Música

"Siendo muy niña descubrí la inclinación por el arte musical. A los cuatro años ya cantaba. Y gozaba escuchando cantar en casa, a mi madre. Ella era española y se radicó en Tandil cuando tenía diez años; tenía aprendidos algunos cantitos que se sabía de la radio, y yo me quedaba escuchando, me parecía bellísima la voz de mi mamá, adoraba que ella cantara. Yo repetía lo que hacía, por ejemplo canciones de Libertad Lamarque, o temas españoles".

Un grupo de tandilenses decidió hace un tiempo constituir el "Camping musical". Para este año prepararon una tarea relevante, cual es la de organizar un seminario de canto a cargo nada menos que de Cristina Cid, excelente cantante de cámara e instrumentista nativa de Tandil y que reside desde hace algunos años en la Capital Federal.

La propuesta es trabajar con el moderno método de la educación funcional de la voz. Se realizaron cuatro jornadas en octubre, y quedan otras tantas para noviembre y diciembre. La inscripción continúa abierta.

CRISTINA CID, EL CAMPING MUSICAL Y UN NUEVO METODO

Hacia una educación funcional de la voz

-¿Cómo es el tema de la educación funcional de la voz?

-Está basada en una clara jerarquía de las distintas funciones. Las parciales, tales como respiración, resonancia, articulación, dicción o dinámica, se subordinan a la función de la laringe en forma flexible y diferenciada.

-¿La relajación de la faringe permite una mayor flexibilidad en la expresividad vocal?

-Sí, también en la articulación. El desarrollo de la voz lleva de este modo a una progresiva apertura, sensibilidad dinámica y equilibrio, lo que motiva al alumno a continuar su adiestramiento diariamente, por cuenta propia, ya que le produce bienestar.

-¿De dónde procede esta nueva concepción?

-Hace treinta años, el profesor Eugene Rabine, teólogo, cantante, director de orquesta y profesor de la Escuela Superior de Música de la ciudad de Weimar, Alemania, sentó las bases de la educación funcional de la voz.

COMPRENDER LA FUNCIONALIDAD DEL CANTO

-¿Las clases que usted desarrolla en este "Camping musical" son teórico-prácticas?

-Sí, eso es fundamental para que el cursante comprenda bien cuál es la funcionalidad del canto.

-¿Se perciben las diferencias respecto de las técnicas tradicionales?

-Sí, porque antes se trabajaba con ciertos apoyos, contracciones, tensiones negativas, que pueden producir dolor, tos, incomodidad. Entonces el cantante se siente trabado, duro, dolorido inclusive. Eso se transmite al público. De la otra manera, el cantante descansa y el espectador queda agradecido, porque es increíble cómo se sincroniza la laringe del que escucha con la del que canta. Puedo asegurarle que el resultado del canto no funcional es la fatiga, dolor físico y desgaste de la función vocal.

VIDEOS, CHARLAS Y LA PRACTICA CONSTANTE

-¿De dónde se parte para desarrollar estas técnicas modernas?

-Debe partirse de un conocimiento profundo de lo que es el instrumento vocal.

-¿A través de qué elementos?

-De videos, una maqueta, las charlas posteriores y la práctica consiguiente. Así se consigue fácilmente esa comprensión. Es más sencillo, más natural, porque se liberan el cuerpo, la voz y la mente.

-¿Los alumnos llegan a cantar rápidamente sin inhibiciones?

-Sí, por ejemplo ahora estamos sacando una canción en italiano, muy linda.

-¿Por qué apunta al italiano para comenzar?

-Porque es el idioma más vocálico que hay. En los plurales no hay eses, por ejemplo. Entonces buscamos lo más rápido posible cuál es el lugar de las vocales funcionales, porque todo el canto se desarrolla en ese lugar. Y luego todas las consonantes permanecen en su lugar y cierran el tracto vocal, momentáneamente. Por lo tanto, lo que se estudia es ese juego rápido de cierre y apertura. Comenzamos con algo muy sencillo y fácil para ejercitar y largarse a cantar, sólo dos palabritas: "semplicheta tortorela".

PARA TODOS LOS GENEROS DEL CANTO

-¿Estas técnicas son válidas para cantar cualquier género, ya sea clásico, popular, una ópera o folklore tradicional?

-Exactamente, por eso en este curso tengo personas procedentes de distintas orientaciones. Algunos están cantando y otros pretenden hacerlo. Y estos últimos se van dando cuenta que no es tan difícil como alguna vez pensaron. ■

Sin trucos ni misterios

(Por Cristina Cid)

El método Rabine cambia la perspectiva tradicional de la enseñanza del canto: no hay trucos ni misterios para lograr los objetivos deseados sino una base científica sobre la que puede desarrollarse libremente la intuición del maestro y su alumno.

Por otra parte, tanto uno como otro son responsables del crecimiento vocal y artístico de este último y trabajan en equipo para lograr resultados óptimos.

Rabine partió de observaciones y experiencias. Su conclusión fue la siguiente: es necesario circunscribir el entrenamiento muscular a las partes anatómicas donde se produce y se modifica la voz (musculatura primaria de la fonación).

Por otra parte, toda musculatura utilizada en el canto tiene originariamente funciones biológicas.

El canto apareció relativamente tarde dentro de la evolución como especialización y diferenciación de la anatomía ya existente.

Es así como nos encontramos ante un sistema sensible y extremadamente móvil. Sólo una sensible reacción del aparato respiratorio a los cambios de tensión de los labios vocales permite un canto sin trucos ni artificios. Ahora bien, como el aparato respiratorio se encuentra en íntima relación con el sistema postural y neuromotriz es menester un conocimiento profundo de la mayor parte de los puntos de interrelación de ambos sistemas.

Frecuentemente se observan cantantes capaces de emitir un sonido determinado solamente si va acompañado de la contracción de un brazo o una mano. Hay muchos ejemplos de la utilización de cadenas musculares auxiliares de la función vocal y este descubrimiento uno de los pilares fundamentales de la educación funcional de la voz.

Más tarde, Renata Parussel, radicada en la ciudad alemana de Würzburg, amplía la investigación y realiza aportes fundamentales desde su óptica personal. Sus observaciones sobre "vitalizar las costillas" o "la laringe es la reina", entre muchos otros conceptos, introducen al alumno en el método de una manera amena, práctica y con un alto grado de amor por el instrumento vocal.

En el año 1999 publica el primer libro en lengua española dedicado al entrenamiento funcional del cantante: "Querido maestro, querido alumno" donde expone el método en una forma ágil, clara y didáctica, como ampliación de su función didáctica personal, poniendo énfasis en la importancia del conocimiento profundo del instrumento vocal para posibilitar excelentes resultados.

En este año 2001, transcribió el mismo libro a la lengua alemana introduciendo algunas modificaciones y ampliaciones. ■