

ANÁLISIS DE LAS ARIAS DE TENOR DE LA ZARZUELA PARAGUAYA "MARÍA PACURÍ" DE JUAN CARLOS MORENO GONZÁLEZ, DESDE UN ABORDAJE TÉCNICO APLICADO A LA FONÉTICA

Lezme Acosta, Adams Martín; Fernández Rotela, Jorgelina
martinlezme@gmail.com - jorgelina.fern@gmail.com
Universidad Nacional del Este, Escuela Superior de Bellas Artes
Presidente Franco, Paraguay

Resumen

El presente trabajo se centra en el análisis técnico-fonético de las arias para tenor de la zarzuela "María Pacurí", con el objetivo de desarrollar ejercicios técnicos que faciliten su interpretación. Se ha seleccionado un conjunto de tres arias específicas para el personaje de Rubén: "Ñasaindy Javente", "Tus lindos ojos" y "Chiricoé". El enfoque de la investigación fue cualitativo, por tratarse de un estudio de caso. Se ha utilizado un diseño de investigación no experimental y transversal, y se ha analizado cada aria de forma individual. Los aspectos considerados en el análisis abarcan la estructura formal (secciones y frases), la conducción melódica, el movimiento rítmico, la armonía y el texto utilizado. Los resultados demuestran la viabilidad de preparar las arias desde la perspectiva fonética, para solucionar dificultades técnicas y mejorar la pronunciación.

Palabras clave: técnica vocal, zarzuela paraguaya, María Pacurí, fonética paraguaya, fonética guaraní.

Abstract

This research is focused (on) in the technical-phonetic analysis of the tenor arias of Maria Pacurí zarzuela, with the objective to developed technical exercises which enabling its interpretation. It has selected a group of three specifics arias for character of "Rubén": "Ñasaindy Javente", "Tus lindos ojos" and "Chiricoé". The approach research was qualitative, regarding a study case. It has used nonexperimental and transversal research design, analyzing every aria as individually. The considering aspects in the analysis embrace the formal structure. (sections and phrases), melody conduction, rhythmic movement, harmony and text used. The results demonstrated the viability to prepare de arias from de phonetic perspective, solving technical difficulties and improving pronunciation.

Keywords: vocal technique, Paraguayan zarzuela, María Pacurí, Paraguayan phonetics, Guaraní phonetics.

1. Introducción

La zarzuela paraguaya es una de las muchas riquezas musicales que se encuentran en el Paraguay. Inspirada originalmente en la zarzuela española, esta forma de arte se destaca por su combinación de partes instrumentales, vocales, habladas y declamadas, con coros, solistas y dúos. Es importante mencionar el enfoque folclórico que se encuentra en la música popular tradicional paraguaya, que se refleja en muchas de las composiciones de zarzuela, utilizando acompañamientos como la polka, la guarania y el rasguido doble, entre otros (Martínez, 2017).

Aunque la zarzuela paraguaya tiene sus raíces en la música popular tradicional del país, vocalmente se aborda desde el canto lírico. Siguiendo el ejemplo de la zarzuela española, esta forma de arte incorpora elementos de virtuosismo europeo utilizados en la ópera, de manera similar a la *opéra-comique* francesa y al *singspiel* alemán. Estos géneros se caracterizan por combinar música con diálogos o declamaciones en sus producciones teatrales y musicales. Un claro ejemplo de esta combinación es "La flauta mágica" de Mozart, que se considera más un *singspiel* que una ópera (Branscombe, 1991). La zarzuela paraguaya también bebe de estas características teatrales y musicales, y se define como un arte lírico y escénico propio de la tradición hispánica (Temes, 2013).

Por lo tanto, al tratarse de un repertorio lírico, es fundamental que los cantantes cuenten con una preparación vocal adecuada para cumplir con todos los requisitos exigidos por la partitura y lograr una interpretación artística y técnica correcta en una zarzuela.

Un ejemplo destacado de zarzuela paraguaya es "María Pacurí", compuesta por Juan Carlos Moreno González, con libreto de Manuel Frutos Pane. Esta obra ha perdurado a lo largo del tiempo como un clásico del repertorio lírico nacional, apreciada por su virtuosismo y su elevada dificultad. A pesar de haber sido representada en varias partes del país durante mucho tiempo, no existen registros de propuestas de preparación vocal específicas basadas en el contexto fonético paraguayo para los tenores. Es por ello por lo que este trabajo de investigación se centra en el análisis de las arias para tenor de la zarzuela "María Pacurí" con el objetivo de abordar esta necesidad y ofrecer una respuesta a la misma.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Analizar las arias de tenor de la zarzuela paraguaya "María Pacurí", de Juan Carlos Moreno González, desde su abordaje técnico aplicado a la fonética.

2.2 Objetivos específicos

- 1) Identificar el repertorio para tenor de la Zarzuela "María Pacurí" desde el libreto de la obra.
- 2) Analizar las arias de tenor de la Zarzuela "María Pacurí" desde el punto de vista melódico, armónico, rítmico y fonético.
- 3) Desarrollar los ejercicios técnicos para la interpretación de las arias para tenor de la Zarzuela "María Pacurí", desde un correcto uso de la técnica vocal, teniendo en cuenta la fonética paraguaya conforme al análisis del repertorio identificado.

3. Materiales y métodos

3.1 Diseño del estudio

El diseño de investigación utilizado en este estudio es de naturaleza no experimental y transversal. Se recopilaron datos sobre los elementos melódicos, armónicos y rítmicos de las arias para tenor de la zarzuela "María Pacurí" en un solo momento, con el propósito de realizar un análisis detallado.

3.2 Enfoque de la investigación

El enfoque de investigación adoptado fue cualitativo, dado que se trata de un estudio de caso (Hernández, 2004) en el cual se analizaron las obras musicales para tenor de la zarzuela con el fin de diseñar un plan de ejercicios técnicos.

3.3. Objeto de estudio

El presente trabajo constituye un estudio de caso enfocado en las arias para tenor de la zarzuela “María Pacurí”, y su población objetivo son los cantantes líricos con registro de tenor.

3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos

Los datos utilizados para el análisis de las arias seleccionadas fueron extraídos directamente de las partituras de la obra musical. El enfoque de análisis se centró en la estructura morfológica de la obra, y abordó las secciones, frases y semifrases.

3.5 Procedimientos

Para obtener los datos a través de la observación, se seleccionaron tres arias para tenor, las cuales fueron analizadas exhaustivamente por el tesista. En el análisis se tuvo en cuenta varios aspectos, incluyendo la estructura formal, el aspecto melódico, el aspecto rítmico, el aspecto armónico y el estudio del repertorio desde la perspectiva fonética.

El trabajo de campo se llevó a cabo durante un total de tres horas para cada repertorio, y se dedicó tiempo a analizar minuciosamente cada uno de los elementos que componen la música. Una vez concluido el análisis musical de dichos elementos, se procedió a realizar recomendaciones específicas para ejercicios técnicos basados en la fonética paraguaya.

3.6 Consideraciones éticas

No se realizaron modificaciones en la obra original del compositor. Además, se llevó a cabo un proceso formal de solicitud de uso de la composición a los titulares de los derechos de autor de la zarzuela, respetando así la propiedad intelectual involucrada.

4. Resultados

Después de analizar tres arias, se pueden organizar los resultados en tres aspectos:

1) Estructura formal:

En cuanto a la estructura formal, se observa una extensión significativa de las frases musicales en las arias. Por lo tanto, es necesario que el cantante maneje adecuadamente la técnica de respiración para lograr un fraseo correcto en la interpretación de las arias.

2) Ritmo:

En relación al ritmo, es importante considerar la presencia de poliritmia en la construcción melódica, ya que estas arias están escritas en forma de guarania y polka paraguaya. Por lo tanto, se debe prestar atención a la síncopa al final de cada compás y al contratiempo.

3) Técnica vocal y fonética:

En cuanto a la técnica vocal y fonética, se recomienda considerar con especial cuidado la correcta colocación de la voz en los resonadores faciales. Esto implica trabajar en la adecuada pronunciación de las vocales nasales del guaraní, para evitar que la voz quede atrapada en los resonadores nasales y asegurar la productividad de toda la cavidad nasofaríngea. Además, se deben considerar las consonantes y evitar la confusión o mezcla entre las pronunciaciones del guaraní y del español. Es especialmente importante tener en cuenta la vocal guaraní "y", que es una vocal cerrada central no redondeada (i) con características particulares. Se recomienda pronunciarla como una vocal semicerrada anterior redondeada (ø) para lograr un mejor sonido, colocando la lengua hacia adelante y abocinando los labios.

Consideraciones para ejercicios técnicos:

- **Vocales orales:** Es recomendable diferenciar las vocales orales de las nasales para evitar nasalizarlas en palabras que contengan estas vocales, como "haguã". Además, se debe tener en cuenta que la pronunciación de la vocal "y" del guaraní tiende a levantar la lengua. Se sugiere utilizar la vocal semicerrada anterior redondeada "ø" en lugar de "y" para abocinar los labios y mejorar la sonoridad.

Ejercicio técnico recomendado: Vocalizar con la lengua afuera para acostumbrarla a mantenerse relajada, siguiendo la recomendación de García (2012) en su tratado del arte del canto.

- **Vocales nasales:** Siguiendo la técnica vocal sugerida en el tratado del arte del canto, se recomienda practicar las vocales sin concentrar la sonoridad en la cavidad nasal, sino aprovechando las cavidades nasofaríngeas.

Ejercicio técnico recomendado: Vocalizar con la nariz tapada y tratar de ubicar la voz, luego destapar la nariz y nasalizar ligeramente las vocales para que se aprovechen todas las cavidades resonantes, no solo la nariz.

- **Consonantes:** Es recomendable distinguir entre las consonantes del español y las del guaraní, ya que el guaraní no posee todas las consonantes presentes en el español (como "B", "C", "F", "Q", "W", "X" y "Z"). Por lo tanto, es necesario buscar la mejor sonoridad para las vocales en español que ayuden a la colocación de la voz. Por ejemplo, es importante no confundir la pronunciación de "B" con "V". En el guaraní, se debe prestar especial atención a la consonante "puso (´)", que es una consonante oclusiva oral y sorda glotal. El uso excesivo de esta consonante puede generar un golpe en la glotis. Se recomienda pensar en ella como un pequeño crescendo en la vocal que sigue al "pusó", apoyando directamente desde el diafragma, como si fuera *staccato*.

Ejercicio técnico recomendado: Realizar ejercicios vocales pronunciando las consonantes en español y en guaraní, exagerando su pronunciación. Para "pusó", realizar vocalizaciones utilizando esta consonante y cambiar de nota como si fueran *staccatos*.

5. Conclusión

Para sintetizar, este trabajo ha logrado alcanzar los objetivos planteados en el análisis de las arias para tenor de la zarzuela paraguaya "María Pacurí" desde la perspectiva fonética.

El Objetivo 1 se cumplió al identificar tres piezas para tenor en el libreto de la obra: "Chiricoé" (segundo acto), "Tus ojos" (tercer acto) y "Ñasaindy Javente" (cuarto acto).

En cuanto al Objetivo 2, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de las arias de tenor de "María Pacurí", en el que se destacaron aspectos melódicos, armónicos, rítmicos y fonéticos. Se identificaron los motivos, frases y periodos melódicos, la conducción armónica, la estructura rítmica con elementos característicos de la música paraguaya tradicional, así como el impacto de la fonética en la interpretación técnica de la obra, especialmente con relación a la influencia de la fonética guaraní en el repertorio.

El Objetivo 3 se logró al desarrollar ejercicios técnicos para la interpretación de las arias para tenor de "María Pacurí", considerando un uso adecuado de la técnica vocal y teniendo en cuenta la fonética paraguaya según el análisis del repertorio identificado. Se prestó especial atención a los aspectos de la fonética guaraní, diferenciándolos de la fonética española, buscando una colocación más apropiada para la "y" y las vocales nasales, y evitando el golpe de glotis con el puso (').

En respuesta a la pregunta principal sobre cómo preparar las arias de tenor de la zarzuela paraguaya "María Pacurí" desde la perspectiva fonética, se concluye que es posible abordar técnicamente estas arias considerando la fonética, lo que permite superar dificultades técnicas y mejorar la pronunciación de las mismas.

Este trabajo proporcionará una referencia importante para investigaciones futuras relacionadas con la técnica vocal aplicada al contexto fonético de Paraguay, y contribuirá a lograr una sonoridad saludable para la voz.

Referencias bibliográficas

Branscombe, Peter: "W. A. Mozart: Die Zauberflöte" Ed. Cambridge University Press (1991).

García, M. (2012) Tratado completo del arte del canto.

Hernández S., Roberto (2004). Metodología de la Investigación

Martínez, Pedro (2017) En Música Popular Tradicional Paraguaya, una reflexión sobre posibles estéticas. En La Isla, ronda de arte y cultura.

Temes, José Luis (2013) En Doce cuestiones previas. En El siglo de la Zarzuela: 1850-1950.