

Las Escuelas Nacionales de Canto: Una visita a la pedagogía comparativa

por Cecilia Montemayor *

El campo del canto está vivo, es fértil, es fecundo. Libros relacionados con el canto abundan, desde los certeros hasta los fallidos. Desde hace varias décadas el campo de la ciencia de la voz y la manera en que se relaciona al canto de élite ha florecido, y se han fundado nuevos laboratorios, organizaciones y publicaciones académicas por distinguidos investigadores de la voz. Hoy por hoy tenemos una paleta muy amplia y variada de información vocal a donde todos los interesados pueden acceder para descifrar los misterios del canto de élite. Hoy por hoy, el campo del canto sigue siendo uno de indagación, pero también uno de controversia.

Todo cantante persigue un ideal tonal. El carácter de un sonido vocal es en una buena parte determinado por este ideal tonal, y varía en algunos aspectos de una escuela nacional a otra. Por ejemplo, las escuelas nacionales de canto encontradas en Italia, Inglaterra, Francia y Alemania, y en los países vecinos con quienes comparten un plano cultural común, han desarrollado vías técnicas para alcanzar ese sonido vocal de acuerdo a su propio ideal tonal. Estos recursos técnicos son claramente reconocibles como posiciones pedagógicas distintas y, aunque se encuentran predominantemente dentro de fronteras nacionales o culturales a las que pertenecen, también han sido exportados, y ahora se encuentran doquiera el arte del canto florece.

Es muy común que un cantante, entrenado en una tradición pedagógica específica, tenga poco conocimiento de cómo sus colegas en otra corriente pedagógica se acercan a la producción de un sonido vocal. Muchas veces se encuentran compartiendo escena con generadores de una variedad de técnicas vocales ajenas a él o ella misma. Entre más se ensancha su mundo de actuación, al salirse de un círculo local y entrar a una esfera internacional, le es más evidente que no todos los artistas —y, por ende, los maestros que los entrenan— están buscando el mismo ideal tonal. Hay quienes piensan que existen tantos ideales tonales y sistemas técnicos para lograrlos como hay cantantes. Al contrario, cualquier método vocal —aún los altamente individualizados que uno se encuentra por allí de cuando en vez, al ser examinados de cerca— se puede encontrar que lo constituyen

variaciones idiosincráticas o componentes de premisas pedagógicas comunes ya establecidas anteriormente.

Descubrimos, por lo tanto, que poco fundamento tiene el comentario que se escucha entre los maestros de canto, que a pesar de tanta evidencia en contrario insisten en mantener que “todos seguimos lo mismo”.

El enfoque técnico del cantante va de la mano del ideal tonal que persigue y se compone de elementos que en gran medida se identifican con una de las principales escuelas

Claudio Monteverdi

Marvin Keenze y Cecilia Montemayor

nacionales de canto, aún y cuando el cantante esté geográficamente remoto de dicha corriente pedagógica. Cuando hablamos de pedagogía, la definimos en una vía bipartita, como el acto de enseñar, así como el cuerpo de teorías en el cual está embebida. Se distingue la pedagogía como discurso, del enseñar como un acto. Sin embargo son inseparables. La pedagogía es el dominio del discurso en que uno necesita involucrarse si va a tener sentido el acto de enseñar. El discurso y el acto son interdependientes, y no puede haber enseñanza sin pedagogía o pedagogía sin enseñanza

Así, el estudio de la pedagogía comparativa en las diferentes ramas de la educación es una necesidad actual, y la pedagogía vocal no se exime de entrar a este estudio. La pedagogía vocal comparativa identifica, explora y explica similitudes y diferencias en la pedagogía vocal, como concepto, discurso y práctica, a lo largo de unidades designadas de comparación como pueden ser las naciones-estado. De esta manera se aprovechan las oportunidades que sólo la comparación adecuada puede proveer: desmenuzando lo que es universal en la pedagogía de lo que es cultural o geográficamente específico; informando el desarrollo de la teoría pedagógica y extendiendo el vocabulario y el repertorio de la práctica pedagógica vocal.

El estudio de la pedagogía vocal comparativa examina de qué manera las preferencias nacionales producen enfoques técnicos específicos y examina esas técnicas en relación a la función física. En aquellos casos en que la función física es violada para producir un sonido vocal acorde con el ideal estético nacional, el cantante o el maestro de canto podría querer re-examinar el sonido que se ha producido e indagar si pudiera haber un modo más eficiente para producirlo. Sin el conocimiento de las técnicas que existen, un cantante no está en

posición de discernir si una técnica o método, encontrado por mera casualidad, es o no superior a lo que ya sabe.

Existe abundante controversia en la pedagogía vocal. Diferentes métodos de respiración hacen uso de acciones físicas opuestas. Hay opiniones diversas en la registración, resonancia, formación y modificación de las vocales, cobertura, posición de la boca, laringe, el ataque, el *vibrato*, la clasificación, etcétera. Los enfoques nacionales en las áreas de la técnica vocal frecuentemente difieren uno del otro. Los maestros de canto que se dicen estar dentro de una escuela nacional en realidad no están uniformemente asociados con ella. Al observar las tendencias nacionales en comparación con el internacionalismo, vemos que a más perfección en el canto del artista, menos se le escuchan los vestigios de un entrenamiento territorial. Con tan diferentes puntos de vista para muchos en la producción sana de la técnica vocal, el maestro de canto se enfrenta a muchos retos, sobre todo en la enseñanza de la pedagogía y la literatura vocal, como les sucede a los maestros de canto que entrenan a maestros de canto.

La ideología de la pedagogía nacionalista es inseparable del estilo nacional que refleja. Sin lugar a dudas, cada técnica nació de la necesidad de interpretar con sensibilidad la intención del compositor y ajustar esos ideales a la estética tonal. Italia es conocida como el lugar de nacimiento del género vocal, especialmente de la ópera. La lengua italiana dictaba el estilo de composición belcantista, nacido de un *legato* extremo, flexibilidad dinámica y agilidad vocal. El género vocal italiano está impregnado de tradición desde su nacimiento, alrededor de 1600, en las composiciones de Monteverdi y Caccini, a través de la evolución de las composiciones vocales de Händel, Gluck, Bellini, Rossini, Verdi, Puccini, etcétera. Del estilo de composición belcantista surgió la escuela italiana de canto.

Algunas diferencias ocurrieron en las florecientes composiciones vocales en otras naciones. En Alemania el periodo romántico marcó la identidad nacional de su personalidad musical particular. Antes del siglo XVIII tardío, los compositores alemanes de la tradición vocal copiaban la sensibilidad italiana, componiendo no sólo en el estilo italiano, sino en el lenguaje italiano mismo. Los nuevos estilos poéticos, la novedosa expresividad del piano y el clima socio-político llevaron a la exploración del *lied*, que combinaba los textos románticos con alto lirismo para expresar los ideales germánicos de expresión personal y el conocimiento del yo.

Los franceses tienen aún una preferencia y tendencia estilística diferente. Los poetas franceses volcaron su estilo en la claridad de forma y declamación que se encuentra en la poesía griega. Con la declinación del nivel artístico de las formas tempranas de la música vocal francesa, y la nueva poesía escrita por los escritores parnasianos, compositores como Berlioz y Massenet desarrollaron formas libres y un estilo de declamación de la línea vocal que se contraponen a la sentimentalidad alemana y a la virtuosidad italiana, formando otro estilo. Pierre Bernac escribe en su libro *La interpretación de la canción francesa* que el objetivo es "...dar goce estético a través de la música pura, despojada de cualquier significado filosófico, literario, o humanístico, como sucede con la música alemana".

Pasemos al punto de vista pedagógico de México. Las raíces de los países europeos está evidente en las composiciones mexicanas, así como influencias de otros países árabes y sudamericanos, desde el inicio de la historia de la música en México cuando éste fue constituido como República. Sin embargo, como dice en su discurso Alejandro Madrid en su libro *Sounds of the Modern Nation*, los compositores mexicanos dieron un nuevo significado a las ideas europeas de acuerdo a su situación histórica y cultural específica. Su discurso, así como las nuevas reflexiones musicológicas de modernidad, se basa en que la música modernista de México, así como otras artes, no eran sólo imitaciones de corrientes europeas. Su trabajo muestra cómo la música modernista y de vanguardia, así como las ideas indigenistas, entraron en un proceso de negociación que finalmente dieron forma al marco ideológico de México.

Hector Berlioz

¿Existe un ideal tonal preferentemente mexicano? ¿Qué tendencias o cuáles de los puntos de vista de las escuelas nacionales de canto existen como influencia en la enseñanza del canto en México? Como maestro de canto, ¿cómo enseño yo? Como cantante, ¿cómo me he entrenado yo?

En julio de este 2013 se llevará a cabo en Brisbane, Australia, el Octavo Congreso Internacional de Maestros de Canto (ICVT- *International Congress of Voice Teachers*, por sus siglas en inglés) organización que

agrupa, no a individuos, sino a países, a asociaciones nacionales de maestros de canto provenientes de todas las regiones del mundo. Esta confederación, integrada actualmente por 28 países, le dio la bienvenida a México y a su Asociación Mexicana de Maestros de Canto en su séptima reunión mundial celebrada en París en 2009.

El Congreso Internacional 2013 reunirá a maestros de canto de todos los estilos y de todo el mundo en un encuentro sin par. El programa incluye conferencias, clases magistrales y talleres impartidos por especialistas de talla internacional para aprender y compartir soluciones a los desafíos físicos del cantante de hoy, revisar dónde existe terreno común y recibir estímulo de la guía interpretativa de repertorio de canciones de diferentes lugares del mundo. Los delegados de todos los países se encontrarán para discutir ideas, ampliar el conocimiento para la enseñanza del canto, compartir sus investigaciones y formar conexiones con otros colegas del mundo.

Por medio del Coordinador Internacional, el maestro Marvin Keenze, en su visita a Puebla para el Cuarto Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Maestros de Canto, he recibido la invitación para que México participe en este Octavo Congreso 2013 no sólo como miembro de la Confederación, sino también como país integrado a la oferta de actividades de este Congreso.

La participación de la Asociación Mexicana de Maestros de Canto en este congreso es muy importante, ya que ha sido catalogada como "modelo de organización para el impulso de las asociaciones de maestros de canto en América Latina". La Asociación Mexicana extiende a su vez esta invitación a todos los maestros de canto de México para unirse a la delegación que asistirá a este importante evento.

La pedagogía vocal comparativa revela, junto a la mezcla única de valores, ideas y prácticas de un país, poderosas conexiones en ellas que trascienden su propio tiempo y espacio. Ayudada por una perspectiva poderosamente anclada en sucesos educativos históricos, nos ayuda a apuntar con precisión aquellos conceptos que son universales en la enseñanza y el aprendizaje del canto de élite, y en donde necesitamos poner más atención si se ha de mejorar la calidad de la enseñanza vocal. Una visita a la pedagogía vocal comparativa será un nuevo terreno para la enseñanza vocal en México. ●

* La autora es soprano, pedagoga vocal, directora de la Escuela de Canto y Piano de Monterrey, y Presidenta de la Asociación Mexicana de Maestros de Canto. Para mayores informes escribir a ammc@live.com.mx.