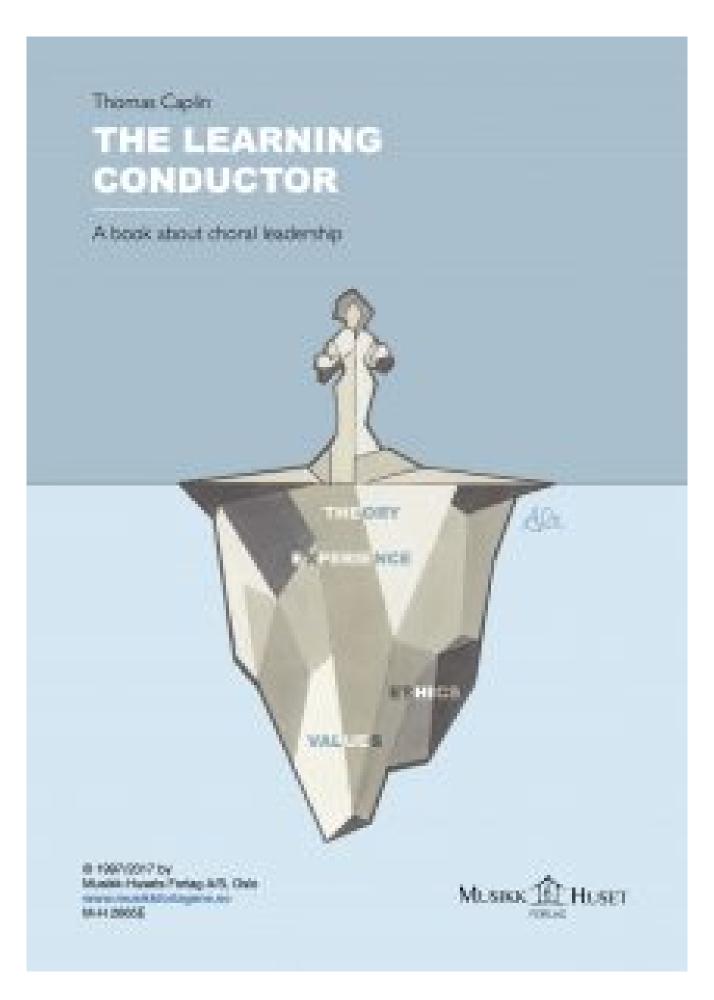
Book Review: The Learning Conductor

Tobin Sparfeld, DMA, profesor y director

El autor Thomas Caplin es profesor y director coral en Noruega. Actualmente dirige el Coro de Jóvenes Defrost y el Coro Académico Masculino de Lund, y es Profesor de Dirección y Gerenciamiento Coral en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Noruega. En su libro, The Learning Conductor, Caplin aborda muchos de los principales aspectos relacionados con la dirección de un conjunto coral. Aunque admite que está lejos de ser un análisis completo del tema, es una amplia introducción a muchos de los conceptos de la dirección coral.

The Learning Conductor fue publicado por primera vez en 1995 y

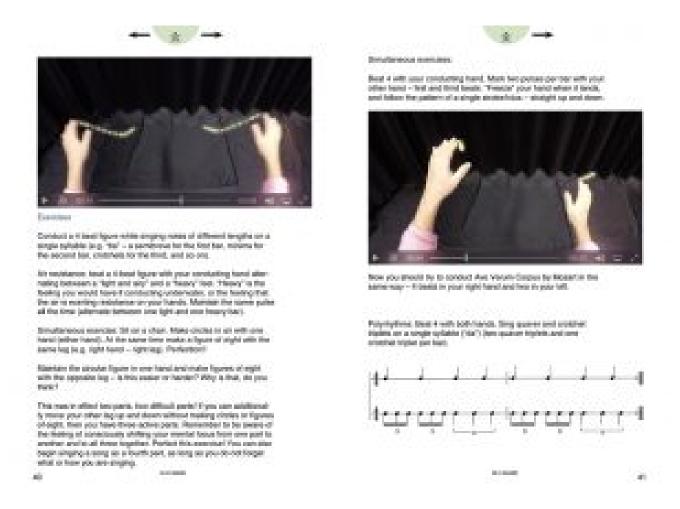
ha sido revisado varias veces. Este e-book actual es la primera edición en inglés y fue publicado en 2015. El libro tiene tres secciones principales: La primera aborda la mecánica de las técnicas de dirección, la segunda abarca las habilidades psicológicas y de liderazgo necesarias, mientras que la tercera examina aspectos de los métodos corales.

La sección sobre mecánica de la dirección es la sección de mayor envergadura. Caplin comienza describiendo la posición ideal de la mano, y el espacio entre los dedos. A partir de allí, introduce los cuatro esquemas de ritmos principales. Mientras que algunos libros de texto sobre dirección comienzan con la marcación binaria, Caplin comienza con el modelo de marca de pulso simple, describiendo la sensación como un balón rebotando contra el suelo. Se incluyen varios ejemplos musicales junto con descripciones escritas sobre percepciones y características específicas. El texto aborda cuatro dimensiones diferentes que se experimentan en la dirección gravedad, tiempo, "flujo" (movimiento horizontal de coral: de pulso) y espacio. Un mantra repetido a lo largo la marca todo el texto es: "Lo que haces es lo que obtienes", una frase similar a la de Rod Eichenberger: "Lo que ven es lo que recibes"

Se añaden pulsos a cada gesto para crear esquemas métricos dobles, triples y cuádruples. Se introducen patrones de cinco y seis tiempos, mientras que se mencionan brevemente tiempos compuestos y subdivisiones mayores. El e-book incluye ilustraciones y videos.

Caplin revisa los pulsos preparatorios, los cortes y las distintas maneras de dirigir los calderones (con / sin cortes, pausas, etc.). Si bien éstos se mencionan, los directores principiantes pueden tener dificultades para entender cómo dirigir estas indicaciones más avanzadas solamente a partir de la lectura del libro. La sección concluye analizando las causas de un error muy común al que se refiere como "jigging", en el que el director se aleja del

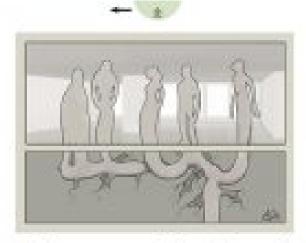
pulso en vez de marcarlo con claridad (como si tocara una estufa caliente para cada pulso).

La segunda sección comienza en la página 135 y se centra en la psicología del director coral y de los cantantes corales. Caplin cree que los directores deben potenciar a los cantantes y darles una mayor responsabilidad delegando algunos de los papeles del director en los cantantes, los delegados del coro (si existen) y las charlas con los cantantes sobre las metas y objetivos del grupo. Caplin escribe que "la música se trata de la humanidad — donde el director aprende a conducir a la persona que está detrás de la voz." Los siguientes capítulos sobre el Aprendizaje del Coro, escritos por Stig Eriksen, consideran los aspectos mentales de la dirección, incluyendo el aprendizaje kinestésico, del gesto y de la atención plena en la enseñanza. Si bien la información que ofrece es el resultado investigación, concluye sin de una buena proporcionar mayores beneficios aplicables al director coral.

La tercera sección contiene elementos tradicionalmente agrupados como métodos corales. El capítulo de metodología de ensayos ofrece consejos básicos sobre cómo estructurar un ensayo y cómo ensayar partes individuales mientras se involucra a los demás cantantes. Presta especial atención al uso del piano tocando las líneas vocales, así como los precalentamientos (aunque no se describen precalentamientos específicos) y el uso de sonido amplificado. Caplin distigue con claridad que al cantar con un micrófono, los cantantes deben aprender a enfocar su percepción auditiva hacia el sonido que sale del altavoz, y no a su propio sonido inmediato.

El libro de texto también comenta brevemente la apreciación de la música, la fidelidad a la partitura, una breve mirada a algunas de las técnicas modernas de la música coral contemporánea y una sección importante sobre la disposición de las cuerdas dentro del grupo coral. Los capítulos finales tratan la percepción del sonido coral, la importancia del trabajo en conjunto en la música coral (escrito por Peder Karlsson), la afinación coral y la pronunciación del Latín.

The power of the singers invisible intranett

In a smaller Order – de vesca group – the "trebried" died algebland, beparlande, aut he individual virigen parti. Trebri lietered the obsesse affect, both with regards to finantining, interesting some parti. Secondary and secondary and trebriand and have be redinded single to receive the participant of the individual single to receive the participant of the trebriand and the secondary and regarding following the secondary and required the amplied properties of the secondary and regarding the secondary and regarding and regarding the secondary and tregation whether the secondary and tregation whether the secondary and tregation whether the secondary to the secon

The reset of "moutes" and relatively man-proportial lettering you oftenfinal in a relate observation of melting, would not work surface consider around this and performant or of prior using management. Leadership must be observed officers, seen though a smaller assessment comment. has a more flat governing absolute than in a higger share setting.

on this analysis the examines allocate appears one of the singless taking the "least" and the or othe should head with the said of eith models leg freeding, body language, mindy and enouth positioning their counting freezestant in forestrainer, between, owned, givening tend expression. The others on the group-now give this facial person had also that a supprisingly log and can gath an applying harbit does. The affect formed distances in a small incrementar, there by the other trace to express of facility on a small incrementar. How by the other is can be explained by simply shanging the "head" person.

In a more change, when the form of "head" thering is an exciting may all thinking. Summarily you would in counts of the point of plaqueties than a pre-defined each in the conductor constituting the conditioning authority. It is store than the project maturity retains the chief the point adjusted an extendition maybridge assertantials, manipully until on a human legal, and where the included some proper to common is retained and implicitly understood a place to the chief. Store requirement — point of the chief chieful of the Phys. Before to extend the chieful that the simper to one presented buggings of compensation, require forms and replace can usually be longithen in the big picture — it rever becomes each relation.

In a group using minogenous self-these competencies/self-of-sempotencies, exponentialistic of exponence and observable of values for amplitud and made very exploit — what you are and what you do in what you get? Even as a singer!

In center to find out from big-time influence from one ginger really in on this failure singure, you may define one of the uniques a least. Office that is find in flow of the oc-ampoin and actifies to each a posseppin fine reason. All perception receivables for less and actifies in the stage of - brying to supplies averything for dises, ignormalises, breakfulg and faccin expression. The least edger rises change whether the healt-line changing — e.g. dynamics, printing, type of breakfulg believe — deep, whether — may shows, bound, briesdood — page — wast, healing still, The will carefully riggins from shinedately the co-ampoint pick spirit.

the Second

Con casi 320 páginas, The Learning Conductor no es un libro breve. Sin embargo, debido a que aborda muchos temas de manera breve, se percibe como mucho más corto. La escritura es concisa y clara, lo que es especialmente importante cuando se describen los movimientos y sensaciones de la dirección. Sin embargo, podría haber más ilustraciones sobre la postura y el movimiento correctos para los directores, y las ilustraciones de la marcación de pulsos son más angulares que las mayoría de los directores corales emplean usualmente. Se han omitido varios tópicos, incluyendo el estudio de la partitura, la selección del repertorio, la pedagogía del ensayo, la dicción y los temas gestuales más avanzados, como la preparación/anticipación del cambio de pulsos v subdivisiones. Además, no hay menciones con respecto a la pedagogía vocal o detalle alguno acerca de la voz.

The Learning Conductor es ideal para los directores de coro principiantes o aquellos con limitada experiencia,

especialmente para los que ya son cantantes (y que tienen conocimientos previos de entrenamiento vocal). Al abordar temas como el empleo del piano y el uso del micrófono y asignarle especial atención al estudio del repertorio partituras, el libro se orienta más hacia los coros comunitarios que a los coros académicos o coros de iglesia. Caplin alienta a los directores más experimentados a comenzar del libro desde el final y retroceder hacia el comienzo, o apuntar inicialmente a las secciones más originales. Si bien puede funcionar como un libro de estudio para un curso académico de dirección coral en general, las instituciones que dirección y de métodos ofrecen cursos diferenciados de probablemente preferirán libros que sean más exhaustivos en relación con cualquiera de las dos áreas. The Learning Conductor carece de una "sensación de libro de texto" debido a que no contiene ejercicios, preguntas de repaso y cuenta con muy pocas ilustraciones.

Thomas Caplin

Caplin se basa en su experiencia para compartir sus mejores ideas con los lectores, y utiliza sus palabras de manera eficiente. Si bien existen muchos libros sobre gestualidad, éste es actualmente uno de los pocos e-books sobre dirección coral, es, entonces, un atractivo recurso digital para los directores modernos. Aunque no es completa, esta visión general de la dirección merece ser considerada.

Como ex miembro de los Coros de Niños de St. Louis, **Tobin Sparfeld** ha viajado por el mundo, desde Vancouver, Columbia Británica, al Oeste, hasta Moscú, Rusia, al Este. Tobin también ha cantado con Seraphic Fire and the Santa Fe Desert Chorale. Tobin ha trabajado con coros de todas las edades, actuando como Director de Música Asistente del Coro de Niños de Miami y

Director Asociado de los Coros de Niños de St. Louis. También enseñó en el Principia College y fue Director de Actividades Corales en la Universidad de Millersville de Pensilvania. Tobin recibió su DMA en Dirección de la Universidad de Miami en Coral Gables, estudiando con Jo-Michael Scheibe y Joshua Habermann. También recibió un Diploma de Maestro de Artistas del Instituto CME dirigido por Doreen Rao. Actualmente dirige dos coros y el programa vocal en Glendale Community College en Glendale, California. Correo electrónico:

tobin.sparfeld@gmail.com

Traducido del inglés por Ariel Vertzman, Agentina Revisado por Juan Casabellas, Argentina