

Dolora Zajick:

Al rescate de las voces dramáticas

por Maria Nockin

En el artículo de portada del portal de la página web de **Pro Ópera** (www.proopera.org.mx) de noviembre-diciembre 2014, la mezzosoprano estadounidense Dolora Zajick habla de las características de su Institute for Young Dramatic Voices. En esta posdata, nuestra corresponsal le pregunta más sobre el desarrollo de las voces dramáticas para la ópera.

Cuando hablamos de las grandes óperas más populares, generalmente pensamos en los grandes roles verdianos como Aida, Amneris y Radamès; así como en los personajes wagnerianos icónicos como Brünnhilde, Siegfried, Wotan y Hagen, el villano *schwarz-bass* (bajo de voz oscura).

Desafortunadamente, durante la última década, ha habido una escasez de estas voces altamente demandadas entre los cantantes emergentes. Para asegurar un flujo constante de voces dramáticas hacia el mercado, la mezzosoprano Dolora Zajick se ha dedicado a entrenar a cantantes que tienen la potencialidad de cantar este tipo de roles en su Instituto para Jóvenes Voces Dramáticas, creado en 2006.

¿Cómo sabes cuando un joven que audiciona para el Instituto tiene el potencial de convertirse en un cantante dramático?

Las voces dramáticas tienen que ser grandes. Por ejemplo, la voz de Siegfried tiene que escucharse en un teatro por encima del sonido de los metales de la orquesta. La manera más fácil de comprobar el tamaño de una voz es escucharla en una sala grande. En la mayoría de los casos es difícil saber qué tan grande es una voz cuando escuchamos una grabación en MP3. Algunas voces grabadas suenan líricas en una grabación, pero cuando las escuchamos en una sala grande descubrimos cuáles tienen un grado superior de color dramático.

Cuando escuchamos los audios que nos envían los cantantes que buscan ser aceptados en nuestro programa, evaluamos todo: su musicalidad, sus habilidades comunicativas, su interpretación del texto y su dicción. Entre más edad tenga el cantante, es necesario que tenga más desarrolladas estas características. Y también, desde luego, buscamos voces saludables y de calidad. Después de pasar por esos filtros, seleccionamos a los que deseamos escuchar en vivo.

¿Qué tan importante es tener un "timbre dramático", o lo que algunas veces se denomina "una voz metálica o de acero"?

Es importante no dejarse engañar por el timbre de una voz, pues algunas voces suenan dramáticas en una grabación, pero en vivo resultan ser voces pequeñas. Por lo tanto, un timbre dramático significa poco al comienzo de una carrera. Es el tamaño de la voz, su tesitura, su rango y la localización del *passaggio* lo que determina la categoría de una voz; no su timbre o color.

Los barítonos Leonard Warren y Ettore Bastianini tenían colores vocales diametralmente opuestos. La voz de Warren era brillante y metálica; la de Bastianini oscura y suntuosa, pero debido a que el tamaño de sus voces era similar, cantaban el mismo repertorio.

Otra cosa que hay que ver es el repertorio adecuado para las voces dramáticas. No cualquiera tiene las cualidades necesarias para cantar por encima de una pesada orquestación, con muchos metales.

El siguiente paso es comprobar si el cantante sabe cómo usar su voz completa para lograr una saludable resonancia y volumen. Tengo algunos ejercicios de diagnóstico que empleo para determinar esto. Primero algunas

Dolora Zajick orienta a una joven soprano dramático

escalas con *staccati*, y luego unos antiguos ejercicios de Vidal, para comprobar la capacidad total de la voz.

Estos ejercicios se desprenden de la escuela de canto de Manuel García, hijo. (Ver su *Traité complet de l'art du chant*; Mayence, Paris: Schott 1840.) Varios miembros de la familia Vidal, que estudiaron con los descendientes de García, también se dedicaron a la enseñanza: Melchior, Raul y Wilhelm Vidal enseñaron en Milán y en España. Fue su técnica la que yo estudié con mi maestro vocal, Ted Puffer, quien había estudiado con Wilhelm. Los Vidal eran una familia judía ítalo-germana. Wilhelm vivió en Milán antes de trasladarse a Estados Unidos.

¿Qué edad debe tener un cantante antes de comprobar si podrá desarrollar una voz dramática?

Las voces pueden revelarse desde los 15 años, hasta los tempranos veintes. Es muy improbable que una voz lírica de un muchacho de 25 años de pronto adquiera cualidades dramáticas. Pero muchas veces una voz joven ya es dramática, pero el cantante no ha ganado aún la suficiente experiencia técnica para revelar su verdadero tamaño.

Las voces dramáticas, ¿son más difíciles de controlar que las voces más líricas y pequeñas?

Sí: el entrenamiento de una joven voz dramática puede compararse con enseñarle a un bebé elefante a subir unas escaleras.

Ahora somos víctimas de una mentalidad de que "entre más grande, mejor". Nuestros teatros operísticos son cada vez más grandes, al igual que nuestras orquestas, y nuestros instrumentos son más sonoros; mucho más de lo que jamás imaginaron los compositores de los siglos XVIII, XIX e inclusive principios del XX. De modo que lo que se consideraba dramático ayer, tal vez no lo sea hoy.

Por eso no significa que pueda justificarse poner una voz lírica a cantar un rol creado para una voz más grande. Las carreras de muchos cantantes líricos se han visto acortadas y destruidas porque han sido sucumbido a la tentación de cantar roles más dramáticos.

Por eso, si cultivamos y desarrollamos voces dramáticas desde que son jóvenes, podemos evitar que se continúen repartiendo papeles a quienes no tienen la capacidad natural de cantarlos. ●

[Más informes sobre los programas del Institute for Young Dramatic Voices: <http://www.instituteforyoungdramaticvoices.org>]