

El Canto en el Teatro Musical

Camila Parías López

Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Artes Departamento de Música
Bogotá, 2009.

TABLA CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
1. ¿QUÉ ES EL TEATRO MUSICAL?	4
2. CONTEXTO HISTÓRICO Y DESARROLLO DE NUEVAS TENDENCIAS EN EL TEATRO MUSICAL	5
3. CONOCIMIENTOS VOCALES PARA ABORDAR EL TEATRO MUSICAL COMO CANTANTE.....	8
3.1. <i>Lenguaje:</i>	9
3.2. <i>Versatilidad vocal:</i>	10
4. Conclusiones	14
BIBLIOGRAFIA	15
ANEXOS	16
-Partitura “In his eyes” Jekyll & Hyde”	16
-Partitura “Memory” Cats.	16
-Partitura “On my Own” Les Miserables.	16

INTRODUCCIÓN

“Why a musical theatre? Simply, song and dance in the service of romantic ideals exclude all other alternatives. (...) Song invests its ideas with radiant and emotional power that gives sentiments wings to soar above reality. Song recall the listener personal experiences of deep and highly charged feeling, permitting the audience to feel together that has been felt before alone. Is there one of us who has never been attached to a song? Remember?” (Kislan. 1995).

El objetivo de este ensayo, es el de analizar y explicar el rol del canto como arte en el teatro musical. Para estudiar esta tesis se han planteado tres acercamientos que buscan exponer y explicar: en primer lugar, cómo dentro de la definición de teatro musical, el canto como arte es significativo y primordial; en segundo lugar, el crecimiento del canto como arte y forma de comunicación, hasta llegar a hacer parte del ente más importante que constituye el teatro musical como género de las artes; y finalmente, los métodos, requisitos y fundamentos que el cantante profesional debe seguir y cumplir para que, por medio del canto como instrumento, pueda participar en el teatro musical actualmente, de acuerdo con los cambios que el canto como elemento fundamental del teatro musical, ha debido llevar a cabo de acuerdo con el contexto social, político, cultural y hasta económico de cada momento histórico.

Para ello, es necesario remontarse a los momentos y factores históricos que de alguna forma tuvieron incidencia en el desarrollo del teatro musical, y en el canto como elemento fundamental de dicho género. Igualmente, es necesario establecer los requisitos que el teatro musical ha impuesto al canto como resultado de su desarrollo, siempre atado al contexto histórico.

Desde el principio de los tiempos, la búsqueda de comunicación y expresión entre los seres humanos se convirtió en uno de los elementos más importantes para generar comunidad y desarrollo. El hombre encaminó todas sus capacidades en crear lenguajes usando sus sentidos, descubriendo en el tacto, la vista y el oído diferentes canales de expresión que le permitieron usar su cuerpo como medio para lograrlo.

Uno de los resultados de la evolución del hombre, fue la creación de lo que se denominaría *lenguajes universales*, como el Arte, que permiten en la actualidad compartir y comunicar diferentes pensamientos y sensaciones por medio de expresiones que van más allá de un simple dialecto, y que han jugado el papel de la *voz de la sociedad* a lo largo de la historia. Este proceso de evolución incorpora el desarrollo del lenguaje y de los medios de comunicación, que son responsables o gestores del crecimiento de naciones y de la cultura que éstas componen. Este tipo de instrumentos de comunicación fueron conformándose en un grupo de expresiones que sería denominado como Arte.

El diccionario Larousse (1986) define el Arte como la “virtud, poder, eficacia y habilidad para hacer bien una cosa (...) la obra humana que expresa simbólicamente, mediante diferentes materias, un aspecto de la realidad entendida estéticamente”. Bajo esta visión, las Artes se han construido en la composición de todo tipo de influencias y estilos, que no solo tienen características técnicas o prácticas, sino que también responden por un lado a la representación de su entorno, su contexto histórico y sociológico, y por otro lado, a la interpretación de los sentidos y pensamientos que los sucesos presentes, pasados y futuros generan en el ser humano como ente comunicador. Dentro de esta definición se ha incluido el Teatro Musical.

1. ¿QUÉ ES EL TEATRO MUSICAL?

El Teatro Musical es una forma de arte que conjuga tres lenguajes universales que son: la Danza, el Teatro y la Música. Es esta conjunción de lenguajes la que ha permitido denominar al Teatro Musical como Arte Integral, que con los años ha llevado al hombre a probar los máximos límites de sus capacidades artísticas al límite.

El Teatro Musical es una línea del Arte atada a la necesidad de comunicar permanentemente eventos actuales, obligando a los intérpretes y artistas, fusionar diversas tendencias y estilos acordes al contexto de la época. Debido a ésta fusión, el Teatro Musical es actualmente uno de los más grandes géneros del Arte debido a su amplio recorrido por sucesos históricos y sociológicos. Uno de los elementos más importantes del Teatro Musical, es la Música, como bien lo ha incluido su nombre, pues esta es el mecanismo de elección del compositor o autor de la obra, para comunicar una idea, situación o sentimiento. La Música por su lado, como género del Arte, está igualmente compuesta por una serie de elementos que de acuerdo con las necesidades del artista, se concentra en un instrumento de comunicación, como lo es el Canto.

Contrario a lo que ocurrió con la Opera, como género de la música que sufre una evolución similar a la del Teatro Musical, ésta última es un arte que está sujeto a constantes cambios como parte de su naturaleza. Igualmente, aunque la Opera y el Teatro Musical parecen ser géneros muy similares en su contenido, sus objetivos e intenciones han sido siempre diferentes, pues aquella busca mantener un estado permanente en la interpretación de los artistas y, su contenido suele ser muy similar obra tras obra. Por su lado, el Teatro Musical, como ya se mencionó y se profundizará más adelante, busca exigirle a los artistas novedad, originalidad y experiencia, llevándolos a exceder los límites de sus conocimientos y capacidades como intérpretes.

El Canto es el elemento central del Teatro Musical como instrumento de unión de los diferentes géneros que éste fusiona, pues ha sido siempre considerado como el medio más directo de comunicación para la expresión de pensamientos, sensaciones y eventos de quien como efecto del mundo que le rodea, genera una obra.

Ahora bien, así como el Canto es uno de los elementos fundamentales del Teatro Musical, ésta responsabilidad que le ha sido otorgada, lo enfrenta a grandes retos para interpretar e integrar la variedad de géneros que existen, obligando al cantante a dominar técnicas y estilos, mostrando su versatilidad en una misma obra.

Para analizar y entender el Canto dentro del Teatro Musical, es necesario profundizar en una serie de aspectos que permitan construir un contexto claro y conciso sobre el desarrollo de éste, y su funcionalidad como elemento básico del Teatro Musical, y como instrumento de expresión de la sociedad. Lo que lleva a buscar la respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué acontecimientos históricos influenciaron la creación del Teatro Musical? ¿Cuál es el papel de la Música, y cuáles son sus nuevas tendencias? y especialmente ¿Cuáles son los conocimientos vocales que un cantante debe tener en el Teatro Musical actualmente?

El siguiente análisis tiene por objeto ofrecer o guiar la respuesta a los anteriores interrogantes.

2. CONTEXTO HISTÓRICO Y DESARROLLO DE NUEVAS TENDENCIAS EN EL TEATRO MUSICAL

La cultura del Teatro Musical ha estado presente en la Humanidad desde hace años, y por ello es posible encontrar señales de expresiones artísticas que se remontan al año 3000 a.c. aproximadamente, como el teatro griego.

Una de las culturas que ha influenciado el desarrollo del Teatro Musical en la historia, es la griega, pues fueron los griegos quienes articularon artes dentro de un solo espectáculo, como la pintura, la oratoria y la música para expresar y presentar modelos e imaginarios de vida, de sociedades y de costumbres, generando de ésta forma directrices y parámetros que actualmente rigen las artes en la sociedad.

Lo que se conoce hoy como Teatro Musical tuvo origen en los Estados Unidos a finales del siglo XIX, cuando el artista George M. Cohan, estrena su obra llena de representaciones de diversas áreas del arte donde se involucraban elementos de comedia y un modelo de las relaciones del artista y el público, que dieron paso a un nuevo lenguaje y permitió que el público se relacionara con esta forma de entretenimiento que cumplía la función social de presentar un imaginario popular.

Entre 1880 y 1919, llegó a Estados Unidos una gran ola de inmigrantes provenientes principalmente de Irlanda, Alemania, Italia e Israel, que impulsados por la agobiante pobreza y las fuertes y crudas consecuencias que la Primera Guerra Mundial ocasionó para Europa Occidental, y que finalmente repercutiría en América, producto de la caída económica global. Como resultado de la guerra y de los conflictos internos que se generaron por ésta, y en general por las discusiones ideológicas que prevalecen en las sociedades, varias personas y familias se vieron en la obligación de buscar nuevos horizontes y nuevas oportunidades.

El masivo desplazamiento de las poblaciones fue conducto de la expansión de las culturas y costumbres, que para el país receptor de inmigrantes ocasionaría una bomba de estilos musicales, como lo fue por ejemplo el desarrollo de shows callejeros, que terminaron por fusionarse con los shows que al momento se presentaban en los teatros, dando paso a nuevos públicos y nuevas tendencias.

En 1929 Estados Unidos se vio abrumado por los efectos tardíos de la Primera Guerra Mundial, desembocando en una potente crisis a la que se le denominó La Gran Depresión. Estos nuevos eventos afectaron fuertemente todos los sectores de la sociedad, representando en el arte un nuevo reto, pues las pocas expresiones artísticas que hasta entonces habían sobrevivido, mantenían el ideal de dar un alivio de la realidad al pueblo, dando esperanzas y creando un imaginario donde las cosas podían mejorar a pesar de los problemas y los conflictos que tanto parecían agobiar a la sociedad. Un claro ejemplo de esto, es la obra del reconocido director Busby Berkeley, "*Fashions in 1934*" que al finalizar la crisis mostraba una sociedad creciente, opulenta y casi *perfecta*, lo que claramente le permitía al pueblo soñar con los grandes espectáculos sobre un mejor y temprano futuro.

The possibilities of U.S seemed limitless. The airplane and the skyscraper appeared in rapid succession, prompting newspapers, and magazines. (...) The popular press pointed with pride to how new technologies, and specially the motorcar, were the tangible symbols of America's expanding economy and its corresponding rise as world power (Jones.2003).

Hacia 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, fue aún más fuerte la necesidad de que el Teatro Musical cumpliera su labor de entretenimiento, esta vez no solo para el pueblo en general, sino también para los soldados que combatían en la guerra, o habían sido heridos en ella y dados de baja. Enalteciendo la figura de la mujer, el patriotismo y el orgullo americano en la escena de los musicales, e insistiendo en los mensajes de esperanza y supervivencia, que como efecto de la guerra habían sido afectados.

A finales de la Segunda Guerra Mundial, la atmosfera del escenario en el Teatro Musical empezó a cambiar, pues la función de este género deja de ser la de alentar al pueblo y empieza a dirigir su atención en la búsqueda de temas más emocionales, dándole más vida al Teatro Musical, y permitiéndole empezar a adquirir una estructura teatral más firme, alejándose de los meros objetivos de entretenimiento. Este nuevo estilo en el Teatro Musical le da más vida y personalidad a los actores en escena, creando un hilo conductor en las obras de Teatro, y transportando las sensaciones cotidianas de las personas en un mundo real al mundo de la imaginación plasmado en una obra musical, recordando a los compositores románticos como Schumann, que buscaban recrear a través de su música, las sensaciones que un evento específico les producían. "*Meet me in St Louis*" interpretada por Judy Garland en la década de los cuarenta, es un claro ejemplo de la generación de hilos conductores en la escena y en la temática que se desarrolla a lo largo de la obra.

A finales de la Segunda Guerra Mundial, el negocio de Teatro Musical está totalmente globalizado. La industria inglesa había creado su propio mercado, convirtiéndose en un centro cultural importante e interesante para el público, obligando al mercado teatral estadounidense a generar propuestas de shows dirigidas a públicos más amplios, con el objeto de hacer más competitivo el mercado. Ejemplo de lo anterior, es la obra "Oliver", estrenada por los ingleses en 1960.

Durante la década de los setenta, el Teatro Musical generó en la industria comercial gran controversia, pues las demandas del público eran cada vez más exigentes y diversas. El contexto económico, político, social y hasta cultural que rodeó el desarrollo de los setenta, produjo fuertes movimientos ideológicos juveniles, otorgándoles a éstos un gran poder sobre los objetivos y metas de la sociedad. En adición a lo anterior, la juventud mundial comenzó a dirigir sus intereses hacia los nuevos géneros musicales, como el *rock*, y empezó a dejar de lado las baladas que habían inundado la escena teatral durante largo tiempo. Como consecuencia de ello, el Teatro Musical indirectamente afectado, y con ánimo de continuar en la industria, comenzó a buscar nuevas formas para entretener a un único público.

Como reacción a los variados movimientos sociales que dominaron la década de los setenta e inicios de los ochenta, el Teatro Musical sobrelleva este nuevo contexto generando obras más revolucionarias y centrando las temáticas en las controversias y críticas políticas y sociales que permitieran plasmar los fuertes sucesos que las dos guerras mundiales habían generado a la sociedad, y los eventos que alrededor de éstas se generaron. "*Cabaret*" con sus imágenes borrosas en los espejos de los nazis, sus personajes transvestis, recrea los años 30 y saca a flote temáticas que antes el público conservador no aceptaba. "*Jesus Christ Superstar*" de Andrew Lloyd Webber, fue una clara representación de los cambios que debió seguir el Teatro Musical como efecto del contexto, que en este caso sería el del *boom hippie*.

Este periodo histórico marcó una pauta importante para el desarrollo del Teatro Musical, pues mantiene la idea de recordar sucesos conflictivos o históricos en las obras, y comienza a generar nuevas obras dirigidas a recrear el contexto mundial actual y el manejo que se le daba a las ideas. Durante la década de los ochenta, el mercado del Teatro Musical adquiere solidez, en tanto sus esfuerzos de sobrevivir las diferentes épocas históricas le permite usar y explotar una gran variedad de estilos, tramas y géneros, ejemplo de éste crecimiento desmesurado son obras como "*Cats*", "*Grease*", y "*Les Miserables*" entre otros.

Sin embargo, el Teatro Musical si se vería afectado en el transcurso de los ochenta y noventa por el fuerte crecimiento de la industria cinematográfica, pues películas como "La Sirenita" o la "Bella y la Bestia" serían el inicio de un nuevo movimiento cinematográfico que empezaría a adoptar las obras del Teatro Musical para usarlas en el cine y viceversa, aún cuando aquél se había visto afectado después de los grandes éxitos cinematográficos de personajes como Frank Sinatra o Judy Garland en el cine musical.

De forma paralela, inició el desarrollo del *performance and concept art* como movimiento musical que exploraría nuevas experimentaciones vocales, como el uso de nuevos sonidos. Igualmente, esta rama del arte musical permite la expansión de nuevas formas de composición, nuevas armonías y nuevos colores en la música.

The appearance of performance and concept art, the new tonalities of the minimalism, and a broad expansion of the idea of vocalism all set the stage for the development of a new music theatre in the final decades of the twentieth century. (Salzman.2008).

Actualmente, las obras de la industria del Teatro Musical retoman temas fantásticos e imaginarios, manteniendo un trasfondo y moraleja que corresponde a un contexto actual. Su desarrollo es una clara muestra de la experiencia que el género ha adquirido, motivo de su amplio recorrido histórico. Como producto del crecimiento, experiencia y desarrollo del Teatro Musical a través de la historia, los cantantes como componentes básicos del género, se han visto obligados a fortalecer su posición en la industria.

3. CONOCIMIENTOS VOCALES PARA ABORDAR EL TEATRO MUSICAL COMO CANTANTE

Debido a la permanente necesidad de innovar y mantener al público al corriente sobre los sucesos que al momento ocurrían, que se esperaban o que en algún momento ocurrieron, el Teatro Musical desarrolla una serie de requisitos para los artistas que dirigieron su arte o profesión alrededor de éste, obligándolos a acomodarse a las necesidades del momento. Esta adecuación de los artistas los ha llevado a estar siempre en constante descubrimiento de nuevas técnicas y habilidades, como el perfeccionamiento de voces exclusivas o la variedad de colores de la voz, mezclando y trabajando siempre en la interpretación de los estados anímicos y entorno que se busca en las obras, obligando al cantante a ser además bailarín y actor profesional.

As more and more classical singers consider the possibility of branching out into non-classical singing, and as actors acknowledge the very real possibility of getting more work if they can sing, musical theatre becomes a particularly attractive option for both groups. (Melton.2007).

La expresividad y habilidad de ornamentar requerida para el canto en el teatro musical es un conocimiento heredado del canto del siglo XVII y XVIII, específicamente de las *arias da capo*, como método de improvisación que los cantantes realizaban al momento de la repetición, permitiéndoles mostrar sus destrezas vocales como improvisadores y por su control vocal. Las *arias da capo* abrieron las puertas a la práctica de nuevas variaciones artísticas que generalmente estarían compuestas por repeticiones melódicas fuertemente elaboradas y cadencias intercambiadas en los momentos claves de la obra.

The da capo aria, the dominant musical form of the period, was an open invitation to fingers to practice the art of variation, generally in the form of highly elaborated melodic repetition but also including interpolated cadenzas at key points(Salzam.2008).

3.1. Lenguaje:

Debido al contenido musical, ambiental e histórico (aún en el caso de historia fantástica o irreal), los cantantes del Teatro Musical están en la obligación de usar el idioma como herramienta de comunicación y expresión. Bajo la misma línea de ideas, se ha considerado que el inglés, como idioma que se caracteriza por la explotación de las consonantes sobre las vocales, es un idioma que permite a los cantantes darle un mejor uso a ésta herramienta como medio de expresión. Al respecto se han clasificado diferentes estilos de uso del idioma como medio principal de comunicación y expresión de la obra, ejemplo de ello son las consonantes líquidas¹, como aquellas que tienen un carácter más ligado al momento de la pronunciación, es decir que permiten ligar letras (específicamente las consonantes) de forma más fluida; las consonantes explosivas², son aquellas consonantes que tienen una pronunciación fuerte y repentina de aire, como la “k” o la “t”; y finalmente, las consonantes compuestas³, que consisten básicamente en la composición de las consonantes, que permiten la creación de diversos sonidos y estilos.

El medio expresivo para dar más teatralidad a la obra del Teatro Musical es la explotación del texto, y por ello es que se ha concentrado en perfeccionarlo. Es decir, como ya se mencionó antes, el inglés es el lenguaje característico del Teatro Musical, por su país de nacimiento. Adicionalmente, esta necesidad de expresividad lleva a que el fraseo de las letras deba ser claro y ligado, de forma que la finalidad de las frases este claramente dirigida a la expresión de las letras y no de la música. Esta última situación está enfocada de otra manera, por ejemplo, en la Opera, en donde el *Legato* obliga a los cantantes a mantener unir las letras a la música, disminuyéndole la importancia a la expresión de las consonantes y concentrándose en mayor medida en la explotación de las vocales.

If there is something that's more legitimately operatic, you need concentrate more on the sense of the line and the legato than, necessarily, on changing what you are doing physiologically (Melton.2007).

Ahora bien, el Teatro Musical no deja de lado el desarrollo de las vocales, por el contrario, ha tratado de desarrollar y de exigirle a los cantantes a darle mayor manejo a su voz mediante el uso correcto de las consonantes y su complemento con vocales abiertas, lo que le permiten a éste género y a sus intérpretes producir un estilo muy específico y expresivo. El estilo del Teatro Musical busca comunicar las consonantes mediante una articulación que le permita homogenizar el sonido y el lenguaje. Para

¹ http://www.datamex.com.py/guarani/neepukuuaa/conceptos_foneticos.html

² <http://www.inglesparalatinos.com/articulos/ConsonantesExplosivas.htm>

³ <http://www.inglesparalatinos.com/articulos/ConsonantesExplosivas.htm>

lograr el estilo apropiado es necesario tener la lengua relajada para no fragmentar el fraseo al vocalizar muy bien las consonantes. Igualmente, se podrán realizar una serie de ejercicios que consisten en cantar la melodía solo con vocales y luego poner el texto completo. El canto en el Teatro Musical está enfocado hacia la actuación y el teatro, por lo que la vocalización debe ser tanto exagerada pero a la vez natural, como la voz hablada, para que el público entienda el texto. En el canto lírico la vocalización muchas veces es más pesada y las vocales son más homogéneas dentro de un mismo gesto vocal. A veces dependiendo de la calidad de los cantantes líricos, tienden a quedarse en la importancia de la resonancia y la colocación de las vocales y dejan de lado la comunicación del contenido de la obra. La vocalización está ligada con los estilos y con la personificación de la obra. Por ejemplo, “*In his Eyes*” de “*Jekyll and Hyde*” la obra se encuentra fuertemente ligada con un estilo pop que hace que las vocales sean más abiertas que en “*Memory*” de “*Cats*”.

3.2. Versatilidad vocal:

La necesidad de generar un ambiente más fresco y actual en la puesta en escena en los teatros, llevó al desarrollo de géneros como las operetas, que resultan de una clara fusión tácita del Teatro Musical y la Opera, pues mantienen un protocolo y estilo más informal que en las operas, acogiéndose en esta material al Teatro Musical, más sin embargo, obligan al cantante y a los participantes de la obra a tener una serie de conocimientos más clásicos, y logra mantener la misma línea de desarrollo de escena de las operas. Un claro ejemplo de ésta fusión es el “Fantasma de la Opera”, que mantiene el carácter de obra contemporánea, pero a la vez requiere la participación de cantantes y artistas con conocimientos operáticos pero que a la vez mantengan un estilo popular y actual, generando más novedad y frescura en la obra.

Joan Melton en su libro “*Singing in Musical Theater*”, estableció al respecto que:

(...) when Phantom of the Opera hit the theaters and music theater performs needed the extra skill of classical singing without sounding too operatic. Having the operatic skill and also experience as a contemporary singer was the perfect combination needed for this show. (Melton. 2007).

Teniendo en cuenta lo anterior, el Teatro Musical está en constante búsqueda de voces exclusivas y originales, que tengan un manejo ágil y flexible sobre el control del su voz como instrumento, donde maneje diversos enfoques vocales (pecho, cabeza, *belting* y *mix voice*) Este tipo específico de artista profesional, es muy difícil de encontrar en el mercado, pues por ejemplo, los cantantes clásicos, tienden a encasillarse en un estilo muy operático, así como los cantantes populares, se encasillan en estilos populares, limitándoles y limitándole al Teatro Musical un desarrollo versátil.

Las clasificaciones de las voces que se desarrollan en el canto lírico, cambian en el Teatro Musical. Es decir, que existe la clasificación tradicional de soprano, mezzo soprano, contralto, tenor, barítono y bajo. Estos son entendidos en el Teatro Musical como un simple rango básico de las voces, más debido a las razones antes

expuestas, éste género exige al cantante a ampliar su registro vocal y dándole mayor movilidad y diversidad a los colores de la voz en una misma obra. Lo anterior lo obliga, es decir a las mujeres, poder cantar en un registro de soprano, de contralto y de mezzo, teniendo en cuenta el *belting* y *mix voice*.

Al igual a como ocurre en la Opera en la búsqueda de nuevos colores vocales luego de la desaparición de los *castrati*, el Teatro Musical buscaría experimentar la voz no solo de cabeza sino también en la capacidad de cambiar de este registro a la voz de pecho, requiriendo así un manejo ágil en el cambio de registro, experimentando con lo que algunos cantantes llaman "*Mix Voice*". Este término se refiere a una voz en el registro medio, que está mezclada con la voz hablada natural del cantante.

These techniques were associated with and popularized by certain singers at the Paris Opera who developed a way of supporting and projecting the voice with the voix de poitrine or a chest/head mix. (Salzman.2008).

El *Belting* es una técnica vocal muy específica en la que el cantante debe mezclar e interpretar de forma muy cuidadosa y acorde con la obra, y extender el registro de pecho a uno más alto, lo que solo se puede realizar cantando fuerte. Esta técnica puede ser, en ocasiones, confundida con *mix voice*. La técnica del *Belting* requiere un muy buen manejo de la laringe y del paladar blando para adquirir el color adecuado para el Teatro Música.

The cricothyroid and thyroarytenoid (in the larynx) are the driving forces of the register change. If you don't understand register function, I don't care what approach you use, you are not going to get to the goal in an authentic way (Melton 2007).

En la obra "*On my Own*" de *Los Miserables* se pueden observar los fuertes cambios de voz. Si esta canción es analizada desde un punto de vista popular, podría ser interpretada en secciones de *belting* y de *mix voice*, lo que permite mantener el dramatismo y el volumen que la letra y la armonía necesitan expresar. Si por el contrario, se analiza desde el punto de vista lírico, es necesario manejar de forma clara los cambios de pecho a cabeza. Estos conocimientos vocales y la experimentación de los colores, permite al Teatro Musical contener un amplio mercado de estilos.

La experimentación de colores es primordial para el desarrollo del Teatro Musical. Un ejemplo de esto, es la canción del musical "*Jekyll & Hyde*", "*In his eyes*", pues en la estructura de esta obra denota al comienzo un tipo de lo que en la Opera se puede clasificar como *acompagnato*. La letra de la canción y la tonalidad en Do Menor del *acompagnato* requiere un color oscuro y misterioso. Esto se podría realizar colocando el paladar blando más arqueado. Luego, cuando termina ésta primera sección de la canción, la tonalidad cambia a Si bemol mayor, y el desarrollo de la historia comienza, lo que obliga al cantante a producir un color más brillante y blanco. Aquí el paladar podría ir mas paralelo para así poder producir un color más brillante y ligero. Al mismo tiempo, el ritmo de la canción varía constantemente, pues hay secciones rítmicas más marcadas del estilo del *pop* comparadas a unas ("*love is worth for giving for now I*

realize...”), que se mantienen en Legato como en el lírico (“in his eyes I can see where my heart longs to be...”).

El recitativo (termino clásico) de la canción “*Defying gravity*”, ya mencionada, es muy especial, pues debe ser libre en interpretación, contenido y letra, pero a la vez debe mantener el estilo popular del pop, logrando fusionar en la interpretación todo lo requerido a través de su armonía y el acompañamiento del piano, que en este caso juega un papel muy importante en la interpretación. Otro aspecto característico del musical “*Wicked*”, es la letra de las canciones, pues su contenido y léxico es más popular que lo que se maneja en los musicales contemporáneos, y se aleja bastante del estilo tradicional, buscando además dar una mayor sensación de fantasía al público, respecto de lo que busca la obra. Contrario a lo que ocurre, por ejemplo en el musical “*Cats*”, que maneja un léxico más poético, lo que lo lleva a ser un estilo más clásico.

Por otro lado, el vibrato, como herramienta que permite un cambio corto y rápido de tono, sería usado tanto en la Opera desde el siglo XIX como resultado de las instrucciones que compositores como Verdi o Rossini incluirían en sus obras con el objeto de generar mayor expresividad en la interpretación. Años más tarde, el Teatro Musical adoptaría la técnica del vibrato para generar las sensaciones necesarias en el público. Contrario a lo que ocurre en la Opera, en el Teatro Musical se maneja el vibrato igual a como se maneja en la música popular (pop, rock y jazz entre otros). Al mantener el estilo popular, las notas largas deben mantenerse sin vibrato y al final sí se aplica la técnica. Por ejemplo, en el musical de “*Cats*” de Andrew Lloyd Webber, la canción “*Memory*” es interpretada por una *gata* de mayor edad que recuerda su juventud y sufre al pensar que ésta época ha pasado, lo que permite al público entender que ésta canción es una obra dramática. Esta caracterización de obra dramática, lleva al cantante a usar el vibrato de forma constante con el objeto de dar un efecto más conmovedor a las notas que está interpretando. A diferencia de “*Memory*”, “*In His Eyes*” de “*Jekyll and Hyde*” se enfoca más hacia un estilo pop que se muestra en el manejo del vibrato, que claramente contienen influencias populares.

En el caso del musical “*Wicked*” lanzado en el 2005 al público, la obra está compuesta por varios personajes muy diferentes entre ellos, lo que exige al cantante mayor conocimiento y técnica vocal y corporal. Personajes como las brujas, requieren que el color de las canciones verdaderamente las caracterice y diferencie de los demás personajes. La herramienta vocal que requieren, en este caso, los cantantes, es el estilo de colocación nasal, ya mencionado.

I work with resonance, not with registration. Clearly a great deal of my time in the Studio is spent trying to help students create a thoroughly blended voice. Range is unlimited. “That’s one of the lyrics in Wicked, Unlimited. And Defying Gravity.”(Melton.2007)

Por ejemplo, la canción “*Defying gravity*” tiene un registro muy amplio y un estilo pop, lo que obliga al cantante a tener control y seguridad sobre el vibrato, que deberá usar únicamente hasta el final de las frases. Si se observa la partitura, en las anotaciones

sobre el estilo que se debe usar en la interpretación de la obra, éstas describen un estilo básicamente popular que le da mucha libertad de interpretación al cantante, pero lo ata a generar una serie de sensaciones y pensamientos al público muy específicas, por ejemplo: “*Freely, with quiet intensity*” o “*Moderato, dreamily*”. Esto también ocurre en algunos compositores como Schubert, Strauss, Debussy.

En adición al manejo vocal que los cantantes deben tener, es importante que éstos tengan control sobre otros aspectos estructurales y corporales, como el alineamiento del cuerpo que le obliga al cantante a tomar conciencia del apoyo, la respiración y la energía que se tiene y se requiere para cantar; el rango vocal, como metodología para educar al instrumento, y ampliar y dominar un gran registro vocal; la resonancia ayuda a los colores, dinámicas y manejo del vibrato para poder diferenciar con mayor claridad los estilos; la articulación y pronunciación; y finalmente, la conexión, que le da coherencia al estilo y a la historia, como elementos centrales de la obra, para mantener cada vez que se canta la atención y la tensión requerida.

El alineamiento o postura, como en el canto lírico, es uno de los puntos más importantes del Teatro Musical, debido a que los artistas están en constante movimiento. A pesar de que no hay una técnica universal de respiración, la necesidad de los artistas de estar en constante movimiento en el escenario, les exige tener un alineamiento corporal y la relajación vocal necesaria, para evitar tensiones que puedan afectar el sonido y los movimientos al bailar.

La resonancia por su lado busca generar una mezcla de los registros parejo y homogéneo, utilizando al máximo las cavidades de resonancia (laringofaringe, orofaringe y boca. Al adquirir la resonancia ideal, las diferentes vocales podrán alienarse, y así los cambios entre ellas no serán notorios y el sonido estará suficientemente parejo.

En adición a los requisitos vocales del Teatro Musical, el uso de nuevas tecnologías en la puesta en escena, hacen que la voz del cantante no sea idéntica a como sonaría sin el uso del apoyo tecnológico. Un ejemplo de lo anterior, es el micrófono, que al amplificar la voz del cantante, lo obliga a aprender una serie de técnicas de uso del micrófono de forma que su interpretación mantenga el sentido que el compositor busca darle. Parte de las técnicas que debe aprender a manejar el cantante, es el fraseo con micrófono y el control del volumen, pues lo que vaya a realizar con la voz se puede oír fuerte, con la amplificación del micrófono puede oírse hasta estridente y diferente. “*Musical theater singers also train and audition acoustically, although their sound main not fill the space in the same way the classical singing does.*”

4. Conclusiones

Teniendo en cuenta todas las anteriores consideraciones, es posible concluir que el Teatro Musical ha logrado mantener su posición vanguardista en el desarrollo de la historia, pues se ha dejado afectar e influenciar por diferentes eventos históricos, que le han permitido reflejar siempre novedad y originalidad en el estilo y contenido de las obras.

Igualmente, se puede concluir que la voz (y la técnica vocal) como instrumento principal del Teatro Musical, ha tenido un avance y desarrollo considerable hasta llegar a tener nuevos términos dentro del mundo vocal como el *belting* y *mix voice*, producto de las exigencias de éste género. Este requiere un progreso constante de sus artistas, así como la fusión permanente de estilos y colores. Por esto, hay que realizar un análisis específico de cada obra como las anteriormente empleadas para poder diferenciarlas no solamente entre ellas, sino también las diferentes secciones que cada una contiene, pudiendo así utilizar las diversas herramientas que se requieren, incluyendo las que todo cantante lírico y popular deben tener, como el alineamiento, la respiración, la resonancia, una buena vocalización e interpretación. A veces los medios para adquirir estas técnicas no son absolutos, hay que experimentar para poder lograr un buen sonido, una buena postura para sentirse cómodo y poder verse agradable y natural en el escenario. Hay que saber que ante todo este es un arte integral, y que el canto es el conector de las tres artes que lo constituyen y por esto hay que conocer y saber controlar todos los requerimientos que se necesitan para poder ejecutarlo correctamente.

El Teatro Musical es actualmente una práctica contemporánea y novedosa que ha logrado dejarse influenciar, recogiendo a lo largo de la historia, diferentes estilos, tendencias musicales y artísticas. Este, no ha olvidado la importancia de acomodarse al momento actual para ser reconocido, y es hoy en día, un claro y contundente desarrollo de una rama de las Artes

BIBLIOGRAFIA

BUSH JONES, John. *Our Musical, Ourselves: A Social History of Musical Theatre*. 2003. University Press of New England. Boston, Estados Unidos de América. Disponible en: <http://www.amazon.com/Our-Musicals-Ourselves-History-American/dp/0874519047/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1244424953&sr=1-1#reader>.pg 13.

"Hollywood singing and dancing: a musical history." Copyright 2008. DVD Jones Shirley. Great Musical Treasures.

KISLAN, Richard. *The musical: A look at the American Musical Theatre*. 1995. New York, Estados Unidos de América. Disponible en: <http://www.amazon.com/Musical-Look-American-Theater/dp/155783217X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1244424111&sr=1-1#reader>pg.3.

MELTON, Joan. *Singing in Musical Theatre: The Training of Singers and Actors*. 2007. Allworth Press. New York, Estados Unidos de América. Pg. 47,58, 63, 199.

MILLER, Scott. *Strike up the Band: A New History of Musical Theatre*. 2006. Heineman. New York, Estados Unidos de América. Disponible en: <http://www.amazon.com/Strike-Up-Band-History-Musical/dp/0325006423/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1244425133&sr=1-1#reader>

SALZMAN, Eric, y DESI, Thomas. *The New Music Theater: Seeing the Voice, Hearing the Body*. 2008. Oxford University Press. New York, Estados Unidos de América. Pg.9,16,18.

SILVER, Fred. *Auditioning for the Musical Theatre*. 1988. Penguin Putnam Inc. New York, Estados Unidos de América. Disponible en: <http://www.amazon.com/Auditioning-Musical-Theatre-Fred-Silver/dp/0140104992/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1244425335&sr=1-1#reader>

Páginas de Internet:

http://www.datamex.com.py/guarani/neepukuaa/conceptos_foneticos.html

<http://www.inglesparalatinos.com/articles/ConsonantesExplosivas.htm>

ANEXOS

- Partitura "In his eyes" Jekyll & Hyde"
- Partitura "Memory" Cats.
- Partitura "On my Own" Les Miserables.