

Reseña de *A Dictionary for the Modern Singer*[1] de Matthew Hoch

Por el periodista y cantante Venanzio Valdinoci

Sabemos que las voces son únicas y personales. Existen voces bajas profundas, voces agudas cortantes y voces suaves melodiosas. Cada uno de nosotros cambia el volumen, la intensidad y el ritmo de su voz de acuerdo con el contexto o las personas con quienes estamos hablando. En resumen, nuestras voces expresan quiénes somos, cuáles son nuestros pensamientos e intenciones y cómo nos sentimos. Entonces, ¿cómo logramos una voz hermosa? ¿Cómo registramos todos los conceptos que surgen durante nuestra primera lección de canto: voz de cabeza o falsete, voz de pecho, *portamento*, voz redondeada, entre otros? Adquirir una técnica vocal correcta, tanto para cantar como para hablar, requiere tiempo y compromiso, pero un conocimiento teórico apropiado facilita mucho el proceso de aprendizaje. ¿Cómo dominamos el arte de respirar? ¿Qué es el “apoyo respiratorio”?

Muchas de las respuestas a estas preguntas se pueden encontrar en el libro de Matthew Hoch, *A Dictionary for the Modern Singer*. Es un texto variado y de gran alcance que enseña a utilizar la voz correctamente, ya que incluye ilustraciones y cuadros explicativos de la anatomía específica de órganos y sistemas involucrados en el proceso adecuado de fonación. El autor es profesor pasante de voz en la Universidad de Auburn, donde enseña vocalización aplicada y dicción e imparte un seminario lírico. Consiguió su licenciatura en música, *summa cum laude*, en la Universidad de Ithaca y obtuvo títulos superiores en tres especialidades: desempeño vocal, educación

musical y teoría musical.

Los consejos alentadores a la par que reconfortantes de la sección “Los diez pasos del cantante hacia el bienestar”, supervisados por Karen Wicklund, nos brindan ideas e información para mantener una buena salud y no solo mejorar nuestro canto sino también alcanzar el equilibrio adecuado entre mente y cuerpo. En la actualidad, Karen imparte talleres de formación para lograr el certificado en especialistas en voz para el canto (SVS, *singing voice specialists*) en Chicago, Kalamazoo y Arizona.

¿Qué repertorio se adapta mejor a nuestra voz, edad, gustos musicales y contexto en el que preferimos cantar? John Nix es profesor asociado de voz y pedagogía vocal en la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA), coordinador del Área Vocal durante los años académicos 2011 a 2014 y director fundador del Centro Nacional de la Voz y el Habla en Denver. Su visión nos brinda una mirada clara acerca de las distintas categorías que deberían considerarse cuando se estudia esta forma de arte. Sus comentarios pueden encontrarse en el capítulo “Criterio para la selección del repertorio”.

En “Diez consejos para aprovechar al máximo el tiempo entre lecciones”, Dean Southern menciona los pasos a seguir de manera sistemática para lograr resultados concretos. Como barítono, Southern ha cantado ópera, oratorio y recitales a lo largo de los Estados Unidos y Europa, inclusive en el Salón de Recitales Joan y Sanford L. Weill del Carnegie Hall de Nueva York, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C. y en el Festival de los Dos Mundos en Spoleto, Italia. El éxito en el canto, como casi todo esfuerzo que vale la pena, depende de la disciplina individual, el sacrificio personal y el trabajo duro. En el libro *Vocal Wisdom*, se cita al legendario pedagogo Giovanni Battista Lamperti:

La frase “Conócete a ti mismo” se aplica al cantante más que a

cualquier otra profesión, porque para cantar bien, cuerpo, alma y mente tienen que estar sintonizados. Lo único que uno puede aprender de los otros es a respirar lenta y profundamente, a pronunciar correcta y distintivamente, y a escuchar intensa y cuidadosamente. La coordinación de estos tres factores debe venir de ti mismo. Conócete.

Traducido del inglés por Maria Emilia Porfiri, Argentina

Revisado por Carmen Torrijos, España

[1] *Diccionario para el cantante moderno*, aún sin traducción al español.