

Book Review: The Learning Conductor

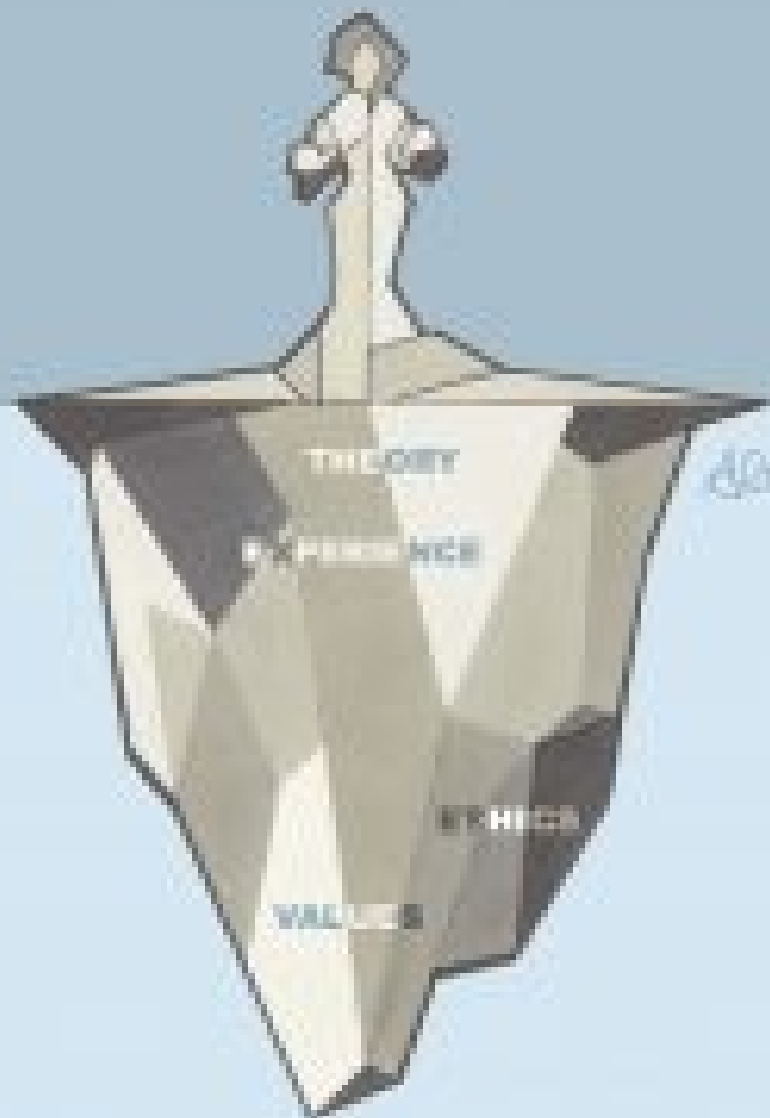
Tobin Sparfeld, DMA, profesor y director

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.

Thomas Caplin

THE LEARNING CONDUCTOR

A book about choral leadership

© 1995/2007 by
Musik-Huset/Perlag AB, Oslo
www.musikhuset.no
ISBN 978-82-91000-00-0

MUSIK Huset
PERLAG

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 coral: gravedad, tiempo, "flujo" (movimiento horizontal de la marca de pulso) y espacio. Un mantra repetido a lo largo de 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).

Exercise

Conduct a figure-eight while singing notes of different lengths on a single syllable (e.g. "la") – a semibreve for the first bar, minims for the second bar, crotchets for the third, and so on.

An exercise: hold a figure-eight with your conducting hand alternating between a "light and airy" and a "heavy" feel. "Heavy" is the feeling you would have if conducting underwater, or the feeling that the air is exerting resistance on your hands. Maintain the same pulse all the time (alternate between one light and one heavy feel).

Simultaneous exercises: Sit or stand. Make circles to go with one hand (either hand)... At the same time make a figure-eight with the same leg (e.g. right hand – up/down; left/foot).

Maintain the simple figure in one hand and make figures of eight with the opposite leg – is this easier or harder? Why is that, do you think?

This exercise offers two parts, two different parts! If you can additionally move your other leg up and down without making circles or figures of eight, that's your two-hand-talking-part. (Remember to be aware of the feeling of resistance shifting your mental focus from one part to another and/or all three together. Perfect this exercise! You can also begin singing along on a fourth part, so long as you do not forget what is how you are singing.

Simultaneous exercises

Beat 4 with your conducting hand. Make two circles together with your other hand – first and third beats. "Freeze" your hand when it beats, and follow the pattern of a single semibreve: – straight up and down.

Now you should try to conduct the "March-Capitol" by Mozart in the same way – 4 beats in your right hand and two in your left.

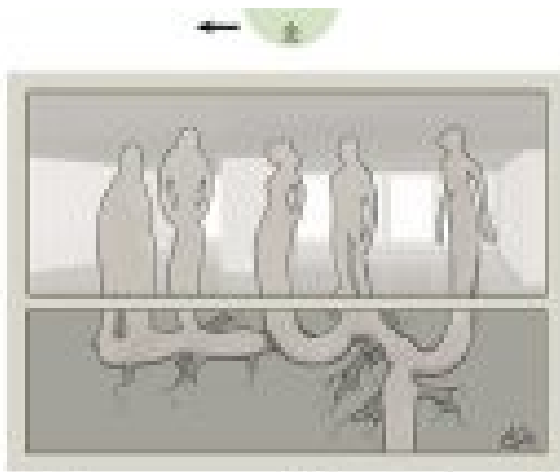
Psychology: Beat 4 with both hands. Sing quarter and eighth notes on a single syllable ("la"). Use quarter notes and one eighth note (see list).

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 de una buena investigación, concluye sin 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 distingue 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 intranet

In a small choir – or vocal group – the “intranet” is of significant importance – as the individual singer can’t “lead” behind the scenes either, both with regards to breathing, intonation, sound and muscle expression. Discovering and exploring the “intranet” and how the individual singer is mutually established and usually increasingly influenced by surroundings, is first highly interesting and important – it’s a matter of conscious or subconscious co-listening – where the singers’ personal status, competences and experiences – put together within the ensemble around him. The so leadership’s importance in a choir is higher though than what has previously been documented.

Exercise – projected listening, use of lead

The word of “lead” and relatively non-projected listening you often find in a choir class, should really, would not even occur in other ensemble situations, and particularly not when using metaphors. Leadership must be clearly defined, even though a smaller ensemble normally has a more flat governing structure than in a bigger choir setting.

In this exercise the ensemble should appoint one of the singers taking the “lead” and he or she should lead with the aid of non-verbal breathing, body language, mimic and muscle posturing thus creating homogeneity in breathing, intonation, sound coloring and expression. The effect of the projection gives the leader full attention and takes after member in anything/nothing done. The effect of this is surprisingly big and can quite immediately solve those normal challenges in a small ensemble – when by this effect it can be replaced by simply changing the “lead” person.

In a choir class, when the term of “lead” feeling is an existing way of thinking. Normally you would of course at the point of departure have a pre-defined lead in the conductor constituting the conditioning authority. It is also here the singer mutually relates to what the conductor explicitly communicates mutually and on a human level, and where the individual singer becomes a linked and explicit part of the choir’s non-verbal – i.e. of the lead’s status effect. Thus, there is a risk that the singer’s own personal baggage of competences, experiences and values can easily be forgotten in the big picture – it never becomes explicit.

In a group using metaphors all these competences/levels of competences, experiences/levels of experiences and attitudes of values for simplified and made very explicit – what you are and what you do is what you get! Even as a singer!

In order to feel and hear by this influence from one singer really to on the fellow singers, you may define one of the singers as lead. Place him or her in front of the co-singers and ask her to lead a passage in the music. All perception must now be focused on the lead singer – trying to capture everything he does, movement, breathing and facial expression. The lead singer may change whatever he feels like changing – e.g. dynamics, coloring, type of breath intake – deep, shallow – use of breath, sound, intonation – pop – nasal – many etc. – You will quickly register how immediately the co-singers pick up and

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 que 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 y 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 no asignarle especial atención al estudio del repertorio y de 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 sea, 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 ofrecen cursos diferenciados de dirección y de métodos corales, 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, Argentina

Revisado por Juan Casabellas, Argentina