Carmen Moreno: Mi Técnica Vocal Paso a Paso

Reseña por Cristian Grases, compositor y director

© Parnass Ediciones (2012), España

Carmen Moreno, autora del libro *Mi Técnica Vocal Paso a Paso* nació en Cumaná, Venezuela. Es Licenciada en Educación y Bioanálisis por la Universidad Central de Venezuela y profesora de parasitología en la Escuela de Bioanálisis de la Facultad de Medicina en la misma universidad. Además, Carmen Moreno es soprano lírica y realizó sus estudios en Venezuela (Cumaná y Caracas) y en España (Badalona y Barcelona). Actualmente se encuentra muy activa en labores de docencia de pedagogía vocal y dirección coral, y ha participado activamente como solista y directora en numerosas producciones operáticas. Adicionalmente ejerce como jurado en festivales y concursos corales internacionales.

En esta publicación, Moreno nos ofrece información concreta relacionada con la técnica vocal, sus mecanismos y su implicación en el proceso de fonación. Esta monografía está organizada en diecinueve capítulos que hacen referencia a una gama de temas que tienen como meta comprender el manejo y cuidado adecuados del instrumento vocal, creando una referencia didáctica y de apoyo dirigida, en palabras de la autora, «a educadores del canto, estudiantes, directores corales y/o profesionales con espíritu de investigación». Esta obra fue publicada por Parnass Ediciones en la ciudad de Barcelona, España, en abril del año 2012, e incluye un tomo de 107 páginas acompañado de un DVD con imágenes, explicaciones y ejercicios prácticos.

En el prefacio, titulado «Motivación», Moreno indica, entre otras cosas, que «la mejor forma de aprender cualquier oficio en la vida es mantener el sentido común y de la lógica.» Esta simple reflexión está basada en gran parte en sus estudios en el área de las ciencias y su estrecha relación con el método científico, y es un hilo conductor en su narrativa y descripción del mecanismo vocal y el arte del canto. Adicionalmente sostiene que su publicación tiene un objetivo claro: «ofrecer una información didáctica, sencilla, práctica, simple y aplicable sobre técnica vocal.» Como soporte a sus detalladas descripciones, Moreno ofrece una gran cantidad de ilustraciones de muy buena calidad que ayudan al entendimiento tanto de la anatomía del instrumento como de su funcionamiento.

El primer capítulo ofrece una descripción detallada del proceso de respiración con todos sus derivados (respiración ventral, abdominal, y clavicular), a lo cual le sigue un segundo capítulo que describe con precisión médica la anatomía de la musculatura facial. En el preámbulo del contenido de este libro, Moreno describe tres pasos básicos para lograr mantener la resonancia de todo sonido vocal en el hueso nasal (Vómer). Con esta meta clara, Moreno nos presenta un tercer

capítulo que describe paso a paso el movimiento adecuado de la mandíbula y labios para poder mantener la resonancia en el lugar adecuado, y lo complementa con un cuarto capítulo que habla de la resonancia del sonido vocal y la capacidad que tiene el cantante de modificar dicha resonancia a través del manejo de la mandíbula y los labios. El capítulo cinco resume las ideas de los cuatro capítulos anteriores.

En los capítulos seis, siete y ocho Moreno puntualiza la importancia del proceso de vocalización y las condiciones necesarias para que la vocalización sea efectiva. Además, nos presenta tres ejercicios modelo con una descripción detallada de cada uno de los pasos a seguir para obtener una vocalización exitosa y saludable que ayude al cantante a y desarrollar s u instrumento vocal. descripciones se complementan con ejemplos musicales que presentan la música tanto para la voz como para el piano. Le siguen los capítulos nueve, diez y once, donde Moreno aplica la mecánica de vocalización a la ejecución de frases y describe el proceso desde un punto de vista de sensaciones, en otras palabras, de lo que el cantante puede o debe sentir cuando el proceso de fonación es adecuado. También habla de la frecuencia con la cual se debe vocalizar para poder desarrollar adecuadamente el instrumento.

Los capítulos doce y trece se refieren a la nomenclatura. Moreno habla de las tesituras vocales y los términos vocales apropiados para establecer una comunicación asertiva y precisa. Le siguen dos capítulos (catorce y quince) que hablan de la aplicación directa de la técnica descrita en capítulos anteriores al proceso de canto y al estudio de las obras que van a ser interpretadas. Moreno prosigue con un capítulo corto dedicado a la técnica vocal en el canto coral. Los capítulos diecisiete y dieciocho hablan del cuidado del instrumento vocal, tanto a nivel fisiológico como a nivel emocional. Moreno comparte una serie de observaciones y consejos basados tanto en datos médicos como en su experiencia personal. El

libro culmina con el capítulo diecinueve, donde la autora describe observaciones en la producción vocal o en el estado físico del cantante y ofrece una explicación que pudiera ayudar a solucionar o mejorar cada uno de los estados descritos.

En general, Carmen Moreno nos presenta una obra que ciertamente será de gran utilidad para todos aquellos profesionales relacionados con el arte del canto. Su aproximación detallada y precisa de cada uno de los aspectos del canto y el acompañamiento de figuras, extractos musicales y vídeos ofrecen una guía útil y fácilmente navegable por todo aquel profesional ávido de conocimiento y con interés en mejorar su actividad particular (cantante, docente o director).

Cristian Grases obtuvo su Maestría en dirección coral bajo la tutela de Alberto Grau y María Guinand en Caracas, Venezuela, y su Doctorado en Dirección Coral en la Universidad de Miami. Grases ha obtenido premios por su trabajo como compositor y se mantiene activo como director invitado, jurado, tallerista, y

pedagogo en Norte y Sudamérica, Europa y Asia. Grases es miembro de la Junta Directiva de la Federación Internacional para la Música Coral (FIMC) y lidera el comité de Asuntos Étnicos y Multiculturales de la División Oeste de la American Choral Directors Association (ACDA). Actualmente, Grases ejerce como profesor asistente en la Universidad del Sur de California (USC) en Los Angeles, California. Email: cgrases@gmail.com