

Autora: Fogliatto, María Carla

Documento de conferencia

Del papel al escenario: una aproximación holística al aria de ópera o quante volte, de Vincenzo Bellini. Una sistematización de estudio

Año: 2018

Fogliatto, M. C. (2018). Del papel al escenario: una aproximación holística al aria de ópera o quante volte, de Vincenzo Bellini. Una sistematización de estudio. *Investiga+*, 1(1), 238-241. Universidad Provincial de Córdoba, Secretaría de Posgrado e Investigación. Repositorio Digital Institucional Universidad Provincial de Córdoba. <https://repositorio.upc.edu.ar/handle/123456789/292>

Del papel al escenario: una aproximación holística al aria de ópera *O quante volte*, de Vincenzo Bellini. Una sistematización de estudio

From page to stage: a holistic approach to the opera aria O quante volte from Vincenzo Bellini. A study systematization

María Carla Fogliatto

Profesora de Canto
carlafogliatto@gmail.com

Facultad de Arte y Diseño. Universidad Provincial de Córdoba

Resumen

En el presente trabajo de investigación, se abordará el aria *O quante volte*, de la ópera *I Capuleti e i Montecchi*, de Vincenzo Bellini y se elaborará una sistematización de pasos obtenidos de la selección de un aria y su proceso de puesta en escena. Se establecerá, también, una red de interconexiones entre los aspectos artísticos y de conocimiento involucrados en el itinerario de la interpretación del aria de ópera dentro del contexto profesional y/o educativo desde una visión holística. Entre los intérpretes se detecta la vacancia en el análisis reflexivo de la propia práctica. Se observa una ausencia de la propuesta de poner en palabras lo elaborado al momento de interpretar una pieza musical. Surge la necesidad de contar con material escrito que contenga una guía de estudio de una obra operística de carácter solista.

Se enmarcará el trabajo dentro de diversas técnicas metodológicas: enfoque cualitativo y autoetnografía. El propósito de la presente investigación es realizar un aporte pedagógico a los cantantes que se encuentran en estadios de formación avanzados, así como también a los profesionales, pretendiendo proponer material de estudio para instituciones formales e informales de educación artística.

Palabras clave: aria de ópera – sistematización – estudio – Bellini

Abstract

The present research work will address within an holistic paradigm the aria *O quante volte*, from the opera *I Capuleti ed i Montecchi*, by Vincenzo Bellini and a systematization will be carried out of the tasks that involve the selection of an aria and its process of staging. A network of interconnections between the artistic and expertise aspects involved in the itinerary of interpretation of the opera aria within the professional and/or educational context from a holistic view will also be established. Among interpreters, vacancy is detected in the reflective analysis of the own practice. There is an absence of the exercise of translating into words what was elaborated when interpreting a piece of music.

There is a necessity for written material that contains a study guide of a solo opera work. The work will be defined within various methodological techniques: qualitative approach and auto-ethnography. The purpose of this research is to make a pedagogical contribution to the singers who are in advanced training stages, as well as to the professionals, trying to propose study material for formal and informal institutions of artistic education.

Keywords: opera's aria – systematization – study - Bellini

Presentación

La ópera es un arte en el que confluyen diversas disciplinas artísticas. Desde los comienzos de ella, a finales del Renacimiento, de la mano de Monteverdi, el cantante solista fue imprescindible para el desarrollo de este género musical, "el vocabulario sistemático de signos y gestos musicales que desarrollaron Monteverdi y sus contemporáneos llegó a representar las relaciones entre los personajes en escena, ya que a los cantantes se les exigió convertirse en actores" (Lawson, 2006, pág. 25).

El cantante de ópera se puede denominar, entonces, cantante-actor, y debe abordar, conocer, dominar un conjunto de conocimientos y técnicas, y aunar diferentes disciplinas al momento de corporeizar un rol operístico. Entre ellas podemos destacar: psicología, teatro, música, historia, sociología, anatomía, filosofía, literatura, fonética e idiomas. Al enfrentarse, así, a un panorama amplio y complejo, el cantante debe tomar decisiones al momento de interpretar un aria de ópera.

Este trabajo se propone desentramar cuáles son aquellos aspectos que merecen ser considerados para el estudio de un aria. A tal fin, se tomará un caso específico, el del aria *O quante volte*, de la ópera *I Capuletti e I Montecchi*, de Vincenzo Bellini.

Cada vez que el intérprete comienza el proceso artístico de posicionarse frente a una nueva interpretación, se enfrenta a desafíos diferentes, de acuerdo al repertorio. Cada cantante lírico, muy probablemente, recorrerá en su carrera el abordaje de un aria de ópera. Se plantea entonces la pregunta: ¿cómo partir de la elección de un aria y llegar a su performance? Al extraer para su estudio y performance un aria de una ópera íntegra, el intérprete se cuestiona: ¿es posible abordar un aria de ópera por separado del resto de su obra completa?, ¿hay una jerarquía de importancia en el listado de pasos a seguir para abordar

un aria?, ¿existe una relación o interconexión entre los diversos ejes a considerar para el abordaje de una pieza vocal operística?

Hay una notoria falta, en la tarea de los intérpretes, de análisis reflexivo de la propia práctica. Se observa una ausencia de la propuesta de poner en palabras lo elaborado al momento de interpretar una pieza musical. Como afirma Rink,

ser capaces de emplear un vocabulario más sofisticado [...] y de comprender mejor las diversas maneras en que la música puede estar organizada, puede resultar provechoso para que los músicos que se esfuerzan por alcanzar una intuición más instruida, un pensamiento consciente más profundo y una mayor capacidad de expresarse verbalmente. (2006, pág. 62)

Sin embargo, vemos la necesidad de contar con material escrito que contenga una guía de estudio de una obra vocal, pues, como dice Rink, “durante mucho tiempo, los músicos han tenido que recurrir a la tradición y la intuición para buscar las respuestas y, aunque aquellas son indudablemente importantes, no son siempre suficientes” (2006, pág. 13).

Para acercarse a una obra vocal es necesario contar con dos pilares: la técnica vocal y el método de estudio. En ambos casos, se observa la falta de conceptualizaciones y sistematizaciones que favorezcan el desarrollo de la técnica vocal, de modo que la guía de estudio esté expresada sin dualidades y destinada a la totalidad de los estudiantes. Esto tiene que ver con que, si a mí me gusta expresarme con imágenes visuales, pero el alumno es predominantemente auditivo o táctil en su percepción del mundo, estaremos des-sintonizados. Esto significa incompreensión, desentendimiento, enojo y, finalmente, rechazo o sumisión. [...] Al alumno hay que ir a buscarlo al lugar donde se encuentra. (Parussel, 2011, pág. 20)

Al momento, como se ha dicho, no existen guías concretas y explícitas de estudio de un aria de ópera, en las que se dejen de manifiesto, con terminología clara y técnica, los conceptos abordados para lograr el objetivo de interpretar una obra vocal.

Para resolver las preguntas aquí planteadas se tomará el caso del aria *O quante volte* de la ópera *Capuletti e i Montecchi* de Vincenzo Bellini. La elección de esta pieza musical se basa en que se trata de un aria de repertorio, en que es un aria representativa del estilo de bel canto, y en que presenta nivel de complejidad y pone en juego todos los elementos necesarios que incluyen diversas disciplinas.

Existen antecedentes acerca del trabajo a realizar para abordar un aria de ópera. En su página web sobre educación vocal, la mezzosoprano Kristen (2015) propone una guía de 3 pasos para preparar un rol operístico. También se puede encontrar en un estudio académico, la tesis doctoral de Margaret Medlyn, en la que se abordan los aspectos observados en la encarnación de personajes operísticos en general. Por otra parte, en la página web de The National Opera Center America se encuentra un artículo (Rincón, 2013) en el que profesionales describen su propio método para el abordaje de un rol de ópera. En su tesis de grado, también el mexicano César Octavio Moreno Zayas (2008) desarrolla un análisis multimodal de un aria operística.

Aun así, lo que se presenta en su mayoría como antecedente es material concebido en lengua extranjera, o bien trabajado desde aspectos generales y no sistematizados. Lo que el presente trabajo se propone es establecer un método de estudio pensado y redactado en lengua española que ofrezca una guía detallada de pasos posibles para el estudio de un aria de ópera. La motivación de generar un protocolo para abordar un aria de ópera se basa en el deseo de lograr un producto artístico pulido y acabado, que se vea beneficiado por la prolijidad en el método de estudio. Motivan nuestra tarea investigativa, 25 años de experiencia vocal y también la experiencia docente.

Esta propuesta es una investigación dirigida fundamentalmente a profesionales y estudiantes avanzados de canto lírico. También es útil para intérpretes de toda índole, así como para docentes, directores y alumnos de música. Contiene en su perfil, además, una propuesta profesional y pedagógica. La investigación tuvo como objetivo principal el de elaborar una sistematización de acciones específicas para el estudio del aria de ópera *O quante volte*, de Vincenzo Bellini en una concepción holística en la que se integren diferentes áreas del conocimiento y de las artes.

Se propuso, también, estudiar y poner en escena el aria *O quante volte*, de Vincenzo Bellini; definir los pasos necesarios para estudiar y llevar el aria de ópera *O quante volte* de Vincenzo Bellini a la performance escénica, y establecer una red de interacciones entre los distintos pasos a seguir para estudiar y llevar un aria de ópera a la performance escénica desde una concepción holística.

La teoría holística

El paradigma que regirá el marco teórico del presente trabajo será el de la teoría holística. Este enfoque es una corriente filosófica introducida por el filósofo sudafricano Jan Christian Smuts (1870-1950) en su libro *Holismo y evolución* (1926). La raíz etimológica de esta doctrina procede del griego *holos*, y se refiere a la integralidad, al todo, significa íntegro, todo, entero, completo. El paradigma implica reconocer que “el todo es mayor que la suma de sus partes”, según el enunciado de Aristóteles, siendo *el todo* el resultado de una suma de relaciones. Esta filosofía usa dos principales métodos:

1. *Hologoría*, es decir, persiguen un conocimiento holístico. Implica relación entre disciplinas. Se construye el todo partiendo desde la pluralidad de distintos campos.

2. *Holopraxis*: es decir, implican una experiencia holística, realizando una práctica de la totalidad.

El presente trabajo no tiene un cierre absoluto y acabado, sino más bien plantea un punto de partida hacia nuevos horizontes de análisis e interpretación, ya que en holística las conclusiones son lugares de inicio, partiendo de la premisa de que el *holos* es continuo.

Cualquier perspectiva que intente explicar el fenómeno vocal (y eventualmente fundar una práctica pedagógica sobre esos conocimientos) deberá adoptar una visión holística, completa, del cuerpo en interrelación (Alessandroni, Sanguinetti & Beltramone, 2014). El instrumento vocal se encuentra dentro del cuerpo, un sistema que es holístico por naturaleza. El canto, entonces, es especialmente indicado para ser estudiado desde una mirada integradora. Así pues, en el presente trabajo se podrá prestar atención a los múltiples factores que intervienen en la producción artística al interpretar un aria de ópera.

También, dentro de la mirada holística, se pretende contemplar los actores que intervienen en la producción artística música. Esta, en efecto, involucra a distintos sujetos:

El compositor: es quien crea, quien concibe la obra musical. No siempre está definidamente separado del intérprete. En los siglos XX y XXI, los roles del compositor y el del intérprete constituyen áreas cuyos límites son altamente débiles. Otra materia en la que se puede encontrar una delgada línea entre la figura de estos dos actores es en la improvisación libre, puesto que aquí se da el proceso denominado por algunos teóricos como composición en tiempo real.

El intérprete: es quien da forma a la obra. Crea, recrea, interpreta, transmite. Con respecto al intérprete cantante, nos centraremos en aquel que debe abordar obras musicales vocales y escénicas.

La audiencia: muchas veces llamada la cuarta pared, es un actor clave en la producción artística. Muchos artistas consideran que sólo al llegar la obra al público se cierra el círculo dando final y verdadero sentido a la obra. De hecho, “en muchas culturas, la separación convencional entre el intérprete y el público nunca ha existido” (Lawson & Rink, 2006, pág. 20).

Se tratará, fundamentalmente, la tarea del intérprete frente a una partitura, pero es desde la mirada holística que se encuentra contemplada la atención a todos los sujetos del proceso artístico, ya que todos ellos conforman un todo más grande que los tres por separado, como elementos fundamentales del producto.

El enfoque cualitativo será la guía para el presente trabajo. Se enmarcará bajo el paradigma hermenéutico-interpretativo, mediante la cual se intenta construir sentido, “el conocimiento es la construcción subjetiva y continua de aquello que le da sentido a la realidad investigada” (Vargas Beal, 2007, pág. 12). El postulado más relevante es que la realidad es interpretable. Se observarán los ingredientes de la realidad investigada, los cuales son de una naturaleza cualitativa. Vargas Beal sostiene que estos observables se encuentran en una relación que va de lo simple a lo complejo, tal cual lo serán los pasos propuestos para la interpretación de un aria de ópera. El método de estudio obtenido a partir de este trabajo será la estructura extraída de la realidad que permitirá explicar esa misma realidad estudiada. Las técnicas que se utilizarán serán: registro del discurso, entrevista clínica, video, indagación documental, registro de audio, consultas con profesionales y análisis de la propia práctica.

Dentro de los métodos descriptos por Vargas Beal (2007), y en pos de los objetivos, se seleccionarán los siguientes:

El hermenéutico: se pretende abordar un texto musical (partitura).

El de la investigación teórica.

El de la investigación acción.

El de la observación documental.

Autoetnografía

Se utilizarán estrategias de autoetnografía propuestas por Rubén López Cano en su libro *Investigación artística en música* (2014). Se destacará la autoetnografía descriptiva, que propone relatar lo que se ha hecho o lo que se está haciendo creativamente. Dentro de las estrategias, se encontrarán:

La memoria personal, a partir de la cronología, de la autoinventaria, de la autovisualización.

La autoobservación directa, indirecta, interactiva, por medio de estrategias para recoger datos como el registro de inventario cronológico y por ocurrencia.

La autoreflexión.

Las entrevistas autoetnográficas.

El análisis de artefactos preexistentes.

Todo se centrará en la reflexión sobre la práctica. Es fundamental analizar aspectos como las intenciones de lo que se quiere lograr con la práctica; la evaluación de los resultados o metas de la práctica; los modos en los que se realiza la práctica; la reflexión sobre las sensaciones, emociones o impresiones subjetivas producidas durante y después de la práctica.

Al tratarse el presente artículo acerca de una investigación en proceso, no se cuenta aún con conclusiones. Se puede mencionar una serie de resultados preliminares esperados como producto del trabajo final de licenciatura. Entre ellos, la obtención de una propuesta metodológica que contará de diversos aspectos fundamentales para estudiar un aria de ópera y una relación entre dichas partes. Se espera que las entrevistas y el diario personal arrojen datos concretos que derivarán en la formulación del método propuesto para estudiar el aria mencionada. La aplicación de dicha propuesta metodológica será exitosa y se lograrán

cumplimentar todos los pasos llegando a un producto artístico acabado: la interpretación del aria *O quante volte*, de Vincenzo Bellini.

Referencias bibliográficas

- Alessandroni, N., Sanguinetti, L., & Beltramone, C. (2014). Usos y conceptualizaciones de la voz en la música del siglo XX: entre la investigación científica y la composición musical. *Enseñar Música. Revista Panamericana de Investigación*, 2(2), págs.74-84.
- Kristen (13 de abril de 2015). 3 Steps to role prep: a guide to learning an operatic role. *Operaversity*. Disponible en: <http://operaversity.com/performance/3-steps-role-prep-guide-learning-operatic-role>
- Lawson, C. & Rink, J. (2006). *La interpretación musical*. España: Alianza.
- López Cano, R. (2014). *Investigación artística en música. Problemas, métodos, experiencias y modelos*. Barcelona: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. ESMUC. Icm Grup de Recerca.
- Medlyn, M. (2016). *Embodying Voice: singing Verdi, singing Wagner* (Tesis doctoral inédita), University of Wellington, Victoria, Estados Unidos. Disponible en <http://researcharchive.vuw.ac.nz/xmlui/handle/10063/5134>.
- Moreno Zalaya, C. (2008). *Análisis multimodal de un aria operística: Va tacito e nascosto* (Tesina de licenciatura inédita). Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, División de Ciencias Sociales y Humanidades, México, D.F.
- Parussel, R. (2011). *Querido maestro, querido alumno*. Argentina: Ediciones GCC.
- Rincón, J. (Ed.) (2013). *Opera America's Role Preparation Primer*. Disponible en: <http://www.operaamerica.org/applications/content/article.aspx?id=318>
- Rink, J. (2006). *La interpretación musical*. España: Alianza.
- Vargas Beal, X. (2007) *¿Cómo hacer investigación cualitativa?* España: Etxeta.