar una encuesta para saber la opinión de profesores de canto lírico con respecto a la técnica vocal y cómo es enseñada en la actualidad (ver la encuesta en el anexo).

Encuestados: *Doris Silva Saavedra, Violaine Soubllette, Yeanethe Munzenmayer, Jessica Quezada, Filomena Segovia, Viviana Hernandez, Gonzalo Simonetti y Maritza Gatica Nuñez.*

Aspectos generales de la técnica vocal

1.- ¿Qué aspectos considera usted definen una buena técnica vocal?

Parte de los encuestados destacan la respiración como uno de los aspectos más relevantes en una buena técnica vocal, resaltan el conocimiento de la fisiología del aparato fonatorio y la conciencia del cuerpo al momento de la emisión vocal. En este punto *Jessica Quezada* profesora de canto en el Instituto de Música UAH, señala como un aspecto a considerar: “La correcta ubicación de la laringe, al momento de emitir un sonido. Que no se encuentre desplazada en relación con la tesitura que se aborda.” *Viviana Hernandez* profesora de canto en el Instituto de Música UAH, por su parte asegura: “la actitud del cuerpo es también importante en la emisión y un muy buen control del diafragma.”

Yeanethe Munzenmayer profesora de canto en el Instituto de Música UAH afirma: “Principalmente un buen control en el manejo del aire, colocación adecuada del sonido, teniendo conciencia de qué está sucediendo, que ocurre o cómo funciona mi cuerpo internamente.”

Por otro lado, *Filomena Segovia* cantante y directora de coros infantiles, considera como un aspecto importante en la enseñanza de la técnica vocal el aprender a escuchar antes de cantar:

“Yo creo que lo más importante antes de ponerse a vocalizar es aprender a escuchar. Creo que eso es lo que hace falta en el sistema educativo en las mallas de canto. Con aprender a escuchar me refiero a responder preguntas tales como: ¿qué es una buena voz? ¿Cuál es la diferencia entre “cantar lindo” y cantar bien? ¿Para que una voz sea “buena” tenemos que crearle artificios o dejarla fluir? ¿Cómo suena una voz engolada? ¿Cómo suena una voz dura? ¿Cómo suena una voz con exceso de aire? ¿Cómo puedo distinguir esas características en mí y en los que posteriormente serán mis alumnos?”

En un punto un poco más analítico *Viviana Hernandez* destaca la importancia del texto como un factor relevante de la técnica vocal: “Creo que una buena técnica vocal conlleva la comprensión clara del texto cantado”. Ha de entenderse en este punto el análisis histórico del texto, su interpretación escénica, su traducción, entre otros.

Maritza Gatica Nuñez, cantante, profesora de música y canto, por su parte señala la articulación y la impostación de la voz como elementos esenciales en una buena técnica vocal: “Articular, pronunciar de manera clara vocales y consonantes, para que se entienda lo que se está cantando. Impostar la voz, fijar bien el aparato fonatorio, para que se emita correctamente la voz.”

Gonzalo Simonetti, profesor de canto en el Instituto de música UAH, señala la economía como concepto esencial de la técnica vocal, entendiendo la relajación, tranquilidad y simplicidad como motivo de riqueza para la emisión del canto:

“A menor desgaste mayores logros. Todas las tensiones al cantar tienen el problema de la poca economía: la tensión implica mucho esfuerzo y el resultado sonoro es más pobre. Si mi presión subglótica es muy alta (lo que implica mucho esfuerzo), las cuerdas no vibran relajadas y eso produce dificultades en el estiramiento de las mismas y menor producción de armónicos.”

Se concuerda que gran parte de los encuestados coinciden en que una buena técnica vocal parte desde el entendimiento de la fisiología del aparato fonatorio, la concientización del cuerpo tanto en la respiración como en la emisión de la voz y la relajación de este, con el fin de que no se generen tensiones innecesarias. Se destaca que en una buena técnica resalta una voz clara o voz limpia, sin artificios. No tan repetitivo pero no por eso es menos relevante la importancia del texto y su comprensión tuvo cabida en lo que se definió como una buena técnica vocal. Con fines musicales e interpretativos, tener clara la traducción y la dicción de lo que se canta es fundamental para no ensuciar la música.

2.- En su opinión, ¿cuáles son las técnicas y/o escuelas vocales líricas más conocidas?

Yeanethe Munzenmayer y *Jessica Quezada* profesoras de canto en el Instituto de Música UAH concuerdan en que las escuelas de canto más conocidas son la alemana y la italiana, *Violaine Soublete* directora y profesora de la carrera de canto en el Instituto de Música UAH afirma: “Se conocen fundamentalmente dos corrientes, italiana y alemana, pero en realidad están dadas por las características de esos idiomas.”

En cuanto a observaciones de la técnica, *Doris Silva*, docente del Instituto de Música PUC señala: “Personalmente creo que la técnica vocal es una sola y que lo que se habla de las distintas escuelas son aproximaciones distintas desde la naturaleza fonatoria idiomática diferente” De igual manera *Filomena Segovia* afirma:

“Creo que la “escuela” más conocida es, sin lugar a dudas, la escuela italiana, secundada por la escuela alemana y francesa. Pero, para mí, más que “escuelas vocales” lo que existen son idiomas...piensalo desde el punto de vista de que cada idioma va a configurar de distinta forma el tracto vocal del cantante. Las vocales en el italiano, por ejemplo, al ser más abiertas hacen que “resuenen” más adelante en la boca. No así las vocales del francés, que a veces tienen una posición más “atrasada” con respecto a las italianas. Y qué decir del idioma alemán, en donde las consonantes toman más protagonismo. Si lo piensas así, ves que más que escuelas como tal, hay idiomas distintos. Creo que la técnica perfecta es aquella que se trabaja a partir de tus condiciones naturales.”

Podemos destacar que hay un conocimiento general del concepto “escuela” según la distinta nacionalidad, pero que estas solo se diferencian por el idioma que se hable en cada país. Especulando un poco, quizás este concepto tan bullado por alumnos, cantantes y profesores no es más que una categorización de la enseñanza del canto según la lengua natal de cada país.

Gonzalo Simoneti lo da a entender de la siguiente manera:

“Escucho mucho hablar de “técnica italiana” o “técnica alemana” y realmente hasta el día de hoy no logro entender a qué se refieren exactamente... Si uno escucha a cantantes de una misma nación, se dará cuenta de que tienen formas de cantar distintas en el aspecto técnico (Pavarotti v/s Corelli o Kaufmann v/s Klaus F. Vogt) y que no es

posible establecer en la práctica que hay una “técnica italiana” o una “técnica alemana”. Además, que estos conceptos dejan de lado que una gran cantidad de buenos cantantes vienen de Rumania, México, Rusia, Argentina, Europa del Este en general y ahora de Corea. ¿Es que en esos países se enseña la técnica italiana o la alemana? ¿O hay una técnica rumana o una técnica coreana? A mí todo eso me parece demasiado especulativo. Yo creo que la cosa no va por ahí. Creo que se confunde un poco la “técnica” con el “estilo”. Claramente hay diferencias entre los estilos de música vocal alemanas e italianas. ¿Pero es necesario entonces cantarlas con una técnica especial para cada una de ellas o es algo de estilo? Por último, comentar que en la técnica del canto, uno de los aspectos principales es el de la respiración. Entonces: ¿respiran distinto los italianos que los alemanes?”

En mi opinión esta última respuesta, sin desmerecer las otras respuestas, que apuntaban a la diferencia de idiomas más que de técnicas vocales, es muy acertada, ya que el término “escuela” hoy en día, sin base teórica, ni evidencia artística, es muy difícil de asimilar con una determinada técnica vocal que en provenga en específico de algún país y que esta se replique e imite por los habitantes de dicho país o estudiados de dicha “escuela”.

En su experiencia como docente

3.- En su formación como cantante lírico/a, ¿a qué escuela se vio cercano/a? ¿Qué metodología desarrollaba su maestro/a?

Una parte de los encuestados dice haber visto su formación ligada a las escuelas, corrientes o técnicas alemana e italiana. Este es el caso de *Yeanethe Munzenmayer*.

“En un principio me vi cercana a la escuela italiana que era la técnica que desarrollaba mi maestra, luego con el correr del tiempo otra maestra me mostró la escuela alemana y en realidad creo que sacando lo mejor de cada una se puede formar un gran cantante.”

Violaine Soublette sostiene como metodología en su aprendizaje la enseñanza de la respiración intercostal diafragmática: “Me formé con una maestra cercana a la corriente alemana, me enseñó la respiración intercostal diafragmática, que me parece finalmente la mejor, no concuerdo con una respiración excesivamente baja ni con hacer presión hacia afuera sobre la musculatura abdominal.”

Filomena Segovia destaca el estilo y método de su segunda profesora de canto Myriam Matus: “Ella tenía un estilo más italiano, mucha importancia a la vocal y un estilo más libre, con ella debo decir que me sentía muy cómoda, ya que no sentía constricciones de ningún tipo, de hecho mi voz creció en volumen.”

De igual manera *Viviana Hernandez* sostiene que la escuela italiana consigue la importancia a la manera de cantar vocales “En mi experiencia como cantante lírica tuve desde siempre contacto con la escuela italiana de canto, que da mucha importancia a la forma como cantar las vocales, que favorecen sin duda la extensión vocal sobre todo en las voces masculinas.”

Doris Silva confirma haber tenido distintos profesores de canto en su formación, una de las técnicas que se le presentó en su enseñanza fue el belcanto, destaca que se vio enfrentada a distintas metodologías.

“Tuve distintos maestros en mi formación, mencionando algunos

[María Elena Guíñez]: Se enfocaba en repertorio de ópera y siempre hacía alusión a que aplicaba una técnica asociada al bel canto. Yo la percibí más bien como un patrón

técnico al cual debía adaptarme. De todas formas destaco en ella su buen trato y entusiasmo.

[Lucía Gana]: Creo que se enfocaba mucho en la proyección de la voz, siempre haciendo referencia al gran teatro, y en la flexibilidad vocal en cuanto a desarrollar una extensión vocal importante y virtuosismo, muchas veces a través de vocalizos tomados de ejemplos directos de obras. No sabría definir si se acercaba a una escuela en particular. Destaco en ella el conocimiento de distinto repertorio.

[Rodrigo del Pozo]: Tampoco sabría definir si enseñaba a través de una escuela en particular. Si creo que se basaba en la imitación como método de enseñanza y en un ideal de sonido con poca impedancia.

[Dina Grossberguer]: Una enseñanza muy metodológica diría cercana a la escuela germana, pero con bastante énfasis en el análisis musical para encontrar como abordar los distintos repertorio. Ejercicios vocales poco tradicionales, de bastante extensión vocal y cromatismos haciendo mucho hincapié en el desarrollo auditivo como sostén de la voz.

[Johann Uyterschaut]: Enseñanza muy metodológica cercana a la escuela italiana, sobre todo por el repertorio, pero también con mucho conocimiento de la fisiología de la voz. Trabajaba a través de objetivos claros con plazos definidos y bastante corporalidad.”

Podemos señalar que gran parte de los encuestados señala en algún momento de su formación haber sido cercano en algún grado a las escuelas o corrientes italiana y alemana, se destacan como metodologías con las que fueron formados la respiración intercostal diafragmática, la importancia en la forma de cantar las vocales, enfocar el repertorio en algún estilo determinado y desde ahí trabajar, técnicas asociadas al belcanto, la proyección de la voz, la imitación, análisis musical, desarrollo auditivo, conocimiento de la fisiología vocal.

Dentro de las respuestas fueron nombrados los siguientes profesores, Myriam Matus, María Elena Guñez, Lucía Gana, Rodrigo del Pozo, Dina Grossberguer y Johann Uyterschaut.

4.-A lo largo del tiempo, ¿qué aspectos han evolucionado en la enseñanza de la técnica del canto lírico?

Se obtuvieron opiniones diversas en cuanto a la evolución de la enseñanza de la técnica del canto lírico, Por su parte *Gonzalo Simonetti* da a entender que la enseñanza de la técnica vocal ha evolucionado mundialmente pero en Chile nos hemos ido quedando atrás, hace hincapié en que países más desarrollados han evolucionado las metodologías de enseñanza, coordinando el aprendizaje con distintos profesionales relacionados con el tema, dejando en el pasado el concepto relacionado con que el aprendizaje de la técnica es solo en la clase individual profesor-alumno.

Gonzalo Simonetti señala:

“En muchas partes del mundo, Chile incluido, hay un atraso en la recepción e implementación de los nuevos acercamientos a la técnica del canto. Esto se debe a que en muchos lugares sigue la tendencia a que el maestro le enseña como un molde a todos sus alumnos aquello que él aprendió. Si el alumno lo asimila bien, perfecto. Y si no, seguramente es porque el alumno estudia poco (eso es lo que el profesor cree).

En Estados Unidos, y cada vez más en otros países, se da una cooperación mucho más exhaustiva entre distintos profesionales ligados a la voz, como otorrinos, fonoaudiólogos, profesores de canto y cantantes. Esto hace que la enseñanza tienda a estar más documentada y no se base solo en la fragilidad de las experiencias biográficas y vocales/corporales del profesor de canto.

Por otra parte, cada vez más se están incorporando aspectos de la psicopedagogía para la enseñanza del canto, fundamentalmente en la línea de evitar dar instrucciones biomecánicas y reemplazarlas por ejercicios que hagan que el cuerpo realice aquello que uno quiere sin tener que darle una instrucción que tiene que pasar por el cerebro para ser comprendida. Por ejemplo, en vez de decirle al alumno: “en la nota aguda presione la musculatura abdominal hacia afuera”, se le pide que se agache al momento de dar el agudo. Incluso uno puede tomarle el brazo y conducir el movimiento para que sea más intenso. De esa forma la musculatura abdominal se activa sin tener que pasar por una instrucción que va al cerebro.

La mente tiene el problema de racionalizar las cosas pero les quita espontaneidad. Aspecto que mencioné en la primera pregunta. En general los movimientos corporales se hacen mejor cuando no se controlan con la mente, sino que se enseñan desde la espontaneidad.”

Filomena Segovia considera que ha habido una involución en cuanto a la enseñanza del canto lírico, destaca que en tiempo actuales la educación de un cantante es corta con poco tiempo de práctica y que en muchos casos deja a la vista fallas y problemas que trabajar:

“Yo en realidad no soy muy positiva al respecto, y veo más una involución que una evolución. Puedes dirigirte a la literatura sobre el canto (la mayoría está inglés) y ver que el declive en la enseñanza de la técnica vocal se remota ya a los tiempos del maestro Manuel García, en donde el capitalismo floreciente hizo de un arte tan refinado como el canto, un producto como cualquier otro. Comenzaron a salir cantantes en tiempo record... de hecho las investigaciones en canto del mismo García estaban enfocadas a desarrollar una voz en muy poco tiempo de práctica, ya que se pensaba que observando las cuerdas vocales y conociendo la fisonomía de la laringe el desarrollo de la voz sería más fácil, pero no fue así. Surgieron una cantidad de maestros, unos con técnica más “exóticas” por así decirlo. Creo que el daño más grande en cuanto al desarrollo de la técnica vocal es el concepto de “la voz adelantada”, que sólo trae problemas de constricción y nasalidad. Una voz adelante no tiene más remedio que terminar en la nariz. Es un concepto que se malentendió y que se enseña mal en todas partes.”

De igual manera *Jessica Quezada* señala que los estudiantes de hoy en día buscan ser cantantes en poco tiempo, dando más importancia a la interpretación y dejando en segundo plano la técnica.

“Según mi percepción, la enseñanza del canto lírico se ha movido más hacia aspectos más interpretativos que técnicos, cosa que me parece muy peligrosa, dado que esto puede causar un declive vocal apresurado en la carrera de un cantante. Los aspectos técnicos demoran muchos años en dar frutos, sin embargo, al lograrlo queda como una herramienta segura y fiel para el intérprete. Hoy, los estudiantes quieren resultados rápidos y efectivos, lo que deja un poco de lado la técnica vocal como base de todo.”

Por otra parte *Doris Silva* y *Violaine Soublette* concuerdan en que hay aspectos que se han mantenido como el hecho de que las clases siguen siendo individuales profesor-alumno, pero que hay otros aspectos que sí han evolucionado a lo largo del tiempo, con la conectividad y el acceso a internet. *Violaine Soublette* afirma:

“La enseñanza del canto es y será siempre una experiencia de a dos, maestro y estudiante, en eso nada ha cambiado. Actualmente hay muchas técnicas de trabajo corporal que se han sumado como apoyo pedagógico, también los estudiantes tienen acceso a muchas masterclass y charlas online que los contacta con el quehacer de grandes figuras de la lírica mundial, cosas que no tuvimos los cantantes de antes.”

De igual manera *Doris Silva* hace referencia a que la enseñanza continúa siendo en gran parte por imitación, señala que la formación de los cantantes se ha visto enriquecida por ramos complementarios, los que por ejemplo vemos en la malla de canto del Instituto de Música de la UAH como: Artes Escénicas, Solfeo, Armonía, Música de cámara, Música Occidental, Música Chilena, entre otros:

“Creo que es poco lo que ha evolucionado en la enseñanza misma del canto, se sigue con la metodología de discípulo maestro y mucha enseñanza por imitación y con toda la fe del estudiante puesta en la figura del profesor “la eminencia”. Actualmente, se conoce más de la fisiología del instrumento y la formación del cantante ha sido enriquecida por ramos complementarios, pero creo que en la enseñanza misma del canto no se ha cambiado mucho”

Bajo mi percepción como estudiante, concuerdo que se mantiene el hecho de que las clases de canto son individuales, profesor-alumno, pero a mi parecer muchas cosas han cambiando estas últimas dos décadas con la globalización de las tecnologías. Actualmente debido a la pandemia de coronavirus en el planeta se han desarrollado muchas aplicaciones móviles que nos permiten una mejor comunicación, dejar la presencialidad de lado y unirnos a la conexión por video-llamada lo que ha favorecido que distintos estudiantes de canto puedan tener clases con profesores de otros países, teniendo la posibilidad de ampliar sus conocimientos con profesores destacados en el medio. Las universidades que imparten la carrera de canto lírico igual han hecho lo suyo actualizando las mallas e incluyendo cursos de formación complementaria, como es el caso en el Instituto de música de la Universidad Alberto Hurtado, en donde el año 2019 se actualizó la malla incluyendo nuevos ramos como lo son

fisiología vocal, inglés, gestión cultural y ética profesional, estos junto a los ramos que ya presenta la malla, permitirán a los estudiantes al momento de egresar un conocimiento mucho más completo.

5.- ¿Cuáles son los paradigmas que usted encuentra más relevantes para la enseñanza del canto?

Existen distintas formas en las que actualmente se desarrolla un clase de canto lírico en Chile, en algunas se trabaja desde lo corporal en donde el profesor destaca la concientización de la respiración, el apoyo, para realizar frases melódicas, otras son en base a la imitación, en donde el alumno debe ser capaz de imitar lo que el profesor enseña, otros profesores dan énfasis a las vocales. Por lo general se unifican estos conceptos y se trabaja con distintos tiempos de vocalizos, con los que se espera que el alumno mejore su técnica, pero: ¿Existen otros elementos o paradigmas a considerar en la enseñanza del canto lírico?

Jessica Quezada señala como paradigmas destacables en la enseñanza del canto lírico: “La correcta emisión, con claridad en las vocales y utilización óptima del aire como un recurso que define la generación del sonido y no sólo el volumen de la voz.”

Maritza Gatica Nuñez afirma: “Desde las habilidades naturales el método principal es la imitación, es decir el maestro da el ejemplo, el alumno procesa detenidamente el ejercicio y procede a la ejecución de este, dar realice al vocalización. Desde lo pedagógico, dar un sello de cultura, disciplina y responsabilidad, con el fin de que los alumnos sean el reflejo de la educación que dicta el profesor.”

Por su parte, *Yeanethe Munzenmayer* considera importante el conocimiento del canto fisiológicamente hablando, para evitar futuras lesiones. También estipula que ningún alumno es igual a otro, por lo que podemos inferir que no a todos les toma el mismo tiempo de aprendizaje, hace referencia que el canto está ligado a emociones y sensaciones que se van desarrollando.

“Creo que dentro de los aspectos relevantes esta el ejemplo del maestro al cantar alguna frase que obviamente espera que el alumno de manera visual pueda imitar, cosa que empleaban los antiguos maestros de canto, pero más allá de esto aquí es donde veremos dos situaciones importantes, donde encontramos dos tipos de alumnos, primero el que tiene una capacidad innata y quizá lo hará sin problemas y aquel que requiere de un

entendimiento más profundo desde lo que ocurre fisiológicamente y quizá le lleve más tiempo, pero sin duda esto es algo que deben manejar ambos, ya que si no se tiene claro podríamos causarle daño a nuestro material vocal o será difícil darlo a entender como maestro al momento de enseñar, ya que estamos trabajando con un instrumento que no podemos ver a simple vista y que debemos cuidar, además de la conexión o relación profesor-alumno para llevar a cabo una buena pedagogía de acuerdo a cada intérprete en particular, tanto en lo físico y en lo cognitivo, nadie es igual al otro. El canto está ligado a emociones y sobre todo a sensaciones que se van desarrollando en el transcurso del aprendizaje.”

Gonzalo Simonetti hace hincapié en la respiración, el apoyo y la independización de la mandíbula con respecto al movimiento de la lengua, como aspectos relevantes en la enseñanza del canto lírico. Señala que el docente debe adaptar la técnica que enseña según la respiración del alumno:

“Yo creo que no todos los seres humanos respiramos de igual forma. Algunos tienen la inspiración más activa que la espiración y hay otros que viceversa. Esto trae como consecuencia que el profesor tiene que adaptar la técnica que le enseña al alumno según cómo respira y por tanto, no necesariamente le tiene que enseñar la técnica con la que canta, sino que a veces tiene que enseñarle una técnica opuesta a como el mismo profesor canta. Respecto al apoyo, para mí es fundamental que se tome la respiración, la frase musical y el movimiento corporal con que se apoya como un ciclo que funciona independiente del largo de la frase o las notas de la frase. Creo también que la mandíbula debe estar independizada del movimiento de la lengua. Muchos cantantes cierran involuntariamente la boca cuando cantan una “i” o una “e”, mientras que la abren para la “o”, “a”; afectando la posición de las vocales en un mismo punto, así como el legato. Muchas tensiones en la zona del cuello y mandíbula, así como el sonido engolado, se debe a que no existe esa independencia.”

Doris Silva resalta lo que ella denomina la “Teoría del chorreo”, mito que hoy en día es un aspecto muy importante para muchos alumnos de canto, también destaca como aspecto a considerar, que no es aconsejable cantar en un coro el deseo del alumno es ser solista. Esto lo señala Silva de la siguiente manera:

“Creo que los principales paradigmas tienen que ver:

1. Con el talento, entendiendo que determinados estudiantes o maestros son de “un talento extraordinario”. Considero que toda persona sin una patología y con buena audición puede desarrollar una técnica vocal buena y ejercer profesionalmente si tiene claro el repertorio adecuado a su tipo de voz.
2. De parte de los estudiantes que el éxito está garantizado por ser pupilo de una persona reconocida, una especie de “teoría del chorreo”.
3. Que el estudio debe ser con un único maestro de canto. Entendiendo que varias visiones pueden aportar al resultado de un estudiante y en la generación de su esquema corporal vocal particular de su voz cantada considerando que no tenemos manipulación directa del instrumento.
4. Que no es aconsejable cantar en coros si se pretende ser solista.”

Violaine Soubllette señala:

“Para que un proceso pedagógico sea exitoso deben establecerse condiciones, como existir una relación adecuada entre profesor y alumno, el alumno debe confiar y dejarse guiar, por otra parte el profesor debe ser capaz de demostrar en la práctica que lo que dice funciona. El maestro de canto no solo enseña a cantar, hace mucho más que eso, entrega bagaje cultural y forma a una persona para asumir un modo de vida.”

Podemos concluir que debido a que las clases son individuales profesor-alumno, un aspecto importante para la enseñanza del canto es tener afinidad y confiar en el docente. Se determinó en base a las respuestas que en la enseñanza de la técnica, debe ser fundamental enfocarse en la respiración y la conexión del cuerpo al momento de esta, prestar atención para que alumno sea consciente de su cuerpo, pueda conectarse con el apoyo, logrando así la emisión vocal y desarrollar líneas melódicas.

5.- Conclusiones: *Importancia de una buena técnica*

Se concluye que para ser un buen cantante lírico es de vital importancia manejar una buena técnica vocal, tener un profesor con el cual uno sienta afinidad ya que las clases son desarrolladas de manera individual, el cual cuente con experiencia en el repertorio que se quiera seguir profesionalmente. Desde la iniciación en el canto lírico es importante trabajar la relajación, como elemento básico a seguir, el cual no solo puede ayudar con los nervios de estar en un escenario sino que proporcionará tranquilidad, dilatación y relajación de los órganos relacionados con la emisión vocal, la cual se puede trabajar a través de distintas actividades como lo son el yoga, pilates, meditación, entre otros. Junto con esto, es importante ir concientizando la acción innata de respirar, conociendo y observando nuestro cuerpo en el momento de la respiración, la cual siempre debe ser libre y sin tensiones para que la voz fluya sin problemas. Con el tiempo y una guía especializada, esta ayudará al cantante a que la interpretación de la música vaya tomando mucho más carácter y determinación según así lo vaya deseando y le sea indicado. Se debe destacar la importancia de la impostación o colocación de la voz en la técnica de un cantante lírico, ya que esta le permitirá que la voz pueda resonar y amplificarse de manera natural por el cuerpo, son estos elementos en mi opinión los esenciales para buena técnica lírico-vocal de cualquier cantante y cualquier estudiante en formación, una buena técnica vocal permitirá al cantante enfrentarse y desarrollar cualquier tipo de repertorio que se le presente, cabe resaltar que para consolidar la técnica vocal es necesario ser constante en el trabajo y repetir con perseverancia los ejercicios del maestro o instructor vocal.

En base al análisis de las encuestas podemos inferir que los actuales estudiantes de canto lírico ya sea en instituciones o de modo particular, son formados por docentes formados con influencias alemanas e italianas, ya sea porque tuvieron la oportunidad de formarse en esos países, porque sus profesores de esa nacionalidad o porque sus profesores tenían algún acercamiento a aquellos países.

A modo personal, con respaldo en mi investigación y en base a lo que respondieron los docentes, he concluido que la técnica del canto lírico es una sola, la cual está compuesta por diferentes elementos, los cuales pueden ser enseñados de distintos ángulos y maneras según el profesor, los elementos más destacados por los docentes fueron la respiración, ya sea intercostal o abdominal, relajación corporal, una correcta colocación del aparato fonatorio,

actitud corporal y reconocimiento de funciones internas del cuerpo relacionadas con la emisión vocal y la articulación. Se concluye que existen diferentes estilos según nacionalidad, no así distintas escuelas que enseñen diferentes y propias técnicas del canto lírico, especificando que el modo en que la técnica se enseña en diferentes países solo se vería influenciada por el idioma que hablase dicho país o la manera en la que se explique el desarrollo de los elementos relacionados. La emisión puede variar y tener diferentes características según el estilo que se quiera interpretar, no es lo mismo cantar un lied que un aria de ópera. Se determinó que en la actualidad los métodos pedagógicos para enseñar la técnica del canto lírico son variados, algunos muy comunes y otros muy personales de cada maestro. Algunos de estos métodos son trabajar desde la relajación, conectado la respiración que enseñe el profesor o la que más le acomode al alumno, intercostal o abdominal, trabajar desde el texto, dando importancia a las vocales, trabajar la proyección de la voz, trabajar desde la imitación, trabajar desde vocalizaciones, trabajar desde la comprensión de la fisiología vocal, entre otras.

En el año 2020 podemos estudiar canto lírico de forma particular, tomando clases individuales con un profesor o podemos ingresar por admisión especial a una universidad, sin la necesidad de presentar puntaje psu, entre las más destacadas a nivel nacional se encuentran el Instituto de música de la universidad Alberto Hurtado, la facultad de artes de la universidad de Chile y el instituto de música de la pontificia universidad católica. Debido a la pandemia global de coronavirus, se han implementado diversas aplicaciones para que la comunicación entre las personas, la universidad Alberto Hurado a lo largo de este año ha trabajado con la plataforma *Teams*, la cual le ha permitido a los estudiantes de canto no solamente realizar clases por video llamadas sino también subir videos, audios y fotos de tareas. Contamos con diferentes charlas y entrevistas visuales, que nos han permitido continuar en el estudio y el conocimiento de temas actuales relacionados con el canto.

En fin, se ha concluido que muchos aspectos en cuanto a la enseñanza de la técnica de canto han evolucionado, los profesores ya no se basan solo en la imitación, se le da mucho más valor al conocimiento de la fisiología de la voz como base del trabajo técnico acompañado de un fonoaudiólogo, al trabajo corporal que pueda desarrollar el alumno para entender el apoyo, la respiración y la proyección de la voz y existe un exhaustivo trabajo fonatorio en cuanto a los idiomas del repertorio que se desea trabajar.

8.-Biografía:

- Latham, A. (2008). “El canto”, en: Diccionario Enciclopédico de la Música.
- Madison, M. (1947). *El estudio del canto*. Buenos Aires: Editorial Melos (RicordiAmericana)
- Sánchez, I. (2003). *La voz, la técnica y la expresión*. Barcelona, Editorial Paidotribo.
- Stein, H. (2000). “El arte de cantar: su dimensión cultural y pedagógica”, en: *Revista Musical Chilena* Vol. 54 (194), p. 41-48. Recuperado de <https://revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/view/12582/12886>.
- Vargas Hernández, A. (2008). “Impostación de la voz”, en: *Revista Ensayos Pedagógicos* Vol 4 (1), p. 79 – 98. Recuperado de <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ensayospedagogicos/article/view/4494/432>
- Llorens, Patricia (2014). *El trabajo corporal en el canto. Metodologías de los siglosXX y XXI*, Valencia, España. Universidad de Jaén.
- Encuestados: Doris Silva Saavedra, Violaine Soubllette, Yeanethe Munzenmayer, Jessica Quezada, Filomena Segovia, Viviana Hernandez, Gonzalo Simonetti y Maritza Gatica Nuñez. 2020.

ANEXO

Seminario de grado
Profesora Daniela Fugellie Videla
Alumna Camila Santander Venegas.

UNIVERSIDAD
ALBERTO HURTADO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

INSTITUTO
DE MÚSICA

ENCUESTA RELACIONADA CON LA TÉCNICA VOCAL DEL CANTO LÍRICO

- Aspectos generales de la técnica vocal

1.- ¿Qué aspectos considera usted definen una buena técnica vocal?

2.- En su opinión, ¿cuáles son las técnicas y/o escuelas vocales líricas más conocidas?

- Su experiencia como docente

3.- En su formación como cantante lírico/a, ¿a qué escuela se vio cercano/a? ¿Qué metodología desarrollaba su maestro/a?

4.- A lo largo del tiempo, ¿qué aspectos han evolucionado en la enseñanza de la técnica del canto lírico?

5.- ¿Cuáles son los paradigmas que usted encuentra más relevantes para la enseñanza del canto?