

La nota del día

Bloque 1

Cantando con acompañamiento

Bloque 1

1

Sesión

Toma un respiro

Eje: Apreciación

La nota del día

En cursos anteriores has trabajado siendo atento a tu respiración como base indispensable para cantar correctamente. No importa cuál sea tu género favorito o los cantantes de tu preferencia: incluso para cantar en el karaoke te servirá desarrollar el manejo y control de tu respiración y tu aire. Recuerda que el aire al pasar por las cuerdas vocales genera las vibraciones que producen el sonido, y que estas vibraciones pueden resonar o amplificarse en ciertas zonas del cuerpo conocidas como *resonadores*.

Hay varios resonadores en el cuerpo humano y su aprovechamiento requiere un entrenamiento muy detallado; sin embargo, algunos de los resonadores que se encuentran en la cabeza son relativamente sencillos de utilizar, como la nariz y la boca.

2

Sesión

Vuelve a cantar

Eje: Apreciación

La nota del día

Recuerda que tu aparato fonador está compuesto por la laringe, la boca, los labios, la lengua, las cuerdas vocales, los pulmones y el diafragma. Ahora también conoces los resonadores, todo ello de manera muy elemental: recuerda que estás aprendiendo los principios básicos de la técnica vocal. Si quisieras dedicarte profesionalmente al canto, entonces sí sería necesario que te adentraras en todo un entrenamiento detallado de la voz y su relación con el cuerpo.

Independientemente de que cantes profesionalmente, como aficionado o sólo en tus clases de música, el aire siempre será la diferencia entre cantar bien y canturrear o hacer “como que cantas”.

Podemos decir que la voz es, simultáneamente, un instrumento de cuerda y viento o aire. Las cuerdas vocales, que en realidad son dos membranas musculares, vibran con el paso del aire, el cual funciona como el arco de un violín. Así es, imagina que tu aire es un arco que frota las cuerdas vocales y que tu cuerpo es una caja de resonancia. Mucho del secreto del canto radica en imágenes: como no puedes observar tu interior, entonces debes recurrir a proyecciones imaginativas en tu cerebro que te ayuden a ubicar los órganos del aparato fonador y entender su funcionamiento.

Aunque no te dediques al canto profesionalmente, cantar de forma entonada te ayudará a desarrollar un buen oído para la música. Con habilidades auditivas tendrás grandes ventajas si quieres dominar cualquier instrumento, ya que en la mayoría de ellos la técnica consiste en manipularlos de tal forma que produzcan el sonido más hermoso posible con la afinación precisa.

3

Sesión

A dos voces

Eje: Apreciación

La nota del día

El canto ofrece muchas posibilidades para todo tipo de características vocales; hay piezas para voces suaves y otras para timbres oscuros o rasposos. Los cantantes pueden cantar acompañados de varios instrumentos, de uno solo o bien cantar sin acompañamiento, *a capella*. Algunos intérpretes vocales utilizan micrófonos para que su voz se amplifique y llegue a mayor distancia, mientras que otros prefieren o deben cantar a voz plena, sin tecnología.

Una de las formas más armoniosas de cantar es *a dos voces*: esto requiere mezclar dos melodías distintas de manera simultánea. Los cantantes que se reúnen para cantar a dos voces deben tener un oído muy bueno y una entonación muy segura. Algunos cantantes pueden desempeñarse lo mismo a dos voces que *a capella*, demostrando gran **musicalidad**. Cantar a dos voces es una de las formas más ricas y atractivas en que se puede producir música.

Glosario

musicalidad. Capacidad de ejecutar música.

4

Sesión

Una voz tras otra

Eje: Apreciación

La nota del día

Aparte de las que hemos visto, hay todavía más formas de jugar con la voz para crear composiciones vocales atractivas; una de ellas es el *canon*. Esta forma musical consiste en repetir varias veces un mismo tema musical, en ocasiones con ligeras variaciones, pero siempre de forma desfasada, no simultánea. A cada una de las repeticiones de un canon se le conoce como *imitación del tema*. Los *cánones* pueden ser muy sencillos, como los que son compuestos para coros de niños, o muy complejos, para varias voces e instrumentos. En ocasiones, un canon puede ser "infinito", ya que su melodía o tema principal se repite una y otra vez a voluntad de los ejecutantes.

5

Sesión

Para vocalizar y disfrutar la ópera

Eje: Expresión

La nota del día

Vocalizar permite preparar el aparato fonador para cantar. Ten presente que el diafragma y las cuerdas vocales son músculos y, por lo tanto, deben calentarse mediante estiramientos si los vas a utilizar mucho, igual que como hace un deportista. Al vocalizar y avanzar poco a poco hacia los sonidos agudos, las cuerdas vocales se estiran de forma relajada y paulatina: esto permite que no afectes su funcionamiento cuando tengas que cantar notas muy agudas. Imagina levantar sin previa preparación unas pesas: ¡correrías el riesgo de desgarrar los músculos de tus brazos! Lo mismo puede ocurrir con tus cuerdas vocales al gritar.

Los cantantes especialistas en ópera son los que aplican la técnica más estricta en el manejo de su voz; esto no quiere decir que sean los mejores o que la ópera sea la única manera de cantar, pero sí son un estupendo referente para estudiar la voz, aunque después cada quien modifique su técnica para aplicarla a otros estilos. La ópera es más sencilla de lo que crees, simplemente es una historia que se cuenta por medio del teatro y la música. Tiene sus orígenes en el siglo XVI, cuando varios artistas e

intelectuales quisieron recuperar las ideas y formas artísticas de las antiguas Grecia y Roma, para las cuales el teatro era de gran importancia. En dicha época, conocida como *Renacimiento*, todavía no existían los micrófonos, así que la técnica vocal operística surgió de la necesidad de proyectar la voz, con emoción, en grandes espacios. La palabra *ópera* proviene del italiano y originalmente quiere decir, simple y sencillamente, "obra".

Glosario

intelectual. Dedicado preferentemente al cultivo de las ciencias y las letras.

Algunos creen que la ópera es aburrida, pero, si te permites acercarte a ella, descubrirás que es un universo musical lleno de historias en las que abundan personajes que aman, sufren, pelean por concretar sus sueños y a menudo se enfrentan a la muerte, al odio y a la venganza. Hay óperas fascinantes y llenas de acción, como la **tetralogía** *El anillo del nibelungo*, de Richard Wagner, que es muy similar a películas de mucho éxito, como *El señor de los anillos*.

Glosario

tetralogía. Conjunto de cuatro obras literarias o musicales que tienen entre sí enlace histórico o unidad de pensamiento.

6

Sesión

La loca opereta

Eje: Expresión

La nota del día

Muchos grandes cantantes pueden hacer las vocalizaciones tan sólo con respirar, sin emitir sonido, ya que dedican tiempo únicamente a conectarse con el aire, y una vez que están listos construyen su canto sobre la respiración. Las vocalizaciones jamás deben hacerse gritando y tratando de demostrar que tienes

un gran volumen: una cosa es vocalizar y otra es cantar. Cuando vocalices pon toda tu atención al funcionamiento del aparato fonador en cuanto al aire y la voz, siempre de forma relajada.

Conocer distintos géneros musicales y vocales te servirá para identificar los diferentes usos expresivos de la voz y los orígenes y evolución de la técnica vocal. Por ejemplo, la opereta surgió después de la ópera y floreció en el siglo XIX, principalmente en Francia y en Austria. Este género musical y vocal es muy ligero, y cuenta historias al igual que la ópera, pero su tono siempre es cómico, divertido y despreocupado. Además, la opereta puede ser de corta duración y alterna los números cantados con partes habladas y con escenas de música para bailar. Durante muchos años la opereta fue un sinónimo de fiesta.

De zarzuelas y revistas

Eje: Expresión

La nota del día

Una forma de vocalizar consiste en buscar nuevos colores o timbres de tu voz, para ver con cuál sientes más comodidad o cuál se adapta mejor a los géneros que te gusta cantar, siempre y cuando no te lastimes y emitas todos los sonidos con comodidad. La vocalización también es un medio de experimentación y exploración vocal.

Muchos factores influyeron para que la técnica vocal operística se modificara, y así pudiera adaptarse a otros géneros. Los números musicales cantados en las operetas están ya muy cerca de lo que conoces comúnmente como *canción*. Debes considerar que los nuevos géneros se presentaban en teatros mucho más pequeños que los destinados a la ópera, y que poco a poco se le dio más importancia a la emoción y a la letra de una canción que a la belleza de la voz con la cual debería ser interpretada.

Muy cercana a la opereta es la *zarzuela* española, género de teatro musical que también es de carácter ligero y despreocupado, pero que incluye canciones y bailes al estilo popular español. Esto quiere decir que poco a poco el teatro cantado se fue acercando más al pueblo. La zarzuela tuvo su auge a fines del siglo *xix* y a principios del *xx*. Por ser cantada en español, tuvo mucho éxito en México y en otros países latinoamericanos, incluso hay muchas zarzuelas mexicanas.

Durante la primera mitad del siglo *xx*, en México floreció el *teatro de revista*, que es un género absolutamente popular y que, a diferencia de la ópera, la opereta y la zarzuela, ya no cuenta una historia, sino que está compuesto por varios números musicales cantados y bailados que alternan con pequeñas escenas cómicas, las cuales pueden tratar sobre un tema en común. Este género se prestaba mucho a la improvisación y a la crítica social. En los números de los comediantes se utilizaban fastuosos vestuarios y se requería de muchos bailarines. Hay que decirlo, este teatro fue muy criticado por los sectores moralistas de la sociedad, ya que estaba lleno de lenguaje en doble sentido, críticas al gobierno y de guapas bailarinas y cantantes que, según el juicio de la época, usaban muy poca ropa.

8

Sesión

El gran teatro musical

Eje: Expresión

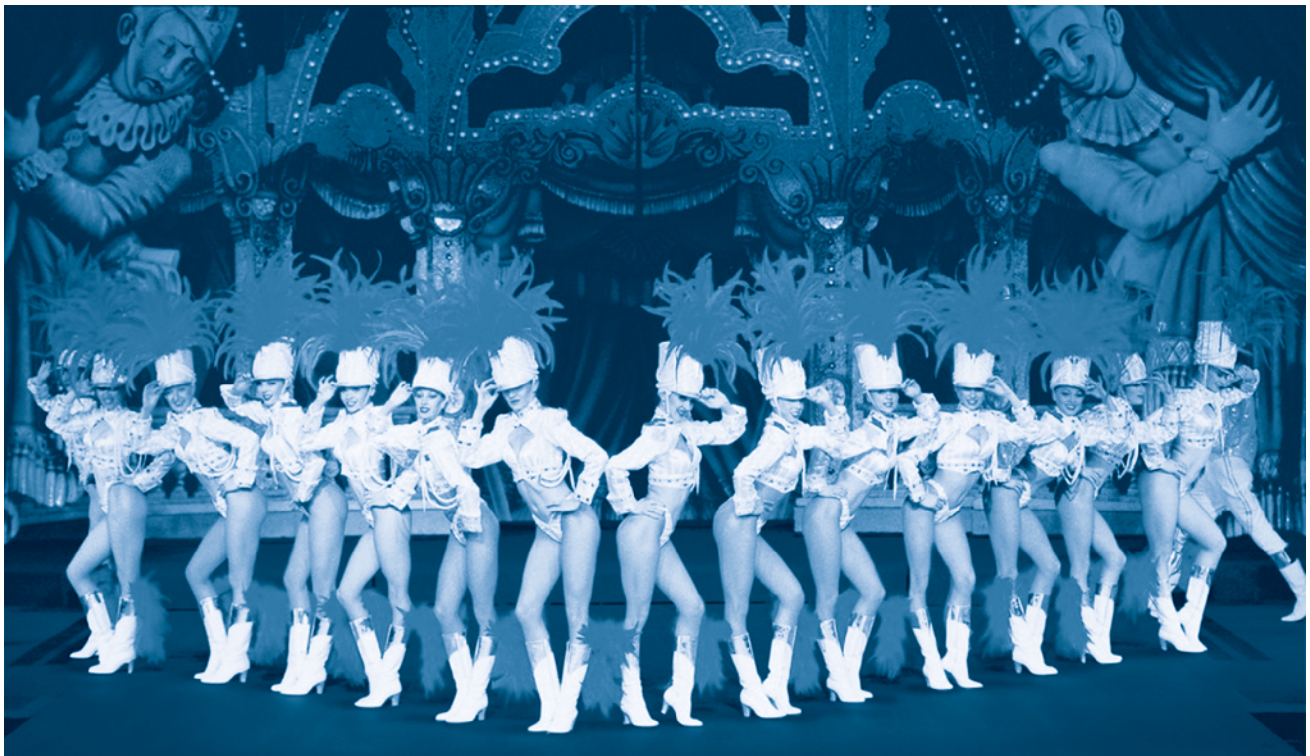

La nota del día

Has llegado al final de este breve recorrido por el teatro musical, que tiene sus orígenes en el siglo *xvi*, con la ópera. Junto con la evolución de las obras de teatro cantado, has observado los cambios en la técnica vocal, en los colores de las voces y en la forma de vocalizar, dependiendo del estilo de música que se cante.

Una buena pregunta es: "¿El teatro con música evolucionó lo suficiente como para influir en la música actual?". La respuesta es sí. Una cantidad importante de la música que escucha la juventud tiene gran influencia de los estilos norteamericanos, específicamente del *jazz* y del *rock*, y en efecto, existen obras de teatro llamadas *musicales* en las que las historias se cuentan con canciones y bailes modernos.

A diferencia de lo que ocurre en la ópera, los cantantes de música moderna cantan con micrófonos, así que ya no necesitan amplificar demasiado la voz, pero siempre deben estar afinados; también suelen cantar frases muy largas en las que necesitan mucho aire.

Una voz acompañada

Eje: Expresión

La nota del día

A lo largo de la historia de la música, las canciones se han acompañado de uno o varios instrumentos. Como has visto anteriormente, fueron los trovadores y los juglares quienes interpretaban melodías con letra durante la Edad Media, las cuales son los orígenes de lo que hoy conocemos como *canción*.

Lo más común es que una canción esté acompañada de un solo instrumento para que el balance musical se dé "uno contra uno". El instrumento acompañante suele ser una guitarra o un piano, ya que ambos instrumentos tienen un gran rango o **extensión** de octavas. Sin embargo, los acompañamientos también pueden hacerse con percusiones, conjuntos de cuerdas o todo tipo de orquestas.

El acompañamiento para una canción consiste en dar un soporte **armónico** a la voz; es decir, en tocar notas armónicas de acuerdo con la melodía para que el cantante entone o afine correctamente. Nunca ha sido deseable que el acompañamiento haga únicamente la misma melodía que el cantante, ya que esto sería monótono, plano y aburrido.

Glosario

extensión. Rango de notas que puede ejecutar un instrumento o una voz.

armónico. Relación entre sonidos simultáneos.

10
Sesión

Canon con voz e instrumentos

Eje: Expresión

La nota del día

El canon es una forma musical que tuvo un gran desarrollo en el periodo barroco, el cual abarca aproximadamente cien años, de la segunda mitad del siglo ^{xvi} a la primera del ^{xvii}. En esta época destacó un sistema de composición llamado *contrapunto*, el cual consiste en relacionar dos o más melodías independientes y de la misma importancia. *Contrapunto* quiere decir “punto contra punto” o “nota contra nota”, ya que en esta técnica de composición se tiene un cuidado exhaustivo de la relación que guarda cada sonido, cada nota, respecto de las ideas melódicas que suceden al mismo tiempo dentro de una obra.

Con base en el párrafo anterior, podrás darte cuenta de que no todas las melodías pueden ser útiles para un canon, ya que no siempre es posible combinar armónicamente los sonidos de cada una de las imitaciones. En realidad, hacer un canon era un desafío para los compositores, ya que, al crear su tema o melodía principal, debían cerciorarse de que combinaría bien con las repeticiones que aparecerían de forma desfasada.

11
Sesión

Voces acompañadas y ¡a la fuga!

Eje: Expresión

La nota del día

Existen formas musicales mucho más complejas que el canon, como la fuga, la cual es difícil de explicar en pocas líneas. A grandes rasgos, imagina dos temas diferentes con los cuales se harán imitaciones (como si se tratara de dos cánones distintos que se tocan al mismo tiempo); y no sólo eso: a lo anterior, agrega que cada imitación de los dos temas principales se modificará a lo largo de la obra.

La fuga es uno de los más grandes retos a los que puede enfrentarse un compositor, pues el procedimiento para conseguir que todo cuadre y todos los sonidos estén dentro de las reglas es una cuestión totalmente matemática. Una fuga musical es el equivalente al diseño que un arquitecto hace para construir una gran catedral o un edificio moderno, complejo y gigantesco.

Aunque para escribir una fuga son necesarios varios años de estudio de composición musical y contrapunto, lo que ya puedes hacer es disfrutar de la audición de cánones y fugas. Con simplemente escuchar obras contrapuntísticas, te será posible identificar algunas de sus características, como el número de ocasiones en que un tema se repite o se imita. ¡Inténtalo!

Un pequeño recital

Eje: Expresión

La nota del día

¿Alguna vez te has preguntado cómo escuchaban música las personas de hace mil años? Quizá para ti escuchar música es relativamente sencillo: basta con comprar un disco, pedirlo prestado, buscar piezas en internet, encender la radio o poseer un dispositivo de audio para reproducir música.

Encontrar una canción que te agrade puede ser cuestión de minutos o segundos. Y si quieres asistir a un concierto para escuchar música en vivo, puedes buscar en la red una cartelera musical o consultar revistas o periódicos especializados; muchos conciertos también se anuncian en televisión, radio o en carteles en las calles. En el peor de los casos, es posible que tengas que viajar a una ciudad cercana para escuchar música. ¡Hasta en una boda tienes la posibilidad de oír un concierto con los músicos presentes! Hay oferta de conciertos para música de todos los géneros, ya sea con costo o gratuitos.

Parece que te tocó una buena época para disfrutar de la música. Durante muchos siglos las cosas no fueron tan sencillas y quizá nunca te habías puesto a meditar en ello.

En la Edad Media la música no era parte de la vida cotidiana de los habitantes de un poblado. Ni los trovadores ni los juglares aparecían todos los días en las calles. En los palacios se celebraban festivales en los que no sólo se tocaba música, también se bailaba y participaban acróbatas y malabaristas, así que no eran propiamente conciertos. Durante los siglos ^{xvi}, ^{xvii} y ^{xviii}, los conciertos de música académica no fueron eventos populares: la gran mayoría se organizaba en salones dentro de palacios o grandes mansiones, mientras que en la calle participaban músicos a la par de otros artistas, como actores y gente de circo, en presentaciones de música popular.

Fue hasta el siglo ^{xix} cuando se comenzaron a crear las sociedades filarmónicas, que permitieron llevar conciertos de gran calidad a un mayor número de personas y disminuir los costos de las entradas. Además, en los hogares, si se quería escuchar música, no existía otra opción más que tocar uno mismo un instrumento, que generalmente era el piano. Fue hasta que se inventó el fonógrafo cuando los conciertos pudieron oírse en las casas de muchas personas. Décadas después, la radio y la televisión hicieron que mucha gente oyera "igual que en la primera fila" los eventos musicales que ahí se transmitían.

13
Sesión

Buscar música

Eje: Contextualización

La nota del día

En todos los poblados, comunidades y ciudades del mundo hay, al menos, una persona que interpreta música, ya sea de manera profesional o *amateur*. Tal vez en un pueblo pequeño no haya un sólo instrumento musical, pero seguro que hay alguien que sabe cantar. En localidades más grandes las posibilidades musicales aumentan, ya que hay gente que toca o canta por gusto, los que hacen música profesionalmente, quienes se presentan en fiestas, conciertos o en ceremonias... Debes saber que todas las personas cantan en distintas circunstancias: para arrullar a un bebé, en las fiestas, de camino a casa, para contar una historia, para recordar a una persona, para enseñar algo a los niños pequeños o por el puro gusto de experimentar con su voz.

En casi todas las culturas de la antigüedad los arqueólogos han encontrado instrumentos musicales, por ejemplo en las culturas prehispánicas. Existen rincones del planeta donde no hay alguien tan indispensable como un doctor o un maestro, pero siempre al menos una persona sabe hacer música. ¿Por qué será que la música siempre ha estado tan arraigada a la humanidad y a su cultura?

Glosario

amateur. Aficionado, que practica sin ser profesional un arte, un deporte, etcétera.

La nota del día

México ha dado al mundo una gran cantidad de magníficos cantantes, en muchos géneros y estilos. La vida de algunos se ha vuelto leyenda por haber estado marcada por el dolor o la desventura. Cualquiera que haya sido su suerte, los cantantes que este país recuerda se han ganado un lugar en el imaginario popular, no por su vida personal, y a veces ni siquiera por su bella voz, sino por su excelente calidad interpretativa. Vale la pena que converses con tu profesor y tus mayores acerca de los grandes cantantes mexicanos del pasado y de tu comunidad.

Un caso muy particular es el de Lucha Reyes, conocida como “la reina de la noche”, quien fue una popular cantante de música **vernácula**, nacida en Jalisco en 1906. Lucha, junto con Chavela Vargas, ha sido, quizá, la más grande intérprete que se haya tenido jamás en su género. Esta mujer tuvo una infancia difícil, marcada por la pobreza y la violencia. Siendo aún niña, debió abandonar Jalisco para trasladarse al Distrito Federal, donde comenzó a cantar en las carpas y a sobresalir. Lucha pensó en ser cantante de ópera, pero en una gira por Europa sufrió una infección en la garganta que le impidió volver a cantar música académica; sin embargo, adquirió una voz rasposa y gruesa que le permitió cantar música popular con enorme sentimiento. Poco a poco, esta gran mexicana cautivó a todos los públicos y su comportamiento era el de las grandes estrellas de leyenda. Desgraciadamente, terminó sus días deprimida, padeciendo alcoholismo, hasta que se suicidó de una sobredosis de medicamentos en 1944.

Glosario

vernáculo. Dicho especialmente del idioma o lengua: doméstico, nativo, de nuestra casa o país.

[Lucha Reyes]

15

Sesión

Grupos musicales del lugar donde vivo

Eje: Contextualización

La nota del día

Algunas agrupaciones musicales tienen un vocalista; es decir, están conformadas mayoritariamente por instrumentistas, pero cuentan con un artista que interpreta los temas de la agrupación con su voz.

Existen varios tipos de agrupaciones musicales populares, y los instrumentos que utilizan suelen ser siempre los mismos, aunque eso no impide que en ocasiones se experimente con los timbres de otros instrumentos. Los conjuntos de *rock* incluyen regularmente, aparte del vocalista, dos guitarras, un bajo y una batería. Otros géneros, como el metal o el pop, incorporan, además de los instrumentos mencionados, un sintetizador, que es un instrumento electrónico con un teclado para controlar la afinación, y que, además, posee una caja de ritmos para hacer acompañamientos y también puede generar timbres de muchísimos instrumentos de todas las familias o grupos.

Las baladas también contienen cuerdas, por lo general sólo violines y violonchelos, además de las guitarras eléctricas, la batería y algunos alientos. Por su parte, la música vernácula puede ser acompañada por una guitarra, un trío de guitarras, un mariachi tradicional —el cual está compuesto sólo por instrumentos de cuerda— o un mariachi popular —el cual también incluye trompetas—.

16

Sesión

¡Mi salto al escenario!

Eje: Contextualización

La nota del día

Esta es la última sesión de este bloque dedicado a la voz y, como es tu año final en secundaria, también es el último bloque en el que estudiarás aspectos vocales a detalle, aunque seguirás vocalizando en todo el resto de las sesiones. Por lo tanto, es necesario que, si el canto es importante en tu vida, tengas presentes todas las actividades que llevaste a cabo para desarrollar los aspectos básicos de la técnica vocal.

