

El canto del cisne

El canto lírico es una disciplina artística practicada por miles de personas en todo el mundo, y que se distingue del canto popular por la pauta de llenar un escenario sin el uso de micrófonos, por la tesitura amplia del cantante y por el ideal de sonido bien timbrado. Aunque el individuo debe poseer cualidades innatas para un desarrollo y dedicación profesional, para ser cantante lírico es necesario pasar por una formación completa y heterogénea, que ha de comenzar en el conservatorio y proseguirá por los estudios de grado medio y de grado superior.

Juan de Dios del Castillo

LA especialidad de canto pertenece al sistema educativo de Enseñanzas Artísticas y Musicales. A diferencia de otros instrumentos, el canto comienza a estudiarse a partir de Grado Medio. Esta circunstancia viene motivada por un aspecto que atiende a un orden fisiológico; el estudio de canto ha de iniciarse cuando se haya producido la muda de voz en ambos sexos. En el caso de las mujeres, dicha muda se produce aproximadamente a la edad de catorce años, aunque por ley, se exige que éstas hayan cumplido la edad de dieciséis. Para los hombres dicho cambio fisiológico se viene produciendo a los dieciséis, y la ley les obliga a iniciar sus estudios a los dieciocho.

El Grado Medio de Canto tiene una duración de seis cursos, durante los cuales el alumno se adentra en

La ópera es un género de música teatral en el que una acción escénica es armonizada, cantada y tiene acompañamiento instrumental.

La carrera al desnudo

- **Área:** Enseñanzas Artísticas y Musicales
- **Tipo de enseñanza:** Título oficial de Grado Superior de Canto.
- **Duración:** 4 cursos.
- **Acceso:** Prueba de acceso ante tribunal formado por profesores de canto.
- **Escuela Superior de Canto de Madrid:** Ubicada en la calle San Bernardo, 44.
- **Edad de inicio de la disciplina en mujeres:** 16 años.
- **Edad de inicio de la disciplina en hombres:** 18 años.
- **Conocimiento de idiomas:** el alumno entrará en contacto con distintos idiomas, principalmente con inglés, francés, italiano y alemán.

los conocimientos básicos del canto, sobre todo en los aspectos técnicos, que le permitan ir consolidando una técnica adecuada para su futuro artístico.

Tras el Grado Medio, el alumno puede continuar sus estudios en el Grado Superior. No es indispensable tener los estudios de Grado Medio para acceder al Superior. Eso sí, un tribunal medirá las cualidades técnicas y artísticas para admitir al alumno en cuestión en dicho ciclo. Un cantante puede prepararse por su cuenta para poder acceder al Grado Superior, que se compone de cuatro cursos.

Aunque la carrera de Canto pertenece al sector de Enseñanzas Artísticas Superiores, esta disciplina ha sufrido todos los cambios experimentados en el sistema educativo (Logse, Loe, etc.). Próximamente el Plan Bolonia también aplicará cambios en el sistema de estas enseñanzas.

Materias a cursar y salidas profesionales

El abanico de asignaturas con las que el alumno se encontrará a lo largo del Grado Superior son numerosas y heterogéneas. La verdad es que todas entrañan una dificultad implícita, pero cada una a su manera. Las asignaturas prácticas exigen mucho trabajo de estudio, además de la asistencia a clase, teniendo en cuenta también que debe haber un avance vocal constante y evidente, como es el caso de la asignatura de canto. Probablemente las materias teóricas ofrezcan un poco menos de dificultad, en tanto que se pueden estudiar de una forma más independiente.

Una vez superado el Grado Superior de cuatro años, el cantante lírico puede emprender una carrera como solista, así como la posibilidad de cantar en grupos de cámara o en coros profesionales. Asimismo, puede dedicarse a la docencia o, si lo prefiere y se ve capacitado,

En la ópera, la dramatización viene a ser, junto con el elemento musical, lo más importante. En la imagen, *La Traviata*, en el centro cultural Moncloa, de Madrid.

Prueba de acceso requerida

La especialidad de canto requiere la realización de una prueba de acceso en la que el alumno debe ofrecer un nivel acorde al Grado Superior. Aquí, un tribunal formado por profesores de canto, evalúa muchos aspectos: la técnica vocal, la musicalidad, la teoría musical, el solfeo y, sobre todo, las condiciones vocales del cantante. Es importante que en esta prueba el alumno exhiba todos sus conocimientos hasta ahora adquiridos para poder superarla. Los alumnos que no posean Bachillerato y Grado Medio, tendrán que hacer unas pruebas específicas, respectivamente.

Los cantantes de lírica también deberán tener conocimientos de interpretación y escenificación.

puede combinar todas estas opciones, pues hay que decir que son compatibles entre sí, ya que ser profesor no impide ser un cantante en activo y viceversa.

La incidencia de las lenguas

En esta carrera el estudio de otras lenguas o idiomas es fundamental por dos aspectos primordiales: el

Los estudiantes de canto tienen la posibilidad de formar parte de corales durante su formación.

con óperas escritas en italiano y en alemán, preferentemente, así como los Lieder y Chanson alemanes y franceses, respectivamente, etc. Los idiomas más utilizados normalmente son italiano, alemán, francés e inglés. En cuanto al género español, el más importante es la zarzuela que, junto con canciones de otro tipo, forman la compilación de textos en castellano.

El segundo de ellos reside en la propia comunicación. El poder hablar otras lenguas es muy importante,

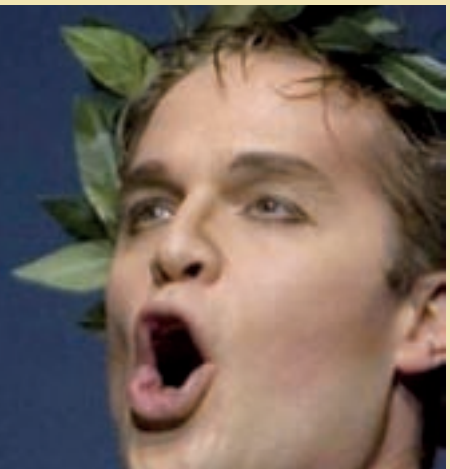
«He empezado a estudiar en esta escuela porque ofrece una formación muy completa»

primero de ellos estriba en que la mayoría del repertorio al que se enfrenta el cantante está elaborado con textos en diferentes idiomas. Así, se puede encontrar

ya que esta carrera requiere viajar continuamente y comunicarse con compañeros, directores, músicos, etc., de otras nacionalidades.

Requerimientos para una voz óptima

- ✓ Aprender a usar la voz con el menor esfuerzo y tensión que sea posible.
- ✓ Mantener un patrón de fonación suave, continua y con una articulación clara.
- ✓ Relajar el cuello, mandíbula y cara.
- ✓ Usar bien la respiración, con un buen soporte diafragmático.
- ✓ «Colocar» la voz apropiadamente.
- ✓ Hablar a una velocidad normal.
- ✓ Usar una buena entonación al hablar.
- ✓ Consumir productos y suplementos naturales que ayuden al cuidado de nuestra voz.

Morana Anastazija y Esmeralda Espinosa en uno de los montajes organizados por la escuela.

«Aunque la carrera de Canto pertenece al área de Enseñanzas Artísticas Superiores esta disciplina ha experimentado todos los cambios en el sistema»

Hábitos de vida saludables

Al tratarse de un instrumento que forma parte del cuerpo humano, éste requiere unos cuidados especiales, a diferencia de otros instrumentos materiales. Se ha de tener en cuenta que este instrumento, la voz, al tratarse de un órgano, el cantante deberá prestar un sutil cuidado y dedicación que se verán reflejados en unos hábitos de vida saludables. A diferencia de cualquier otro instrumento musical, el aparato fonador puede sufrir daños irreversibles si no se llevan hábitos de vida saludables. Un piano, si se le rompe una tecla, se puede reparar sin problemas; la voz es algo más com-

MORANA ANASTAZIJA
MEZZOSOPRANO, 31 AÑOS

- Morana Anastazija Batkovic, mezzosoprano de 31 años, es estudiante de tercer curso de Canto en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Además, es pianista y profesora de piano, licenciada en la Universidad de Croacia.
- –¿Qué te ha llevado a estudiar en la Escuela Superior de Canto de Madrid?
- –He empezado estudiar en la Escuela Superior de Canto porque creo que ofrece una formación muy completa. Además, deseaba estudiar con mi actual profesor Manuel Cid.
- –¿Tiene buena infraestructura la escuela donde estudias?
- –Sí, la escuela tiene una infraestructura muy buena y, además, tiene un atractivo especial: está ubicada en un palacio de siglo XVIII que, entre otros espacios atractivos e inspiradores, tiene un teatro que conserva todos los detalles de la época.
- –¿Cuántas asignaturas se suelen tener por año? ¿hay muchas teóricas?
- –En primero tenemos 13 asignaturas; en segundo, 11; y en tercero y cuarto, 9. Algunas asignaturas son teóricas, pero no la mayoría.
- –¿Se puede compaginar esta carrera con otra ocupación, o requiere mucho tiempo?
- –Muchos alumnos de la escuela estudian otras carreras o trabajan y, a la vez, estudian en la escuela. El tiempo que cada uno emplea en el estudio es muy personal y depende de la preparación previa de cada uno.
- –¿Qué te planteas cuando termines la carrera?
- –Cuando termine la carrera quiero seguir estudiando. Quisiera presentarme a algunos concursos y cantar los conciertos en el ámbito de lied y oratorio.

ESMERALDA ESPINOSA

SOPRANO, 26 AÑOS

- Esmeralda Espinosa Martín, soprano de 26 años, actualmente estudia en la Escuela Superior de Canto de Madrid, segundo curso de Grado Superior de Madrid. Además, es licenciada en Historia del Arte en la Universidad de Málaga.
- –¿Qué te ha llevado a estudiar en la Escuela Superior de Canto de Madrid?
- –Realicé los estudios de Grado Medio en Málaga y también comencé allí los estudios de Grado Superior, pero siempre me había atraído la idea de estudiar en Madrid, sobre todo en esta escuela, que ofrece una formación muy completa y específica del canto, porque en la mayoría de los conservatorios superiores los estudios son mucho más generales, puesto que se imparten muchas más especialidades instrumentales.
- –¿Cuántos alumnos podría haber por clase cada curso?
- –Depende de las asignaturas en las que te matricules, porque algunas de ellas son individuales. En cada curso puede haber una media de 20 a 30 alumnos y, como la disponibilidad horaria es amplia, las clases comunes nunca son multitudinarias; podríamos decir que las clases más completas se componen de unos 10 alumnos.
- –¿Existen actividades extraacadémicas complementarias y vinculadas a la carrera?
- –La escuela organiza a lo largo del curso algunas producciones de ópera y zarzuela donde los alumnos pueden participar.
- –¿Existe mucha competitividad entre los alumnos?
- –Hasta ahora, en mi experiencia en esta escuela, no he apreciado competitividad entre los alumnos; la verdad es que todos somos compañeros, al menos esa es mi impresión por el momento.
- –¿Qué te planteas cuando termines?
- –Me gustaría hacer conciertos y no me importaría intercalarlo con la docencia, aunque, por supuesto, hay que seguir estudiando, porque la voz no permite descansos.

Los alumnos que están iniciando el grado superior tienen la posibilidad de formar parte del coro en los montajes escénicos.

plejo y de dificultosa reparación. Por ello, entre estos hábitos saludables cabría citar un descanso adecuado (mínimo 8 horas de sueño), no elevar el tono de voz en ambientes ruidosos, no abusar de las bebidas frías, entre otros. Claro está, nunca hay que obsesionarse con estos cuidados, procurando llevar una vida lo más normal posible.

Asimismo, los estados de ánimo pueden influir mucho en el ejercicio del canto; así pues, si un día el

«Me gustaría hacer conciertos e intercalarlos con la docencia, pero hay que seguir estudiando, la voz no permite descansos»

cantante está deprimido o ha sufrido algún revés emocional, la voz lo puede acusar negativamente, o todo lo contrario. En líneas generales, esta vocación puede ser de lo más gratificante para el cantante por lo mucho que le reporta, en todos los aspectos.

El arte del canto: todo historia

El arte del canto nació con el hombre mismo, con su primera expresión vocal. Más adelante el canto respondió a las necesidades de las religiones y las estéticas. En la antigüedad mediterránea el arte del canto tuvo influencia en la retórica. El aporte más importante de la Iglesia Católica al arte del canto sea, posiblemente, el canto litúrgico, y su desarrollo polifónico en siglos posteriores, antes de concluir la Edad Media. A fines de este mismo período, en Europa, aparece un tipo de canto profano que se podría denominar de arte y que practican los *troubadours*, *trouvères* y *minnesänger*. La improvisación libre del siglo XVI sentó las bases técnico-vocales para el amplio y diferenciado desarrollo

que tuvo el arte del canto a partir de 1600, con el florecimiento de la ópera, el oratorio, la cantata y el aria. En ese período, en el cual el canto tuvo un desarrollo musical tan grande, la principal preocupación era la expresión y la comprensibilidad del texto.

En el siglo XIX apareció la canción artística (*Lied*, *Kunstlied*), la que con sus exigencias técnicas y expresivas enriqueció el arte del canto. En el arte vocal francés, en todas las épocas, el acento estaba puesto en la declamación de la palabra. La escuela belcantística italiana, en cambio, enseñaba el libre desarrollo del melos vocal, en detrimento de lo declamatorio.

Los géneros en los cuales el canto lírico se emplea y ha empleado son ópera, zarzuela, comedia musical, heavy metal, música pop, bel canto, oratorio y lied.

Una escuela ubicada en un palacio del siglo XVIII

La Escuela Superior de Canto de Madrid está ubicada en el Palacio Baüer, el cual desde 1972 es Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento Histórico Artístico.

El Palacio es un edificio del siglo XVIII construido para residencia de los marqueses de Guadalcázar. En el último tercio del siglo XIX fue comprado por la familia Baüer –banqueros de origen alemán–, quienes lo habitaron hasta 1940, cuando fue adquirido por el Estado Español para sede del Conservatorio de Música y Declamación. En 1952 se instaló también la Escuela de Arte Dramático y Danza. Pero en 1966 el palacio quedó abandonado al unirse las dos instituciones al Teatro Real.

Finalmente en 1972 se convirtió en Escuela de Canto. Cuando el edificio fue adquirido por la familia Baüer se llevó a cabo la primera gran reforma y ampliación, tarea que realizó en 1870 el arquitecto Arturo Mélida Alinari (1849-1902). Destacan los trabajos en la escalera de entrada, donde realiza la sobrepuerta con el anagrama Baüer; en el Salón de Baile, donde crea un conjunto de pinturas murales y cuatro hornacinas en cerámica vidriada, con temas del mundo antiguo y egipcio; y en la Sala de las Cuatro Estaciones, decoradas con pintura sobre lienzo pegada al muro, puertas con decoración de estilo pompeyano, así como las vidrieras y pinturas de los balcones.

UNA ESCUELA DE CANTO CON AMBIENTE DIECIOCHESCO

Tras el progresivo deterioro sufrido a causa del

abandono del edificio, fue restaurado en 1970 por el arquitecto Manuel González-Valcárcel, con el fin de convertirlo en Escuela de Canto. Después, en 1989, se acometió la reforma de las cubiertas, que se encontraban en mal estado, por el equipo Artigas, Patón y Pina; interviniendo también en las fachadas del jardín y en el propio jardín.

El edificio guarda en su interior una destacada colección de bienes muebles, formada por un conjunto de interesantes pinturas de caballete correspondientes al siglo XIX, casi todas pertenecientes al Museo del Prado y que se encuentran en condición de depósito. Conserva también algunas esculturas del siglo XX, así como un interesante mobiliario de su época. Éste, de tipología diversa, se sitúa entre los siglos XIX y XX, destacando una serie de consolas y espejos dorados, entre otros.

El antiguo salón de baile del Palacio Baüer, que tantas fiestas presenció en el Madrid del s. XIX, se convirtió en un teatro de cámara.

