

Reseña Making More Sense of How to Sing (Alan J. Gumm)

Multisensory Techniques for Voice Lessons and Choir Rehearsals

Creando más sentido sobre cómo cantar. Técnicas multisensoriales para clases de canto y ensayos corales.

JULIA ALEJANDRA SÁNCHEZ

Datos de publicación original:

MD: Meredith Music Publication, Julio 2009

ISBN: 978-1-57463-152-4

Primera Edición, versión original en inglés.

El presente libro fue publicado en el año 2009 por la editorial “Meredith Music Publications” y escrito por el renombrado maestro de la Pedagogía Vocal Alan J. Gumm. El Dr. Gumm es Profesor de Educación Musical en Central Michigan University, posee un Doctorado en Filosofía por la University of Utah, un Master en Música por Fort Hays State University y la Licenciatura en Artes por Mcpherson College. Es miembro de Music Educators National Conference, American Choral Directors Association, la Society of Research in Music Education y el National Education Association. El Mtro. Gumm es un gran investigador en lo concerniente a los campos de la Pedagogía Vocal y la Dirección Coral y ha dirigido diversas agrupaciones artísticas y enseñado en numerosas instituciones. Quizás su trabajo más notable, a la hora de hacer mención de este volumen, ha sido la participación como preparador vocal del *Mountain Town Singers Babershop Chorus*. Se consagró como ganador de varias competencias internacionales utilizando los contenidos de este libro y resultó homenajeado con una excelente crítica en la renombrada revista *Saginav News* respecto de la performance del coro que él entrenó.

En este destacado ejemplar, el autor se centra en la investigación y la praxis de la pedagogía vocal desde una perspectiva multisensorial. Propone un novedoso sistema de aprendizaje que se basa en la combinación de diversas concepciones y teorías vinculadas al paradigma vocal de la Pedagogía Contemporánea, como el método Feldenkrais (1972), la técnica Alexander Body Mapping, el movimiento Laban, Le sacroboby wisdom, la teoría de Dalcroze, hasta los avances que logró Cookseyen, el año 2006, en el campo de la maduración vocal masculina y su novedoso sistema

de ensayos, al cual adaptó el movimiento para las vocalizaciones durante el ensayo de las obras. Todos y cada uno de estos puntos de vista son tomados, adaptados y combinados con el propósito de ampliar el marco conceptual a partir del cual pensar las percepciones, tanto internas como externas, respecto de cómo se canta.

En Creando más sentido sobre cómo cantar es posible vivenciar, a través de cinco capítulos, diferentes conjuntos de técnicas, ejercicios y secuencias que involucran los cinco sentidos (la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato) con el fin de lograr que el canto se vuelva una realidad tangible y comprensible para los cantantes, y que la gestualidad corporal emergente de las prácticas vocales de cada uno de ellos permita una mejor evaluación por parte del profesor de canto o preparador vocal.

Lo primordial y novedoso de este volumen es que la información se presenta de modo tal que se transforma en una verdadera guía donde, paso a paso, el cantante -ya sea principiante o experimentado-, el preparador vocal e, incluso, cualquier persona que desee incursionar en la disciplina del canto son llevados a tomar decisiones que mejorarán objetivamente la calidad de sus producciones técnico-vocales, creándose, de forma saludable, una enorme variedad de opciones para cada voz (independientemente de la elección estilística). Adicionalmente cada ejercicio o secuencia se refuerza con gráficos y fotografías que logran operar como imágenes mentales útiles para el proceso de aprendizaje del canto. Del mismo modo, los lectores son invitados cordialmente, por el formato y la edición del libro, a generar en el final de cada capítulo del libro un registro escrito de cada una de las sensaciones que le proporcionó cada ejercitación.

Si bien el autor organiza la información y el material del libro en cinco capítulos, debido al desarrollo y devenir del contenido podríamos realizar una división en dos partes. La primera de ellas comprende los capítulos uno, dos y tres (contemplando a este último como bisagra entre ambas); la segunda, los capítulos cuatro y cinco.

Primera Parte:

Capítulo 1: “Breath Energy that Supports Vocal Tone” (“La energía respiratoria que soporta la función vocal”)

Capítulo 2: “Accurate, Relaxed, and Vibrant Vocal Tone” (“Precisión, relajación y vibración”)

Capítulo 3: “Focused, Lifted, and Resonant Tone” (“Enfoque, sustento y resonancia”)

Durante la primera parte Gumm pone el foco sobre el cantante como individuo y en su proceso interno y externo en el acto de cantar, la escucha que realiza de sí mismo. De esta manera nos encontramos con que el capítulo uno se encuentra centrado en lograr que el cantante incorpore y se apropie de las sensaciones que le producen una buena postura y una respiración costo-diafragmática. Luego, en el capítulo

dos, y afirmándose en los contenidos trabajados anteriormente, se propone lograr que el sonido producido sea un sonido blando que, al mismo tiempo, mantenga el grado de relajación necesario. Del mismo modo, propone registrar cómo influye la postura, el cuello, la glotis y la presión de las cuerdas vocales en la fonación. En el tercer capítulo se produce un importante cambio: se comienza a trabajar sobre el sonido entendido en su dimensión acústica, sin perder de vista el registro y la percepción interna de cómo afectan al sonido los pequeños movimientos que se generan en la cavidad bucal y los cambios que genera la postura corporal en la resonancia del mismo. Durante todo este capítulo se hace hincapié en el timbre, en los armónicos y en la sensación de poseer un tono resonante.

Segunda Parte:

Capítulo 4: "Projection and Release of Sound" ("Proyección y libertad sonora")

Capítulo 5: "Freedom of Articulators from Other Functions" ("Libertad de los articuladores sobre otras estructuras")

En lo que respecta a la segunda parte -capítulos cuatro y cinco- nos encontramos con un cambio de perspectiva. Durante toda la primera parte el autor demuestra estar situado en el individuo-cantante y deja de lado el canto grupal, el canto coral, las características acústicas del lugar en el que nos encontramos y otras variables, que permiten diferentes articulaciones del sonido. Sin embargo, en el cuarto capítulo el autor plantea estrategias para el trabajo de escucha y análisis de las características del medio físico de entrenamiento y sus implicancias a la hora de cantar en coro o en pequeñas agrupaciones. En el último capítulo, Alan Gumm aborda el tema de las posibilidades que nos brindan los diferentes modos de articulaciones del sonido de la producción vocal.

Quisiera destacar esta obra y explicitar que, en mi criterio, constituye un aporte invaluable al campo de la Pedagogía Vocal. En serie con estas consideraciones, me gustaría concluir la reseña acordando con el Dr. David Gillingham, galardonado compositor y director de Mountain Town Singers Babershop Chorus quien afirma que el trabajo del Dr. Gumm es "*para sacarse el sombrero*".