

Voz y Humanidades

Definición del trabajo vocal de Roy Hart

Al querer precisar los principios pedagógicos del *Programa de Perfeccionamiento Vocal* que ofrece la Universidad de Chile en Santiago, me pareció indispensable, para comenzar, comentar el video de seis minutos que se realizó como presentación. Sentí que el tono entusiasta y algunas de las muy bellas y emocionadas secuencias del video requerían una elucidación a la vez profunda y respetuosamente humorística¹. Lo que sigue son esas mismas observaciones pero formuladas de manera académica y filosófica.

El Programa de Perfeccionamiento Vocal de la Universidad de Chile fue elaborado por Annie Murath con Gonzalo Pinto Guerrero, directores de *Pantheatre Chile* y docentes en la *Universidad de Chile*. De trata de una formación avanzada basada en la práctica y en la filosofía de la voz de Roy Hart (1926 – 1975). Tanto Linda Wise como yo, y desde 2003, hemos compartido estas prácticas vocales y teatrales con un amplio círculo de artistas y docentes chilenos, en Santiago y en París, introduciendo también los principios de interpretación vocal y de *Teatro Coreográfico* desarrollados por Pantheatre².

He aquí la definición que le daría hoy al trabajo vocal de Roy Hart, cuarenta años después de su muerte:

Roy Hart propuso una visión y una práctica de la expresividad vocal que incluye la más amplia gama posible de emociones humanas. Cuando él se refería a la voz de ocho, o de nueve octavas, lo hacía de manera a la vez literal y metafórica. Literal, ya que una gama tal corresponde fisiológicamente con la capacidad emisora de la voz humana, y con la amplitud del oído humano.

Metafóricamente, porque busca darles expresión vocal a todas las figuras de la psique humana³. Se trata de un ideal performativo, de una práctica que involucra a la vez lo personal, lo artístico y lo político-cultural. Es una filosofía basada en **la transformación que significa el acto de cantar**. Roy Hart hizo del *singing* - el acto y el ideal del canto - la metáfora-raíz de su trabajo, siguiendo para esto las propuestas filosóficas de su profesor, Alfred Wolfsohn.

Profesionalmente, al iniciar el trabajo, la formación utiliza herramientas expresivas radicales aplicables en contextos musicales y/o teatrales.

Musicalmente, se amplía el potencial de canto sobre todo en la riqueza de los timbres, de las texturas y de las tesituras de la voz - incluyendo prácticas de lo que se denomina "registros extendidos de la voz".

---

¹ Se puede ver el video y el comentario en https://www.youtube.com/watch?v=jVKES_v7IN4&feature=youtu.be.

² Pantheatre, creado en 1981, fue la primera compañía independiente que emergió dentro de lo que era el Roy Hart Theatre – y tiene como sedes el Centre, en el sur de Francia, y el Estudio DTM en París, donde propone también el programa de entrenamiento Roy Hart Paris. Ver www.pantheatre.com

³ El performer y musicólogo Nick Hobbs propuso la dualidad siguiente: *bel canto* y *hell canto*. Ver mas abajo la polaridad Dionisio / Apolo.

Desde un punto de vista teatral, y al incluir el lenguaje discursivo, este enfoque aporta ante todo intensidad expresiva e inteligencia emocional y psicológica.

La formación más avanzada, lleva el énfasis expresivo y emotivo del trabajo vocal *Roy Hart* hacia composiciones performativas, a través de propuestas que combinan voz, canto, movimiento y texto. Estos elementos son la base de la síntesis propuesta por Pantheatre y que se describe como *Teatro Coreográfico*.

En las anotaciones que hice sobre el vídeo mi interés era, sobre todo, recalcar la doble naturaleza de la formación y matizar el énfasis en la expresión emocional, y resaltar así la importancia de las disciplinas de composición, de análisis crítico y de estudios culturales. Nietzsche, en su visión mitológica en *El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música*, subraya la oposición entre Dionisos, el dios de la emoción salvaje y libre, y Apolo, el dios de la forma y del control. El vídeo es a veces exuberantemente emocional, dionisiaco⁴, si se sigue a Nietzsche. Sin embargo, hay que escuchar las voces de los maestros, que claramente indican: “Una vez lograda la intensidad emotiva emerge la necesidad de control, de discriminación artística y de principios de composición: el aprendizaje de la *performance*, del dar forma”.

Los programas universitarios y académicos suelen darle la prioridad a metodologías y a modelos técnicos. Sin embargo, un estudiante de teatro o de canto necesita adquirir una voz y un cuerpo expresivo para poder compartir física y públicamente pasión, ficción e ideas. Por eso, las prácticas expresivas, y especialmente vocales de este programa se imparten dentro de un marco de estudios teóricos, para desarrollar paralelamente el juicio artístico, fonológico y psicológico. También, al tener como base de inspiración la praxis y la filosofía idealista del canto propuesta por Roy Hart, este programa pertenece, en gran medida, a lo que se suele denominar como “humanidades”: “El estudio de cómo las personas procesan y documentan la experiencia humana”.

El modelo de formación vocal Roy Hart puede ser utilizado, pero no se puede reducir a un método de especialización técnica. De hecho, una clase de canto, tal y como la proponía Roy Hart, brinda uno de los contextos holístico-integrales más exigentes de lo que hoy en día se describe como “desarrollo personal”. Es también un ámbito que renueva el sentido original del concepto de *terapeia*, que quiere decir cuidar de los valores no solo personales sino que también, y quizás sobre todo político-culturales. Por estas razones, la formación requiere, y especialmente para los artistas que quieran ejercer como docentes, un aprendizaje filosófico y un fuerte sentido de responsabilidad deontológica.

Enrique Pardo, Malérargues, 10 de mayo de 2016

---

⁴ Se considera que Dionisio es el principal Dios de los *entusiasmos*: *en theus*, significa que un Dios o una Diosa ha entrado en alguien, y que esa persona está “poseída”...
