

TEATRO MUSICAL

Victor Alonso Araque. Lcdo. Música (ULA) - Director fundador e integrante del Grupo de Teatro Musical EAE-ULA - Prof. Técnica Vocal, Facultad de Arte ULA.

VII Jornadas de la Cultura de la Investigación y II Encuentro de Investigadores en Áreas Artístico Creativas 27, 28 y 29 de noviembre de 2014. Facultad de Arte, Universidad de los Andes

RESUMEN

El presente artículo de investigación es el postulado inicial, dentro de una propuesta referente a las posibilidades constructivas dentro del teatro musical experimental, desde una perspectiva hermenéutica y dentro del enfoque cualitativo en el área escénica musical. Dicho enfoque hace referencia a algunos de los elementos característicos dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje del canto, o voz cantada para actores y, su aprovechamiento en la construcción escénico musical, además de su aplicación educativa, dentro del desarrollo de competencias prácticas en la formación del actor interdisciplinario.

Palabras clave: hermenéutica, canto, actuación, improvisación, teatro musical.

ABSTRACT

This research article is the initial postulate, in a proposal concerning to the constructive possibilities inside experimental musical theater, from a hermeneutic perspective and within the qualitative approach to musical scenic area. This approach refers to some of the characteristic elements within the teaching and learning processes of singing, or singing voice for actors and their use in the construction stage musical, in addition to its educational application inside the development of practical skills in the training of interdisciplinary actor.

Victor Alonso Araque.

Introducción

El Musical o Teatro Musical, representa una de las más importantes manifestaciones artísticas de las artes y la estética universal, aun siendo una forma representativa de la escena estadounidense y londinense, no es un secreto, que países como Francia, Argentina México y España se disputan un lugar privilegiado en la escenificación de las obras mas emblemáticas y actuales del teatro musical. En este arte escénico musical, se conjugan diversas disciplinas de las bellas artes, para darle forma a un espectáculo sin precedentes, a decir, en esta podemos evidenciar la emotividad escénica del actor, la plenitud sonora de la música vocal e instrumental y la posibilidad de las artes del movimiento como expresión orgánica e integral del intérprete. Así pues, queda en claro, que en el teatro musical, no solo se puede hablar del actor, el cantante o el bailarín, como partes dispersas de una estructura, mas bien podría decirse, que cada elemento disciplinar se amalgama al otro, para formar parte de un todo, es ahí, en dicho encuentro interdisciplinario de las artes, donde se puede disfrutar, de la profundidad y extrema exigencia que tiene para el intérprete la disciplina del teatro musical.

La presente línea de investigación se desarrolla en torno a la necesidad de proveer al estudiante de la actuación y el canto, de las herramientas introductorias, teóricas y metodológicas, que le den un acercamiento al lenguaje artístico del musical, que requiere del desarrollo y apropiación de los recursos técnicos y expresivos, necesarios para la creación del personaje escénico musical. Para el desarrollo de dichos elementos se plantean las siguientes preguntas: ¿El teatro musical es netamente singular en sus formas artísticas o, se puede hablar de una cualidad hermenéutica dentro del mismo? ¿Que elementos estéticos y expresivos pueden ser considerados al abordar un personaje escénico musical? ¿Es posible componer y crear una obra escénico musical a partir de textos musicales pre-interpretativos? Así pues, se hace necesario tomar en cuenta la utilidad de los procesos reflexivos y prácticos vivenciados por diversos directores e interpretes, desde el contexto del teatro musical tradicional y la opera, además de la experiencia propia, formulada desde la iniciación de un lenguaje experimental, en el desarrollo de propuestas escénico musicales, en la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad de los Andes.

TEATRO MUSICAL

Victor Alonso Araque.

1. Fundamentos históricos del teatro musical

El teatro musical en sus inicios, se remonta a la India antigua, o al menos a los griegos antiguos, que incluyeron la música y el baile en sus comedias y tragedias, tan temprano como el siglo V a.c. Las comedias romanas de *Plautus* del siglo III a.c. incluían canciones y rutinas de baile con orquestaciones. En los siglos XII y XIII, se enseñó la liturgia a través de dramas religiosos que a veces alternaban diálogos en prosa y cánticos litúrgicos. Cercano al Renacimiento, estas formas habían evolucionado a la *commedia dell'arte*, una tradición italiana donde estentóreos comediantes improvisaban su arte a través de historias cotidianas, donde incluían números musicales y dancísticos, lo cual conllevó al surgimiento del *intermezzo* musical y de la ópera *buffa*.

Cientos de comedias musicales fueron llevadas al escenario en Broadway a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre 1875 y la Primera Guerra Mundial, los musicales de más larga duración fueron predominantemente británicos: obras de Gilbert y Sullivan, Alfred Cellier y B. C. Stephenson, George Edwardes, Paul Rubens, George Dance junto al compositor americano Howard Talbot, Seymour Hicks con el compositor Charles Taylor ¹. En un desarrollo

más contemporáneo del teatro musical, es resaltante la aportación de compositores musicales y directores, entre los que podemos mencionar a Andrew Lloyd Weber, Trevor Nunn y Julie Taymor, con musicales de fama mundial como *Cats*, *El Rey León*, *El fantasma de la ópera* y *Chicago*.

TEATRO MUSICAL

Victor Alonso Araque.

2. ¿Se nace cantando o se puede aprender a cantar?

Es un paradigma la voz humana, y un tema al que dedicaríamos un trabajo a parte, en lo que nos compete -la voz cantada para actores- surge la siguiente pregunta ¿es posible que alguien que no cante, pueda aprender a hacerlo? inmediatamente se puede decir que si es posible! siempre y cuando, no exista ningún impedimento de salud auditivo o vocal crónico. Durante el desarrollo de nuestra propuesta académica y línea de investigación conducente en el área de técnica vocal y canto para actores, en la escuela de Artes Escénicas - ULA, se ha podido evidenciar, que con un aplicado trabajo, dedicado a la disciplina audio perceptiva o desarrollo del oído musical (conciencia y desarrollo de la memoria auditiva) aunado a la vocalización constante o, en otras palabras entrenamiento musical de la vos (afinación y administración vocal) y la maximización de la capacidad respiratoria a través de la gimnasia respiratoria (entrenamiento del cuerpo respiratorio) ha sido posible, que con el desarrollo de dichas competencias académicas, en una gran mayoría, aquellos que posiblemente en su vida no se habían propuesto cantar o aprender el arte del canto, puedan lograrlo, a través de los recurso técnicos antes mencionados.

3. Enfoque hermenéutico en la Interpretación escénico musical

61

Expresamente (Gadamer, 1999) nos ubica en el sentido artístico de la interpretación "toda obra de arte tiene que ser comprendida en el mismo sentido en que hay que comprender todo texto. La forma de realización de la comprensión es la interpretación (p, 467).

En este orden de ideas el "Interprete" en Música y en actuación, es definido por Carmona (2005): "el interprete dramático (actor) y el interprete musical son intermediarios en la comunicación intelectual o estética, que se produce entre el autor y el publico destinatario de su obra. Sin embargo en esta función mediadora, el

TEATRO MUSICAL

61

Victor Alonso Araque.

intérprete lleva a cabo su propia obra, que es la obra interpretativa. No se limita a repetir algo que ya estaba hecho, sino que de algún modo lo recoge y lo modifica.

En conclusión, es sin duda el proceso de interpretación un hecho estético que está definido en aproximaciones reales, vistas desde distintas vertientes de la conciencia re-creadora de cada individuo perceptivo, puesta al servicio de la asimilación desde sus distintas concepciones.

4. **Un acercamiento a las posibilidades creativas escénico musicales**

El Canto y la Actuación están conectados al hecho de la expresión artística del Teatro Musical, es a través de la unión de estos dos elementos que emerge la acción escénica, como ente conductor de la interpretación musical. Sobre este aspecto (Carra, 1999, p. 9) expone:

La música ha sido concebida para convertirse en realidad sonora, no para ser leída, de la misma manera que el fin último de la obra teatral es la representación escénica, y no la simple lectura. Con esto llegamos a lo que constituye el tema de estas palabras: para ambas cosas –realización sonora de la partitura musical, representación escénica del drama o la comedia– se requiere de la participación de unos mediadores entre el autor y el público, de unos especialistas, digámoslo así, a los que llamamos intérpretes.

62

En referencia a lo expuesto en la cita anterior, en esta se precisa la importancia del intérprete como realizador artístico creativo del hecho escénico musical, aquel que le da vida a la obra, sin olvidar que interpreta también el pensamiento histórico social y estético de una época.

En la música y en la actuación, el intérprete pasa por ser un recreador de la partitura musical y de la obra teatral, aspecto que está motivado por el emprendimiento y abordaje de los requisitos técnicos que le conllevarán a la sensibilización del proceso de comprensión e interpretación del objeto artístico. Ya luego, el evento escénico en sí, es un elemento transformador y edificador del conocimiento, su comprensión pasa por el hecho mismo de la interacción onírica, entre ejecutantes y público, en un proceso en el que se valida el

62

TEATRO MUSICAL

Victor Alonso Araque.

estado creador del intérprete y su vínculo con la construcción escénico musical, esa que podemos evidenciar en la ópera y en el teatro musical, siendo estas, formas de expresión escénico- musical, donde el cantante se conecta a un personaje (actor) para darle vida a la nomenclatura sonoro-escénica, como reminiscencia eximia en la interpretación musical.

Con relación a la virtud recreadora del intérprete, y su acercamiento a los aspectos estructurantes del teatro musical, Carmona (2006) expresa lo siguiente:

La interpretación es un punto intermedio que sólo existe en la música y en el teatro, y sin la cual no habría existencia real de las obras, si sólo existieran partituras y textos teatrales pero no intérpretes ni ejecutantes, las obras no existirían, serían como reductos de lenguas muertas que solo podemos apreciar por su caligrafía (p. 17).

Es a partir del canto, que la obra musical se muestra como propuesta estética, luego la ejecución del mismo, va a estar en procura de un hilo conector que le conlleve a abordar el trabajo escénico tomando en cuenta el texto pre-interpretativo, desde los matices y circunstancias que emergen del repertorio de acciones, imágenes evocativas y de la atmosfera propuesta en el texto musical (escena musical), sumado esto a las metáforas sonoras implícitas en los elementos melódicos, armónicos y rítmicos, los cuales se amalgaman para dar vida al personaje que emerge del cuerpo musical del actor, ese cuerpo que ha matizado la esencia y los colores del personaje sonoro, como expresión orgánica del interprete vocal.

Así pues, el cantante debe vincularse a los objetivos y circunstancias a las cuales está sujeto su personaje escénico musical. Este debe accionar desde el texto pre-interpretativo (partitura o canción), determinando y comprendiendo los acontecimientos que han motivado ese texto y esa música, esa circunstancia que le conlleve a la interpretación musical, habiendo adoptado la performance onírica y vivencial del personaje que canta, que es esencia de una identidad sonoro-creativa. Sobre el aspecto previo de la construcción del personaje Simon Mc Bourney citado en Polly Irvin (2003) refiere:

...Si un actor ha olvidado lo que es jugar como un niño, no debería ser actor, lo que el niño ve lo transforma su imaginación, el estampado de una alfombra

TEATRO MUSICAL

Victor Alonso Araque.

puede convertirse en un mundo, una escalera en una montaña, y por todos lados se esconden secretos. (p. 75).

En relación a la construcción vocal del personaje, se deben abordar los aspectos técnicos y musicales de la partitura, teniendo como referencia el desbloqueo vocal, la relajación orgánica, la elasticidad del registro, el control de la respiración resonanciales de que se logran, a concentración, la la vocalización corporal e gestuales a expresiva y cantado, ya que integrarán al para luego dar ejecución través de los impriman los la atmósfera

y los matices la voz, aspectos partir de la audio percepción y con expresión improvisaciones partir de la formas creativas del texto estos elementos, cuerpo y a la voz, una sólida corpóreo vocal, a cuales se estados anímicos y escénica a crear.

de suma la improvisación melódico gestual, con la música ya citando a *Jerzy* se pregunta ¿qué

Otra estructura importancia, es con el cuerpo y la conexión internalizada, *Grotovski* quien es una asociación en nuestra profesión? El mismo se responde: "es algo que surge no solo de la memoria, sino del cuerpo, es una vuelta a la memoria precisa, que no debe analizarse intelectualmente" (p.14). Este aspecto es inherente a los automatismos que se recrean con la búsqueda constante y el abordaje de los objetivos que conmueven al ejecutante, es el desarrollo de la memoria audio perceptiva en las estructuras melódico corporales y vocales, esas se expresan desde las situaciones y circunstancias que describe el actor-cantante, siendo estos, procesos de cognición, desarrollados a partir de las

TEATRO MUSICAL

Victor Alonso Araque.

sensaciones y estados de desdoblamiento a los cuales debe estar dispuesto quien construye un personaje desde la teatralidad musical.

Habiendo expuesto lo anterior se concluye:

1. En el teatro musical se conjugan la emotividad escénica del actor, la plenitud sonora de la música vocal e instrumental y la posibilidad de las artes del movimiento como expresión orgánica e integral del intérprete.
2. Se ha podido evidenciar, que con un aplicado trabajo, dedicado a la disciplina audio perceptivo, aunado al entrenamiento musical de la voz (vocalización y afinación) y la maximización de la capacidad respiratoria a través de la gimnasia respiratoria el actor puede ser competente dentro de la disciplina del canto.
3. En el teatro musical, no solo se puede hablar del actor, el cantante o el bailarín, como partes dispersas de una estructura, mas bien podría decirse, que cada elemento disciplinar se amalgama al otro, para formar parte de un todo, es ahí, en dicho encuentro interdisciplinario de las artes, donde se puede disfrutar, de la profundidad y extrema exigencia que tiene para el intérprete la disciplina del teatro musical.

65

65

Bibliografía

- Agudelo, G. (2006) *Sobre la Hermenéutica o Acerca de las Múltiples Lecturas de lo Real*. Universidad de Medellín. Colombia
- Carmona, J. (2006) *Criterios Hermenéuticos y Elementos Diferenciadores en la Interpretación Musical*, Sevilla, España: Universidad de Sevilla.
- ¹Gorlero P. (2013) *Teatro Musical, I: Broadway*. Madrid: casa del libro.