

Hablemos de Método

Ubicación

por Cristian Grases

En esta nueva entrega de ***Hablemos de método*** me gustaría explorar un importante y a menudo minimizado aspecto de nuestra profesión: la ubicación. Las estrategias y técnicas para ubicar a nuestros cantantes repetidamente resultaban ser una de las decisiones logísticas más importantes que un director debe tomar. Cada conjunto tiene necesidades diferentes según sus lugares de ensayo y de concierto, su tamaño, sus capacidades técnicas, su repertorio, y también las preferencias de su director. Sin embargo, aquí hay algunas ideas generales que podrían ayudar en el proceso de toma de decisiones de nuestra extensa comunidad de directores de todo el mundo.

Algunos conjuntos son capaces de seleccionar a sus miembros basándose en un proceso de audición y otros conjuntos aceptan cualquiera y todos los cantantes que se acercan a ellos con el interés y la pasión por el canto coral. Independientemente de este hecho, cada director debería tomarse tiempo para oír a cada integrante individualmente y tratar de encontrar la combinación más apropiada de cantantes en del espacio. Para cada coreuta el director debería prestar atención a una amplia serie de cualidades de la voz (como la profundidad, el brillo, la potencia, la manera de respirar, el *vibrato*, entre muchas otras), las capacidades de entonación, la memoria tonal, y sin este ser lo menos importante, el comportamiento y rasgos de personalidad. Esto plantea una tremendamente compleja matriz de variables que con frecuencia no conduce a ninguna solución perfecta.

Weston Noble es el *Johnson Professor Emeritus* de Música en el Colegio Luterano en Decorah, Iowa. Tiene una carrera extensa en exitosas interpretaciones, sobre todo con el *Luther College's Nordic Choir*. Uno de sus rasgos más célebres en interpretaciones corales es la calidad de sonido que es capaz de alcanzar con sus conjuntos. Él expresa que una de las decisiones que ayuda a lograr una mejor calidad en el conjunto es la ubicación de los cantantes. Steven Demorest recogió diez de las conferencias de Noble en una monografía titulada *Creating the Special World* publicada por *GIA Publications*. La quinta conferencia incluida en este trabajo habla de audiciones y ubicación. Aquí, Noble describe su procedimiento de colocación de las voces:

¿"Qué ingredientes determinan la completa combinación entre los cantantes y el coro? Hay que considerar el timbre, el vibrato, la afinación, la altura física, el tamaño del sonido, y el ritmo. Para evaluar la presencia o ausencia de estos factores podrían ser empleadas las siguientes directrices generales.

- *Encuentre dos personas que tengan un natural empaste vocal y hágalos cantar juntos. Estas voces son su pareja modelo.*
- *Habiendo establecido una pareja modelo, traiga un tercer individuo. Este cantante canta primero a la izquierda y luego a la derecha del primer cantante. Cada vez sólo los primeros y terceros cantantes cantan. El mismo proceso se repite con el segundo cantante. Esta persona puede convertirse en el nuevo primer cantante, ser colocado entre la pareja modelo, ser el nuevo tercer cantante, o nada de la antedicho.*
- *Cuando obtenga el mejor logro, haga que los tres canten juntos y luego traiga a un cuarto individuo y repita el*

mismo procedimiento. Idealmente, cada cantante debería empastar tanto con la persona a la derecha como con aquella a la izquierda -no solamente a una sola..

- *Después de que toda sección ha sido colocada en orden, usted podría intentar flip -flopping them en una imagen espejular y escuchar a la sección entera solamente para comprobar el empaste en ambas maneras. ¡A veces el resultado es sorprendente!”*

Al aplicar este procedimiento, he encontrado que las voces más oscuras tienden a unificarse mejor y más rápido con voces más brillantes. En definitiva tiendo a organizar cada sección con una sucesión de voces como ésta:

oscura–brillante–oscura–brillante–oscura–brillante–oscura

En muchas ocasiones una sección no puede ser ubicada en una sola hilera. Partiendo la hilera en dos, la misma alternancia tiende a promover un buen empaste de las voces. Podría verse algo como esto:

oscura–brillante–oscura–brillante–oscura–brillante–oscura

brillante–oscura–brillante–oscura–brillante–oscura–brillante

Un director podría querer elegir un modelo de similar alternancia en la ubicación de los cantantes basado en otros rasgos importantes como el tamaño y la intensidad de la voz, el tamaño y la velocidad del *vibrato*, las capacidades de

afinación, la lectura musical y las habilidades en el solfeo, el comportamiento y los rasgos de personalidad, o simplemente basado en la experiencia. Alternando a los coreutas basándose en sus características individuales un director puede crear las condiciones ideales en todos los cantantes para sobresalir en su proceso educativo y de logros musicales, al mismo tiempo que podría promover una unificación ideal de las voces resultando un exitoso logro coral.

Ahora que cada sección ha sido organizada, el director debe pensar en ubicar las secciones para construir el conjunto resultante. Mucho ha sido escrito sobre esto y muchas publicaciones ofrecen “mapas” alternativos para construir el conjunto. Siguen algunas ideas generales:

Para voces femeninas

- Considere ubicar las Soprano I y el piano del mismo lado para mejorar la afinación general:

Soprano 1	Soprano 2	Alto
-----------	-----------	------

Piano (por lo general colocado a la izquierda del director tal que la tapa pueda abrirse hacia la audiencia)

- Considere ubicar las Altos tanto entre ambas secciones de Soprano para mejorar la afinación (entonces las notas superiores e inferiores de los acordes estarán juntas):

Soprano 1	Alto	Soprano 2
-----------	------	-----------

- Considere colocar las Soprano I en el medio para mejorar el equilibrio y la unificación en todo el conjunto:

Soprano 2	Soprano 1	Alto
-----------	-----------	------

Para voces mixtas

- Considere colocar la sección de Sopranos y el piano del mismo lado para mejorar la afinación general:

Tenor	Bass
Soprano	Alto

Piano (por lo general colocado a la izquierda del director tal que la tapa pueda abrirse hacia la audiencia)

- Considere ubicar la sección de Bajos detrás de la sección de Sopranos para mejorar la afinación (las notas superiores e inferiores de los acordes están juntas):

Bass	Tenor
Soprano	Alto

- Considere bloques en vez de hileras:

Soprano	Alto	Tenor	Bass
---------	------	-------	------

- Considere colocar las secciones de Soprano de Bajo juntas y al medio para mejorar la afinación y el equilibrio:

Alto	Soprano	Bass	Tenor
------	---------	------	-------

- Todas estas estructuras de voces mixtas a 4 partes pueden ser divididas para crear estructuras a 8 partes. Se muestran debajo los dos modos de división más usados y pueden ser aplicados a cualquiera de las estructuras mostradas arriba:

División por hileras:

Tenor 2	Bass
Tenor 1	Baritone
Soprano 2	Alto 2

Soprano 1	Alto 1
-----------	--------

División por bloques:

Tenor 1	Tenor 2	Baritone	Bass
Soprano 1	Soprano 2	Alto 1	Alto 2

Top of Form

Bottom of Form

Formaciones mixtas

- Considere mezclar sólo cada sección:

T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	B1	B2	B1	B2	B1	B2	B1	B2
T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	B2	B1	B2	B1	B2	B1	B2	B1
S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2
S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1

- Considere mezclar cada lado del coro por separado:

T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	B1	B2	B1	B2	B1	B2	B1	B2
S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2
T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	B2	B1	B2	B1	B2	B1	B2	B1
S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1

o

T	S	T	S	T	S	T	S	B	A	B	A	B	A	B	A
S	T	S	T	S	T	S	T	A	B	A	B	A	B	A	B
T	S	T	S	T	S	T	S	B	A	B	A	B	A	B	A
S	T	S	T	S	T	S	T	A	B	A	B	A	B	A	B

▪ Considere mezclar todo el conjunto:

S	A	T	B	S	A	T	B	S	A	T	B	S	A	T	B
A	T	B	S	A	T	B	S	A	T	B	S	A	T	B	S
T	B	S	A	T	B	S	A	T	B	S	A	T	B	S	A
B	S	A	T	B	S	A	T	B	S	A	T	B	S	A	T

o

B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A
S	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S	T
B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A
S	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S	T	S	T

o cualquier combinación de todas las anteriores.

Hoy en día hay en muchos conjuntos una fuerte tendencia a no tener formaciones fijas y usar el escenario entero, y aún los pasillos del auditorio, para crear producciones musicales completas que combinan canto, baile, movimiento, e iluminación. En estos casos las posibilidades para la ubicación son infinitas y están íntimamente relacionadas con el concepto del espectáculo y el repertorio seleccionado. Esto es solamente otra posibilidad que los directores tienen para crear una experiencia musical única con sus conjuntos. En otras palabras, los coros podrían elegir hacer una parte del concierto con formaciones tradicionales como las descritas más arriba (y aún cambiando entre varias formaciones), y luego romper las estructuras y actuar en una formación libre o aún moviendo durante la interpretación.

Estas ideas acerca de la colocación podrían ayudar a crear soluciones prácticas para determinados conjuntos, podrían animar a algunos directores a explorar nuevas fronteras fuera de las tradiciones establecidas, o sólo simplemente pueden sugerir diseños creativos para innovadoras producciones de

concierto. En cualquier caso, es importante tener presente que la ubicación es otra herramienta que los directores tienen para mejorar la calidad de sus conjuntos, comprendiendo el principio esencial: las decisiones que consideran la ubicación deben contribuir al proceso musical y no deben ser tomadas caprichosamente, en cuyo caso podrían dificultar el éxito total de la iniciativa musical.

Cristian Grases obtuvo su grado de Maestría en Dirección Coral bajo la supervisión de Alberto Grau y María Guinand en Caracas, Venezuela; y su Doctorado en Dirección Coral en la Universidad de Miami. Es un premiado compositor y activo como director invitado, disertante en clínicas, miembro de jurados y pedagogo en Norte y Sudamérica, Europa, y Asia. Es Miembro del Consejo Directivo de la FIMC y miembro del Comité Internacional Artístico para *Songbridge*. Actualmente es profesor adjunto en la Universidad de California del Sur en Los Ángeles, EE.UU. Correo electrónico: cgrases@gmail.com.

Traducción de Oscar Llobet (Argentina)