

Reseña de Fundamentos de un canto bello: Un enfoque cenestésico en tres fases[1] por Karen Tillotson Bauer

Escrita por Tobin Sparfeld, director coral y profesor

La autora, Karen Tillotsen Bauer, ha impartido clases de canto y educación vocal durante más de treinta años y actualmente ejerce como profesora en la Universidad de North Park en Chicago, Illinois. Es también la expresidenta de la división de la Asociación Nacional de Profesores de Canto en Chicago. En su libro, Bauer se inspira en su amplia experiencia y describe sus esfuerzos en el desarrollo de una técnica vocal práctica para el canto clásico.

Tal y como indica el título, el libro de Bauer se centra en los aspectos cenestésicos del canto, exponiendo en detalle las sensaciones y pasos físicos para lograr una técnica vocal de *bel canto* apropiada. Este libro no contiene ilustraciones anatómicas ni diagramas de la laringe, y sus lectores tampoco van a encontrar ningún enlace a archivos de sonido que sirvan de ejemplo. En lugar de eso, hay descripciones textuales de los pasos necesarios para cantar de forma saludable y eficiente. Sin llegar a constituirse como un manual independiente que trace las líneas de la educación vocal/coral, puede ser un recurso muy valioso.

El libro se estructura en tres partes. La primera ofrece un panorama general del proceso que Bauer propone para cantar de manera saludable (que también consta de tres fases) además del tema de la postura correcta a la hora de cantar. Más que centrarse meramente en la posición de la cabeza y los hombros, Bauer define como buena postura el ejercicio de alineamiento

total del cuerpo. En este breve apartado se aconseja al cantante que experimente la sensación de ese alineamiento colocándose de pie contra la pared, que sea consciente de la curvatura natural de la espalda contra dicha pared y se aleje después de ella mientras permanece en la misma posición.

En la segunda parte Bauer describe su proceso de tres fases al cantar, referido en el libro como “triple A”, esto es, “apertura corporal”, “apertura gutural y resonancia” y “articulación frontal”. La apertura corporal hace referencia a la sensación de respirar adecuadamente. Más que “apoyo” respiratorio, Bauer prefiere términos menos ambiguos como “control” o “gestión” de la respiración. A lo largo de su carrera como docente ha podido comprobar que la mayoría de los cantantes –incluso los de nivel más avanzado– no tienen claros los conceptos del proceso respiratorio. Durante la inhalación deberían sentir que los músculos estiran el torso hacia fuera en lugar de empujarlo. Se describen varios conceptos de utilidad, tales como la idea de que los músculos que intervienen en la exhalación son los mismos que en la inhalación. Otro truco sugiere hacer una breve respiración extra al final de cada inhalación para evitar el “hooking” o cierre inmediato de la laringe inmediatamente después de inspirar.

La apertura gutural hace referencia a la preparación del cuerpo para producir un sonido resonante. El proceso de Bauer propone imaginar un bostezo durante la inhalación para bajar la laringe, y relajar la lengua y la mandíbula a fin de usar solamente los músculos imprescindibles en la producción del sonido. Bauer describe brevemente el papel de la faringe y la boca en la consecución de un sonido resonante. Después de cada capítulo los estudiantes encontrarán ejercicios que les ayudarán a familiarizarse con las sensaciones de cada fase.

La tercera fase del proceso, la articulación frontal, está relacionada con la resonancia y la dicción. Bauer evita el término “impostación frontal”, el cual, aunque prestigioso en

el mundo de la educación vocal durante muchos años, puede inducir al error y resultar contraproducente en algunas ocasiones. Siempre y cuando el cantante muestre una buena apertura vocal y gutural, podrá utilizar la parte frontal de la boca para articular claramente las vocales y consonantes. Es durante esta fase cuando el cantante debería empezar a centrarse en el tono que está produciendo. Bauer incluye una descripción de la forma de la boca, los labios y la lengua para las cinco vocales puras. También hay una interesante sugerencia para pasar inmediatamente de una consonante que interrumpe el flujo del aire (p, t, k, etc.) a una vocal. A menudo, la entonación coral se resiente durante estos momentos tan cruciales en los que el cantante no logra efectuar la transición de las consonantes a las vocales abiertas y resonantes.

Los capítulos restantes tratan sobre las bases del registro, la extensión de la tesitura, el canto *legato* y la musicalidad. Bauer describe una técnica enfocada a cantar en doble registro ("pesado" y "liviano"), señalando que en las mujeres las transiciones ocurren en la parte más baja de sus registros vocales y en la más alta en los hombres. Las técnicas para perfeccionar y armonizar ambos registros se abordan por separado para hombres y mujeres. Curiosamente, Bauer presenta el canto *staccato* como una de las últimas técnicas de la lista (bastante más tarde que el *legato*), adoptando un enfoque distinto a otros métodos educativos.

Aunque no trata un tema fácil de expresar en palabras, *Fundamentos de un canto bello* está escrito de manera directa y clara. El nivel de lectura es adecuado tanto para universitarios como para adolescentes más jóvenes. El libro hace uso de una terminología acorde al discurso moderno investigativo y ofrece una minuciosa explicación de los motivos por los que Bauer utiliza ciertos términos ("cuestiones" vocales más que "problemas"). También brinda una breve pero comprensible introducción al Alfabeto Fonético

Internacional y la oportunidad de poder aplicar los ejercicios vocales tanto a la configuración vocal como a la coral.

Si bien resulta provechoso para profesores de canto y útil como lectura obligatoria para estudiantes, *Fundamentos de un canto bello* no puede considerarse un recurso completo de educación vocal, ya que no cubre temas como la anatomía de la laringe, la clasificación vocal, la terminología del AFI, la formación vocal avanzada o la literatura vocal. Sin embargo, sus efectivos y orientativos ejercicios y sus claras descripciones de cómo corregir los errores vocales más comunes hacen de este libro un valioso compañero para aquel que trabaje con cantantes de todas las edades.

Como antiguo miembro de los St. Louis Children's Choirs, **Tobin Sparfeld** ha viajado por todo el mundo, desde el lejano oeste de Vancouver (Columbia Británica) hasta el extremo oriente de Moscú (Rusia). También ha cantado en el Seraphic Fire y la Santa Fe Desert Chorale. Ha trabajado con coros de todas las edades en su paso como director musical adjunto en el Miami Children's Chorus, y como director asociado de los St. Louis Children's Choirs. Además, ha impartido clases en la Universidad de Principia y ha sido director de actividades corales en la Universidad de Millersville de Pensilvania. También ha trabajado como director adjunto en la Civic Chorale of Greater Miami. Tobin posee el doctorado en artes musicales (modalidad Dirección) por la Universidad de Miami de Coral Gables, donde compartió aula con Jo-Michael Scheibe y Joshua Habermann. También tiene el diploma de "Artist Teacher" por el CME Institute, el cual dirige Doreen Rao. Actualmente encabeza la División de Música en Los Angeles Mission College, que forma parte del distrito universitario de Los Angeles. Email: tobin.sparfeld@gmail.com

[1] The Essentials of Beautiful Singing: a Three-Step Kinesthetic Approach, aún sin traducción al español.