

LAS IMPERFECCIONES EN LA ARTICULACIÓN IMPIDEN LOGRAR UNA CORRECTA DICCIÓN EN EL CANTO CORAL

Raúl Carranza

EL DIRECTOR DE CORO Y EL MANEJO DE LOS ELEMENTOS DE FONÉTICA Y DICCIÓN

En otro tiempo, el director de coros trabajaba el texto de una obra coral con los elementos que tenía a su alcance. Se valía de las nociones que tenía algún coreuta del idioma extranjero en que estaba el texto y le hacía recitar el texto frente a sus compañeros o averiguaba a un colega la pronunciación de las palabras y la repetía en su coro de una manera inexacta. Es decir que la poesía indicada debajo de las notas no era considerada relevante, no recibía el tratamiento que merecía y, por lo tanto, lo que percibía el público era una obra con un texto con una dicción tan deficiente y descuidada que casi resultaba ininteligible. Y todo esto porque el director coral no contaba en su formación académica con cursos adecuados que abordaran temas imprescindibles como la fonética general, la fonética aplicada al canto y la dicción lírica. Es decir que la preparación de una obra que él podía hacer era incompleta. Con el tiempo, las instituciones académicas fueron imponiendo en sus programas la materia dicción como complemento de la materia técnica vocal y en el caso de conservatorios o escuelas de música de nivel terciario como una actividad que ayudaba a las clases de canto. Esta asignatura estaba, en general, dictada por profesores de canto que no conocían a fondo la lengua que estaban enseñando y lógicamente era imposible que brindaran a sus alumnos los elementos tan esenciales para poder descifrar en todos sus aspectos un texto que estaba en un idioma extranjero. En la actualidad y con nuestro sistema educativo, sobre todo el relacionado con los niveles terciarios, esta falencia de profesores especializados lamentablemente persiste. El sistema acepta que la materia dicción esté a cargo de un profesor de canto con una formación específica de dicción muy limitada que no lo capacita para dar este curso. Es necesario que el profesor de dicción conozca el idioma que va a enseñar de manera profunda para poder transmitir a los cantantes, a los alumnos del profesorado de canto y a los directores de coro los conocimientos que ellos necesitan de una lengua extranjera.

Ese conocimiento incluye la pronunciación exacta de los sonidos, la entonación, la acentuación y la cadencia de un idioma que son elementos que van a ayudar en la preparación de una obra musical. Nociones de fonética que incluyen el estudio de los sonidos de cada idioma y sus reglas objetivas de aplicación al canto ya que el idioma cantado tiene un enfoque lingüístico

distinto al del idioma hablado. Todos estos aspectos reforzados por el uso del Alfabeto Fonético Internacional (AFI).

Con estos elementos el director de coros podrá producir los sonidos según las normas de la fonética articuladora y conocerá cómo transcribir dichos sonidos con los símbolos propuestos por este alfabeto.

Podrá realizar, ayudado por diccionarios que tengan la transcripción fonética aplicable, la transcripción de las obras que seleccione para su coro en los idiomas que se cantan con más frecuencia de manera que el texto que llegue al público sea coherente y con una pronunciación correcta.

Podrá transmitir conocimientos elementales de fonética y dicción a sus coreutas de manera que ellos descubran y fabriquen los sonidos de cada lengua y podrá familiarizar a los miembros del coro con el AFI de manera que puedan ellos mismos descubrir la pronunciación de los textos de las distintas obras.

Es necesario que el director de coros pueda demostrar una buena dicción.

La insistencia en la importancia de la formación de las vocales y de la articulación de las consonantes en el trabajo coral, ayudado por el Alfabeto Fonético Internacional dentro de cada ensayo, puede aumentar y mejorar significativamente los siguientes objetivos del canto coral: uniformidad de las vocales, precisión en la afinación, empaste del conjunto, una articulación mejorada, mejor enunciación y claridad del texto, precisión rítmica, control de los niveles dinámicos, uso eficiente del manejo del aire. Todo esto ayuda a lograr un sonido coral más refinado y balanceado.

ALFABETO FONÉTICO INTERNACIONAL

El Alfabeto Fonético Internacional es la herramienta indispensable que el director de coros debe manejar para poder completar la preparación de su obra y poder enseñar con precisión los sonidos de un texto en un idioma extranjero.

El uso del AFI crea con el tiempo un código común entre el director y los integrantes del coro y lleva a lograr una comunicación más efectiva entre el coro y el público a causa de la inteligibilidad del texto.

El Alfabeto Fonético Internacional (AFI), más conocido por sus iniciales en inglés como IPA, es un alfabeto de pronunciación formado por un conjunto de símbolos que representan los distintos sonidos usados, a grandes rasgos, en todos los idiomas. Fue ideado en 1886 por la Asociación de Fonética Internacional formada por un grupo de científicos y lingüistas europeos. Esta asociación ha realizado varias revisiones de este alfabeto a lo largo de su existencia. Cada letra del alfabeto equivale a un sonido y siempre es el mismo sonido. Todos los símbolos del alfabeto se escriben entre corchetes o entre barras oblicuas para distinguirlos de las grafías del

lenguaje normal. Un mismo sonido puede aparecer en más de un idioma. Por ejemplo, el símbolo fonético /i:/representa el sonido que aparece en la palabra del inglés read /ri:d/ y también en la palabra Lied /li:t/del alemán. Cada símbolo representa una serie de rasgos. Un rasgo es la característica mínima que participa en un sonido. Puede estar relacionado con la producción del sonido: rasgo articulatorio, o con su manifestación acústica: rasgo acústico.

El Alfabeto Fonético es universal y válido para cualquier idioma de los utilizados en el canto.

Alfabeto Fonético Internacional - Consonantes											
	Bilabial	Labio dental	Dental	Alveolar	Post Alveolar	Retrof.	Palatal	Velar	Uvular	Faring.	Glotal
Oclusiva	p b		t d			ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ	n			ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Vibrante múltiple	ʙ		r						ʀ		
Vibrante simple			ɾ			ɽ					
Fricativa	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Fricativa lateral			ɬ ɮ								
Aproximante		ʋ	ɹ			ɻ	j	ɰ			
Aproximante lateral			l			ɭ	ʎ	ʟ			
Oclusiva eyectiva	pʼ		tʼ			ʈʼ	cʼ	kʼ	qʼ		
Implosiva	ɓ ɗ		ɗ ɗ				ɟ ɟ	ɡ ɡ	ɠ ɠ		

El alfabeto fonético está representado por un diagrama donde se muestra una clasificación de las consonantes. Los símbolos de este alfabeto están alineados en forma vertical según el punto o la zona de articulación y en forma horizontal según el modo de articulación. El punto de articulación describe en qué lugar del tracto vocal se unen dos articuladores para formar un sonido y el modo de articulación está relacionado con la manera en que se comporta el aire cuando llega a la boca, es decir con el grado y el tipo de constricción que se produce en el tracto vocal. Desde el modo de articulación las consonantes se dividen en oclusivas (obstrucción total del aire), fricativas (obstrucción parcial del aire), nasales (el aire sale por la cavidad nasal), laterales (el aire se escapa por los costados de la lengua) y vibrantes (la vibración se da entre la punta de la lengua y la zona alveolar). Desde el punto de articulación se dividen en bilabiales, labiodentales, dentales, alveolares, palatales, velares y glotales.

El AFI también incluye un diagrama con la clasificación de las vocales que marca la posición de las vocales cardinales que son sonidos de referencia que permiten ubicar el lugar en que se producen las vocales de los distintos idiomas.

Hay una tercera categoría de sonidos que comparten la naturaleza de las vocales y de las consonantes que son las denominadas semiconsonantes o semivocales.

DICCIÓN

El Diccionario de la Real Academia Española define dicción como la palabra, el sonido o el conjunto de sonidos articulados que expresan una idea. De acuerdo al Webster's International Dictionary "dicción" es la ejecución del texto teniendo en cuenta la *pronunciación, la enunciación y la expresión*. En el estudio de un texto cantado deberían tenerse en cuenta estas tres áreas. La pronunciación implica la adecuada selección de los sonidos del habla, la enunciación la precisión con que estos sonidos se van a producir y la expresión el acto de comunicar el sentido y la emoción de un texto vocal dentro de los parámetros del entorno musical propuesto por el compositor.

FONÉTICA ARTICULATORIA, FONÉTICA APLICADA AL CANTO Y DICCIÓN LÍRICA

La fonética es la disciplina que estudia los sonidos del habla, cómo los producimos, cómo son transmitidos del hablante al oyente en forma de ondas sonoras y cómo los escuchamos y percibimos.

La fonética articuladora es un instrumento muy valioso para aprender a pronunciar los sonidos de una lengua. La fonética articuladora aplicada al canto muestra las normas básicas de adaptación de la lengua hablada al canto y la dicción lírica une la fonética del canto con los conocimientos de la estructura y fisiología fonatoria de cada cantante.

La fonética aplicada al canto se presenta más bien como una disciplina lingüística ya que nos brinda las reglas de la articulación mientras que la dicción lírica es la que adapta esas reglas articulatorias a la actividad del cantante contemplando también otras disciplinas como la fonética acústica y la técnica vocal del canto.

La fonética del canto debe facilitar y nunca obstaculizar la emisión de la voz cantada, el legato y la línea vocal. En ningún caso pueden existir tensiones en el sistema fonador por cantar en otro idioma. Si ocurre tal cosa es debido a la falta de técnica de dicción lírica y fonética de canto del cantante o a que la que tiene es completamente errónea. El objetivo a conseguir es la perfecta unión entre la belleza de la voz y el entendimiento del texto.

En su libro "*English Diction for the Singer*" su autor Lloyd Pfausch afirma: "*La buena dicción es clave para realizar un trabajo distintivo vocal y coral. Sin una buena dicción hay*

escasas posibilidades de alcanzar las otras virtudes corales tales como el empaste de las voces, la variedad en la calidad tonal o color, el uso adecuado de la resonancia y hasta una buena entonación.

Algunas veces es necesario hacer algunos ajustes de las vocales y consonantes a favor de una mejor emisión.

En su libro *“The Use of the International Phonetic Alphabet in the Choral Rehearsal”*, Duane Karne comenta: *“Una modificación precisa y sutil de las vocales y consonantes (es decir, modificarlas intencionalmente con respecto a la forma hablada), aumenta la dicción y la inteligibilidad, aumenta el rango de intensidad disponible para el cantante, mejora el legato y el nivel de comodidad del cantante y ayuda en la producción vocal. Desde un punto de vista estrictamente práctico, los directores corales deberían insistir más en la precisión de la dicción de las partes de voces más graves: por ej., bajos, barítonos y contraltos – y ser más flexibles con los ajustes de vocales y consonantes en las partes de voces más agudas, especialmente las sopranos, quienes tienen que enfrentar consideraciones acústicas sustanciales cuando cantan”.*

CONCLUSIÓN

La poesía y el texto son elementos que diferencian a una obra coral de una pieza instrumental. La fusión del texto y la música es uno de los métodos más poderosos por el cual un compositor puede expresar la emoción a un público, sin embargo, con mucha frecuencia la dicción de los grupos corales está tan ausente que hace que el texto sea ininteligible. Es vital que el director coral de nuestro tiempo sea quien se ocupe de que esto no suceda. Tiene todas las herramientas para que su presentación artística a través de su coro conmueva a su público no solamente por su calidad musical, por su expresividad sino también por poder transmitir y comunicar una historia, un poema o un mensaje a través de un texto bien pronunciado. *“Es evidente que el texto literario merece la misma atención, la misma precisión escrupulosa, en una palabra, el mismo respeto que exige el texto musical. Ese respeto se verá reflejado, en primer lugar, en un nivel puramente técnico a través del cuidado en la articulación y la pronunciación. El texto poético debe ser perfectamente inteligible siempre que las dificultades vocales y la tesitura lo permitan. Es una cuestión de elemental cortesía hacia el oyente y de fundamental honestidad hacia el poeta”* (Pierre Bernac, *“Interpretación de la Canción Francesa”*).

BIBLIOGRAFÍA

Bernac, Pierre. *The Interpretation of French Song*. The Norton Library. New York, 1978.

Karna, Duane Richard. *The Use of the International Phonetic Alphabet in the Choral Rehearsal*. The Scarecrow Press, Inc., 2010.

LaBouff, Kathryn. *Singing and Communicating in English*. Oxford University Press, 2008.

Martinez Celdrán. *El Sonido en la Comunicación Humana. Introducción a la Fonética*. Ediciones Octaedro, 1996

Moriarty, John. *Diction*, ECS Publishing, Boston, Massachusetts, 2008

Rogers, Henry. *The Sounds of Language*, Longman. 2000

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN E IMPLICANCIAS TEÓRICO-PRÁCTICAS

La elaboración de este trabajo toma como insumos la trayectoria profesional y pedagógica del autor; la puesta en acción de ciertos experimentos vinculados con los tópicos tratados en el artículo; la realización de encuestas y entrevistas específicas a profesionales de la voz (en todas sus vertientes); y la lectura y debate de bibliografía internacional específica del área entre los miembros del Grupo de Investigaciones en Técnica Vocal –GITeV- (perteneciente al Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical – LEEM) de la Facultad de Bellas Artes, UNLP.

Todas las acciones de GITeV son auspiciadas por el Fondo Nacional de las Artes y por el Consejo Interuniversitario Nacional del Ministerio de Educación de la República Argentina; y tienen por objeto la divulgación de nuevos paradigmas técnicos y pedagógicos entre los profesionales vinculados al área vocal, como así también la transmisión de estrategias puntuales que faciliten la tarea profesional práctica. En este sentido, GITeV viene desarrollando una serie de acciones puntuales: la publicación de artículos en revistas nacionales e internacionales, la presentación de conferencias y ponencias en congresos, jornadas y seminarios, la publicación de un Boletín de Investigaciones en Técnica Vocal (FBA-UNLP) y la redacción de distintos libros que abordan la actualidad técnico-vocal desde diversas perspectivas.