

PROGRAMA PARA

CURSO DE
EXTENSION

T E C N I C A
V O C A L

Maestros:
Juan Diego Vejarano
Jahiro A. Cardona Pérez

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
Entidad Universitaria

FACULTAD DE MÚSICA "Conservatorio Antonio María Valencia"

Cali - Colombia

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES

Entidad Universitaria

FACULTAD DE MÚSICA "Conservatorio Antonio María Valencia"

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
BIBLIOTECA
ALVARO RAMIREZ SIERRA

Maestros:
Juan Diego Vejarano
Jahiro A. Cardona Pérez

Santiago de Cali, 1997

Germán Villegas Villegas
Gobernador del Valle del Cauca

Ramón Daniel Espinosa Rodríguez
Rector del Instituto Departamental de Bellas Artes

Miguel Bonachea
Decano Facultad de Música "Conservatorio Antonio María Valencia"

Ediciones

*Instituto Departamental de Bellas Artes - Cali
Facultad de Música "Conservatorio Antonio María Valencia"
Ilustraciones, Diagramación y Artes: Márleng Y. Lopera C.
Impresión: Artes Gráficas Univalle
Primera Edición 1997*

*Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización escrita
del Instituto Departamental de Bellas Artes
Impreso en: Cali - Colombia
Printed in: Cali - Colombia*

*Instituto Departamental de Bellas Artes
Av. 2 Norte No. 7N-38 Tel. 6673371 Fax 6685583 Cali - Colombia*

TECNICA VOCAL

Programa
para Curso de Extensión

TECNICA VOCAL

Primer Curso de Extensión
MUSICAL

CONTENIDO

INTRODUCCION	1
Generalidades	2
Generalidades de los contenidos del programa	3
Iniciación a la Técnica Vocal	3
El instrumento vocal	4
El aparato respiratorio	6
El aparato de fonación	8
El aparato resonador	11
La respiración y el control del aliento	13
Posición y función de los organos de la boca	13
RUTINA	
Ejercicios de relajación	15
Ejercicios de respiración	16
Ejercicios de relajación de la cara	16
Ejercicios para la relajación de los músculos de la boca	17
Ejercicios de control de aire	17
Ejercicios para resonadores	17
Ejercicios de apoyo de diafragma	18
Ejercicios de entonación	19
Ejercicios de agilidad vocal	21
Clasificación de la voz	22
Salud	23
Ejercicios de apoyo para las clases	25
Bibliografía	47

INTRODUCCION

El Instituto Departamental de Bellas Artes a través del Conservatorio "Antonio María Valencia" quiere brindar a toda la comunidad interesada en esta disciplina, las bases técnicas para un adecuado uso y manejo de la voz cantada en especial, teniendo implícita una orientación hacia la voz hablada.

Su ingreso es abierto y por tal razón no requiere de preselección, es decir, no se tienen en cuenta condiciones musicales ni prerequisites del orden técnico-vocal ó musico-teórico; y su orientación está dada hacia la música popular en general, más no hacia la lírica (ópera), pero sí se basa en los principios de esa escuela occidental ó europea, la cual sin duda, permite resultados benéficos para la voz en el desarrollo de estos talleres.

Se han programado cuatro niveles para desarrollar este programa de extensión y está dirigido a jóvenes mayores de 15 años, con una intensidad horaria semanal de 6 horas lcfes (45 minutos) repartida en dos sesiones de tres horas cada una.

La realización de estos talleres no garantiza una vinculación directa con los programas formales del Conservatorio, para los cuales se requiere de una preselección y lleno de requisitos específicos.

Esperamos entonces que cada uno de ustedes realice a cabalidad este programa, para que adquiera unas sólidas bases técnicas respecto al manejo y cuidado de la voz, e inicie y disfrute las vivencias musicales que esta disciplina ofrece.

Este material fue producido con la colaboración del profesor de la sección, quien ha aportado sus experiencias pedagógicas y profesionales para dar a conocer al público en general el contenido de estos talleres, que ofrece la institución.

JUAN DIEGO VEJARANO
Profesor

JAHIRO A. CARDONA
Coordinador de los Talleres de Extensión

MIGUEL BONACHEA
Decano Facultad de Música

GENERALIDADES

2

Definitivamente nunca es tarde para iniciar el estudio del canto, obviamente que entre más temprano decidamos abordarlo será mejor para nuestra voz y para nuestro espíritu.

Muchos cantantes han empezado tarde y sin embargo han logrado adelantar una destacada carrera. La voz se adquiere y se desarrolla a cualquier edad por medio de un adecuado estudio.

El estudio del canto nos proporciona varios beneficios tanto físicos y estéticos, como espirituales. Son algunos de ellos por ejemplo: el desarrollo de la caja torácica y la correcta postura del cuerpo es la disciplina que se adquiere respecto a la correcta postura del cuerpo, la cual permite una aceptable oxigenación basada en los ejercicios de respiración. Otra, es que permite corregir desde un comienzo los defectos de pronunciación mediante una correcta articulación; y entre otros beneficios, aseguramos que es un camino ideal para acercarse al arte, fortaleciendo el estilo de vida y por supuesto la interrelación social. Queremos eso si dejar muy en claro, que el ejercicio primordial del estudio del canto, es que prolonga la vida de la voz.

GENERALIDADES DE LOS CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TECNICA VOCAL 1, 2, 3 y 4

Los aspectos contemplados en este programa, serán aplicados paulatinamente bajo la orientación del profesor, de acuerdo al proceso del alumno en el transcurso de los cuatro niveles que comprenden este programa.

1. Conocimientos del instrumento de la voz en todas sus partes
2. Correcta postura corporal
3. Correcta respiración y control de la respiración
4. Reconocimiento de los resonadores
5. Relajación corporal y mental
6. Asimilación
7. Correcta emisión de la voz
8. Correcta dicción
9. La expresión del canto
10. Diversos ejercicios de vocalización
11. Cuidados de la voz
12. Tesitura y clasificación de las voces
13. Salud
14. Montaje repertorio
15. Bibliografía

3

INICIACION A LA TECNICA VOCAL

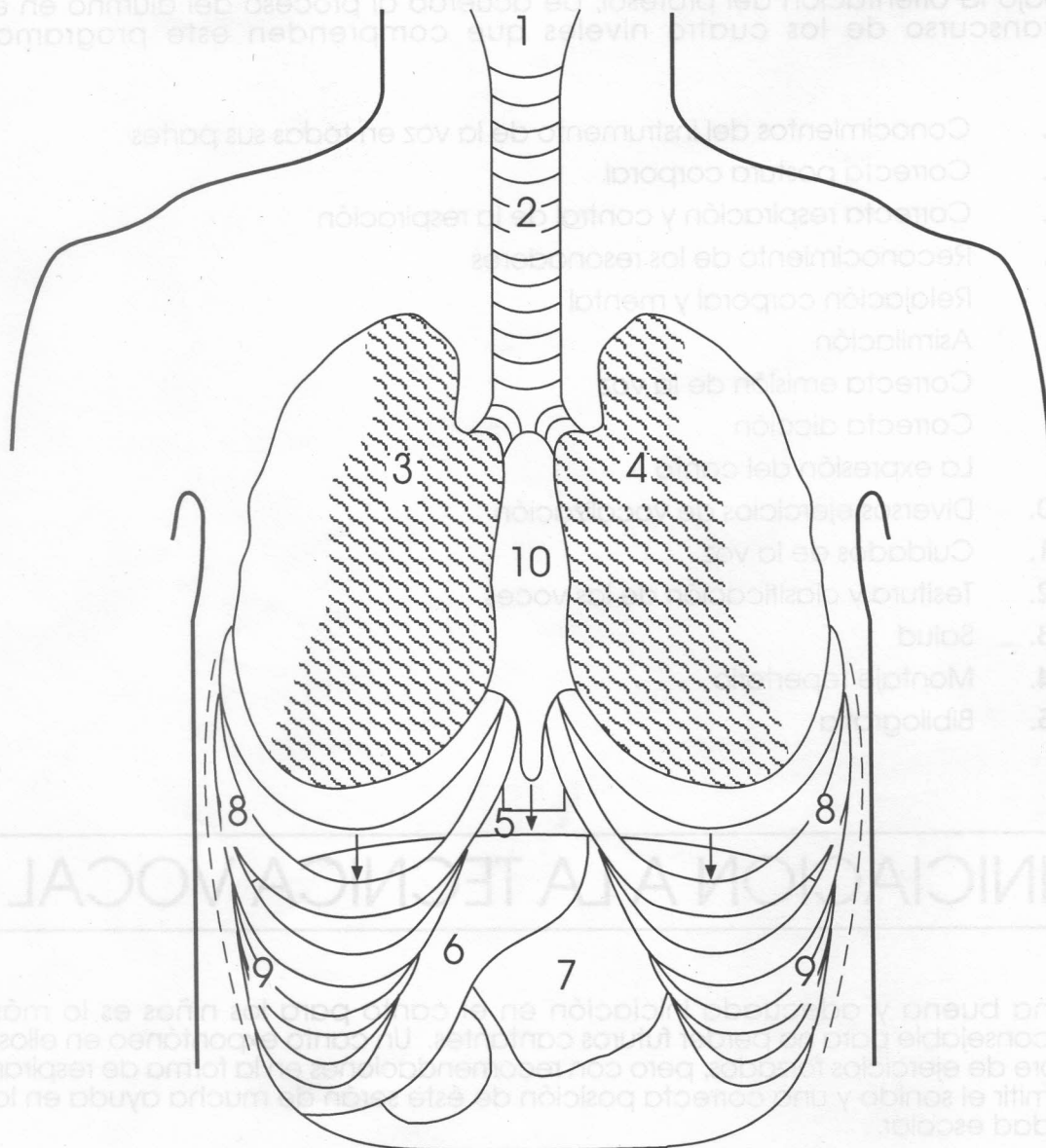
Una buena y adecuada iniciación en el canto para los niños es lo más aconsejable para no perder futuros cantantes. Un canto espontáneo en ellos, libre de ejercicios forzados, pero con recomendaciones en la forma de respirar, emitir el sonido y una correcta posición de éste serán de mucha ayuda en la edad escolar.

Así, pues la edad propicia para dar inicio a los ejercicios de técnica vocal deben darse después del cambio de voz ó muda, (15 a 16 años de edad aproximadamente para hombres y mujeres) pues es en este momento cuando el aparato resonador ha adquirido el desarrollo necesario y cuando se deben iniciar los ejercicios de impostación de la voz cantada.

Hay que anotar que en el canto popular se adquieren muchos vicios fonatorios y de articulación, cuya erradicación puede tomar más del tiempo programado para estos talleres.

EL INSTRUMENTO VOCAL

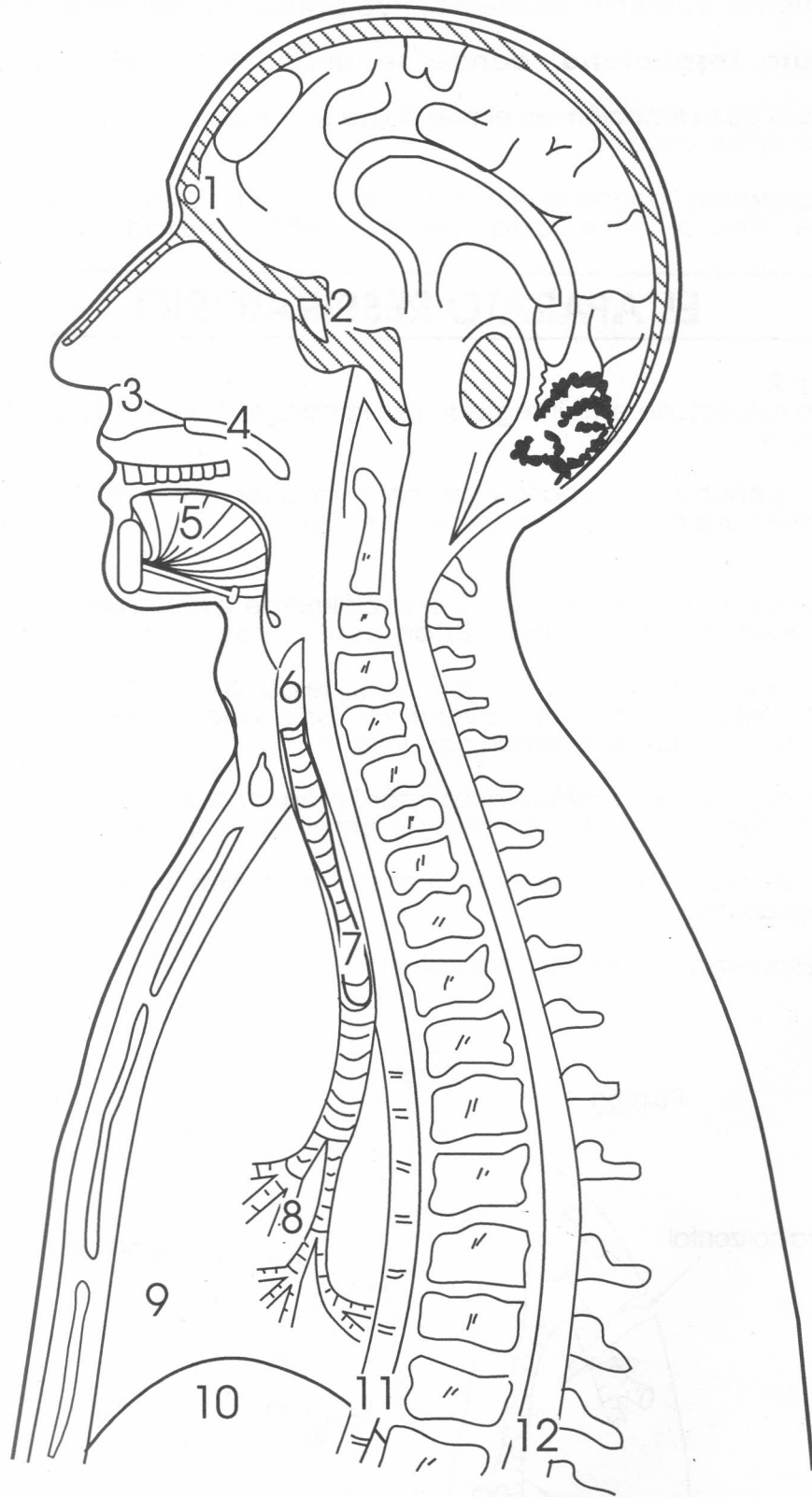
Como en cualquier instrumento, su intérprete debe conocer las partes que lo conforman y lógicamente su funcionamiento, por ello trataremos de aclarar lo mejor posible apoyados también en algunas gráficas, todo lo concerniente al instrumento de la voz.

4

1. Laringe 2. Traquea 3. Pulmón derecho 4. Pulmón izquierdo 5. Diafragma
6. Hígado 7. Estómago 8. Falsas costillas 9. Costillas flotantes 10. Esternón

Las costillas superiores no aparecen, para dejar ver los pulmones. El punteado a lo largo de las costillas indica la dilatación de las mismas por la inspiración y las flechas indican el descenso del diafragma durante la inspiración.

5

1. Senos frontales 2. Senos esfenoidales 3. Paladar duro 4. Paladar blando
5. Lengua 6. Cuerdas vocales (en la laringe) 7. Traquea 8. Bronquios
(ramificaciones de la traquea) 9. Pulmón izquierdo 10. Diafragma 11. Esófago
12. Columna vertebral

El instrumento vocal se divide en tres partes, claramente definidas:

1. **Aparato respiratorio**, donde se almacena y circula el aire
2. **El aparato de la fonación**, en el que el aire se transforma en sonido al pasar entre las cuerdas vocales.
3. **Los resonadores**, donde el aire ya transformado en sonido o vibración, se expande hacia ellos adquiriendo más calidad y amplitud.

EL APARATO RESPIRATORIO

Figuras 1 y 2:

El aparato respiratorio está integrado por la nariz, la traquea, los pulmones y el diafragma.

El aire que penetra por la nariz, pasa por la traquea, especie de tubo largo que divide en dos a la entrada de los pulmones.

Figura 3:

Los pulmones, masas esponjosas y esencialmente extensibles, constituyen nuestro receptáculo del aire. Están contenidos en la caja torácica.

La caja torácica o caja ósea está formada, de cada lado, por doce costillas fijadas por detrás en la columna vertebral. Solo siete de ellas están fijadas separadamente sobre el esternón por delante.

De las restantes, las tres costillas falsas están unidas conjuntamente al esternón por un cartílago, y las dos costillas flotantes están libres hacia delante.

En la inspiración, al hincharse los pulmones, las costillas se separan y la caja torácica se dilata.

Figura 1: Esquema del aparato respiratorio

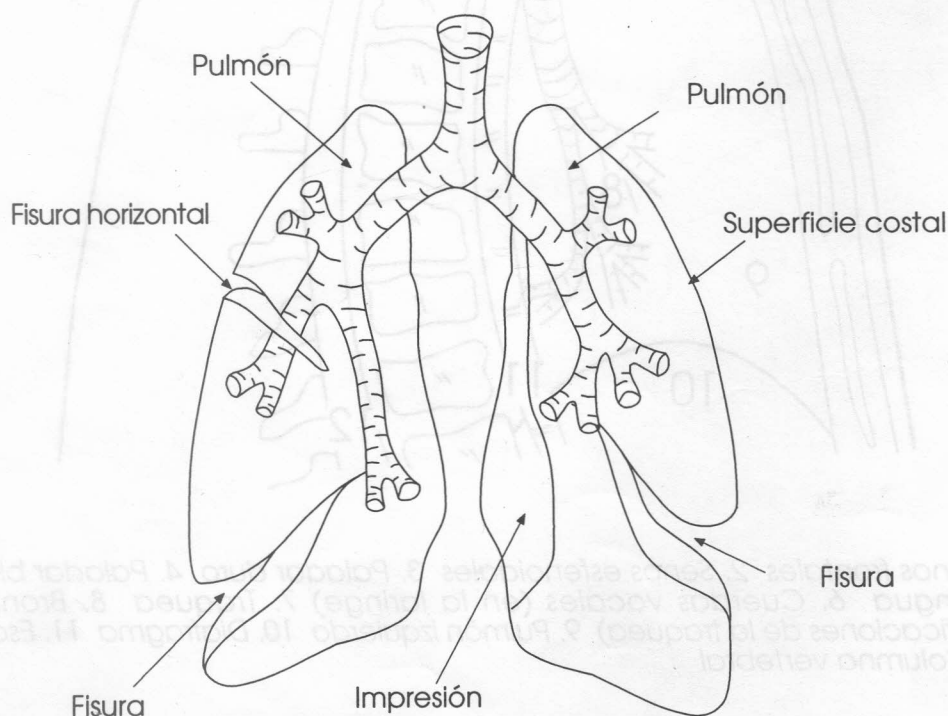

Figura 2: Organos contenidos en el tórax y en el abdomen, que toman conexión con el órgano de la formación (frente)

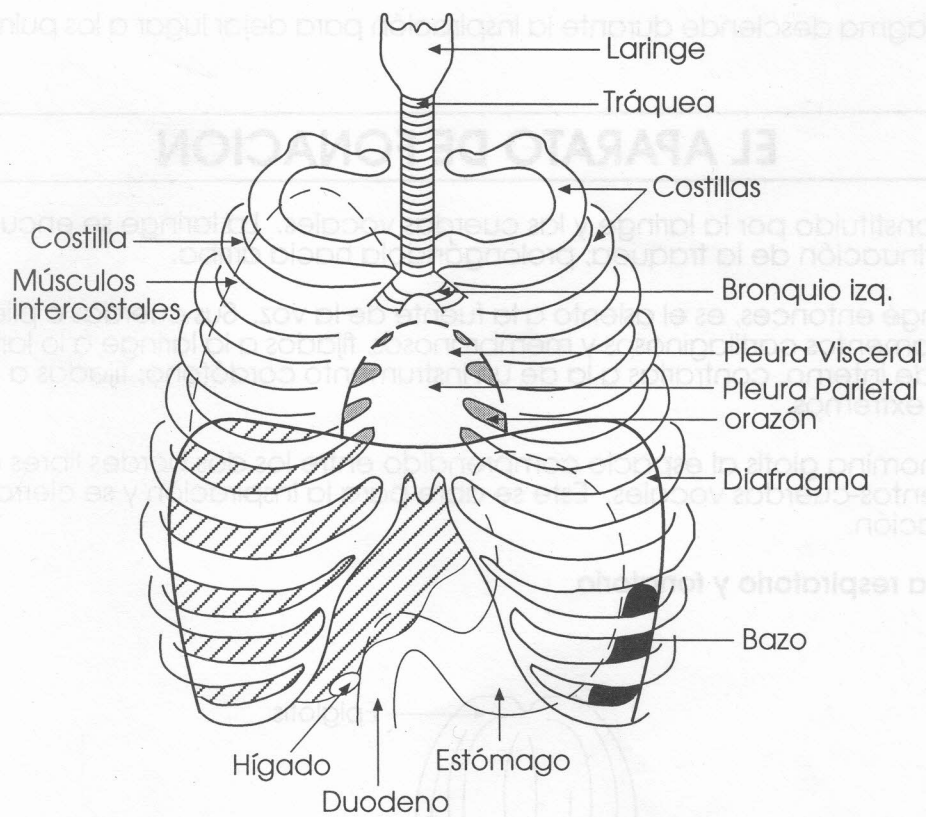
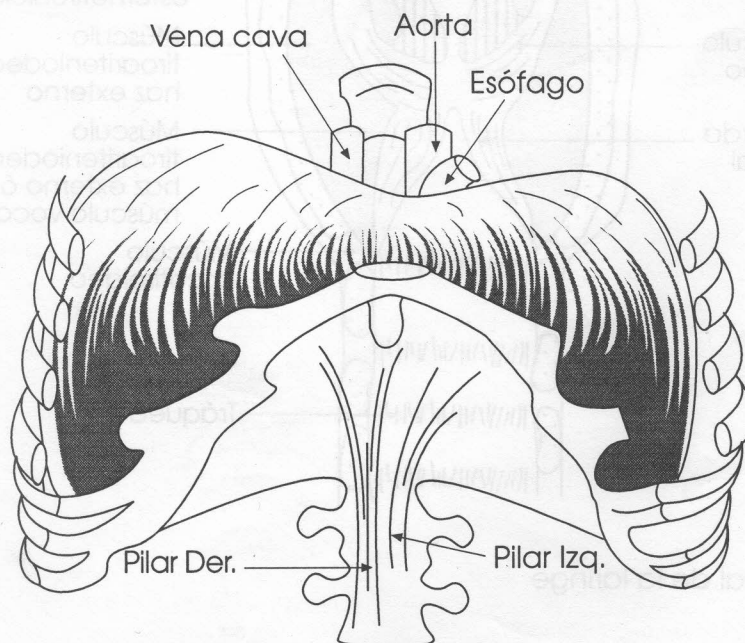

Figura 3: Músculo diafragma. (Tomado de Anatomía de Grey. En Kinesiología y anatomía aplicada de Rusch y Burke)

La elasticidad de la caja torácica está asegurada por los músculos intercostales, por los cartílagos que sirven para unir las costillas y finalmente por el diafragma, ancho músculo transversal que separa los órganos respiratorios de los digestivos.

El diafragma desciende durante la inspiración para dejar lugar a los pulmones.

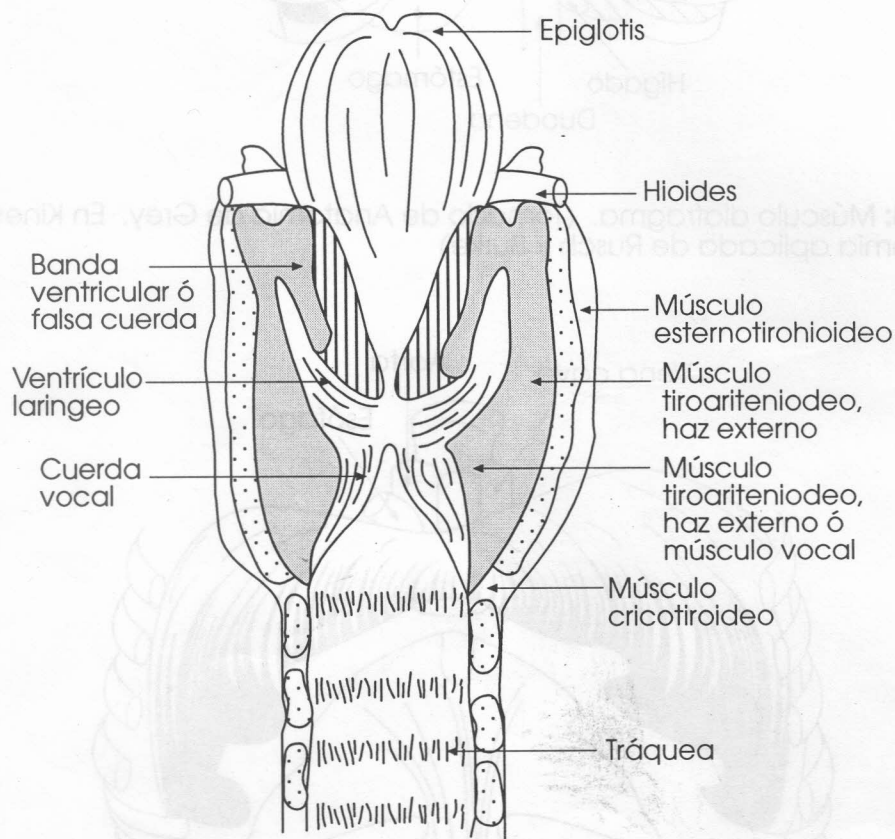
EL APARATO DE FONACION

Está constituido por la laringe y las cuerdas vocales. La laringe se encuentra a continuación de la traquea, prolongándola hacia arriba.

La laringe entonces, es el asiento a la fuente de la voz. Sus cuerdas o pliegues, son ligamentos cartilagosos y membranosos, fijados a la laringe a lo largo de su borde interno, contrarias a la de un instrumento cordófono; fijadas a él sólo en sus extremos.

Se denomina glotis al espacio comprendido entre los dos bordes libres de los ligamentos-cuerdas vocales. Este se abre para la inspiración y se cierra para la fonación.

Sistema respiratorio y fonatorio

Sección frontal de la laringe

Principios de foniatría

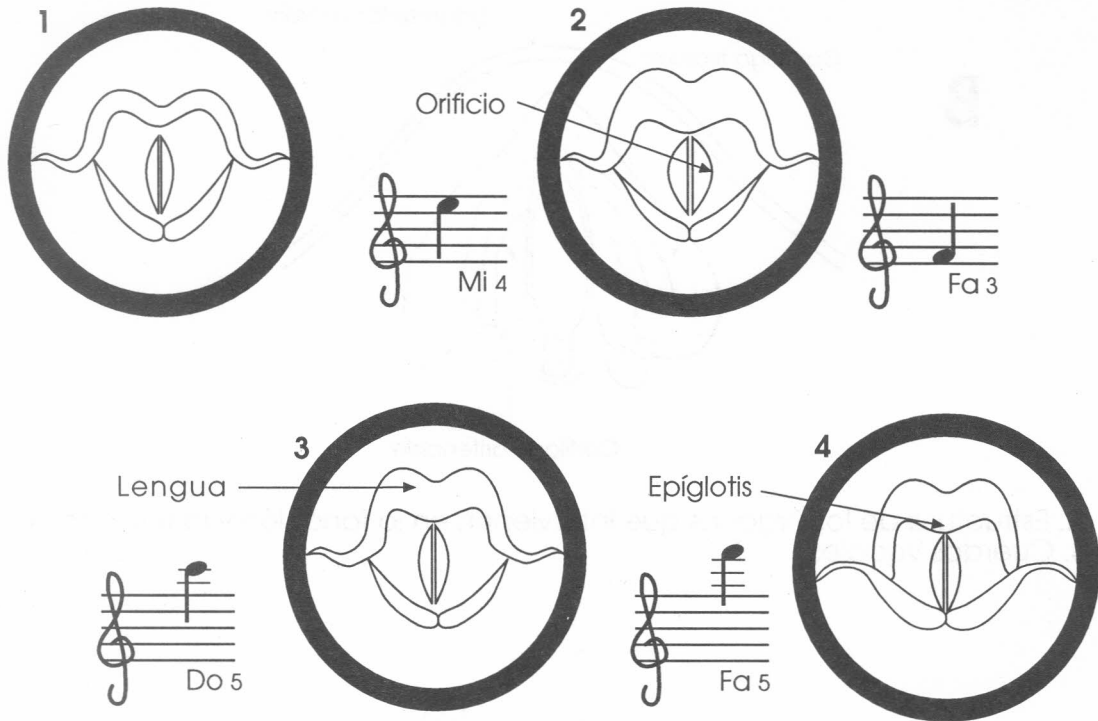
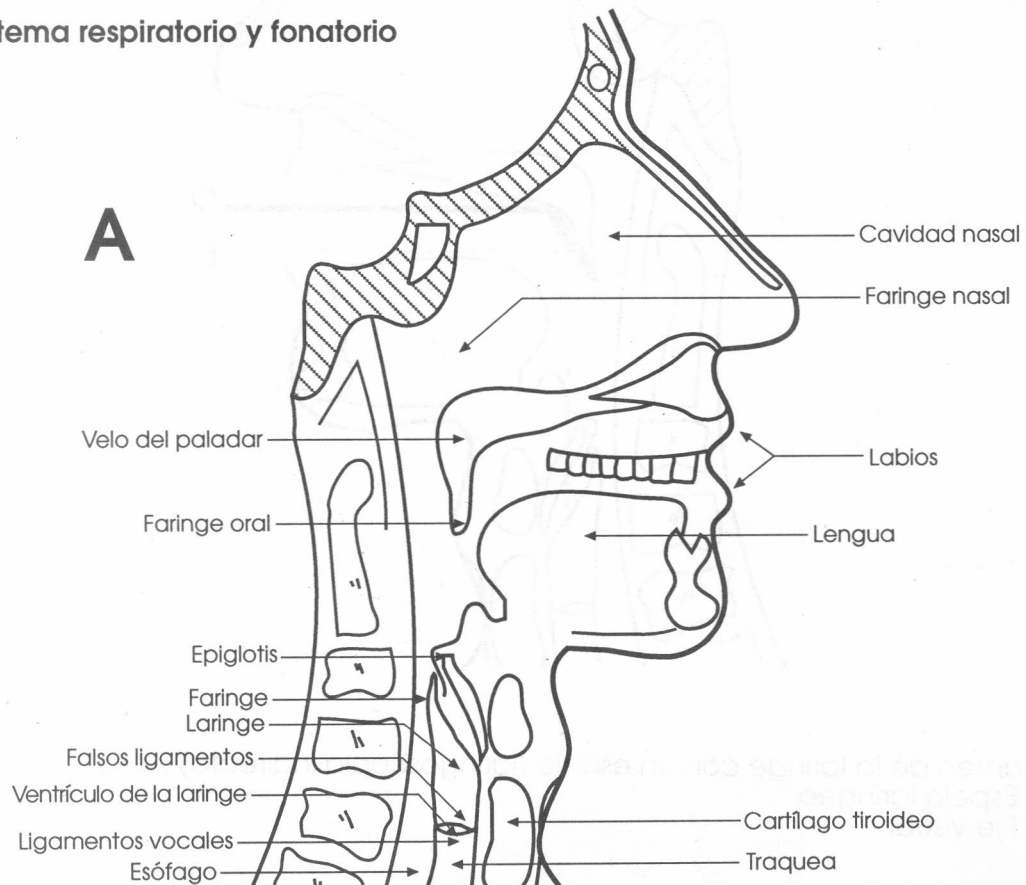
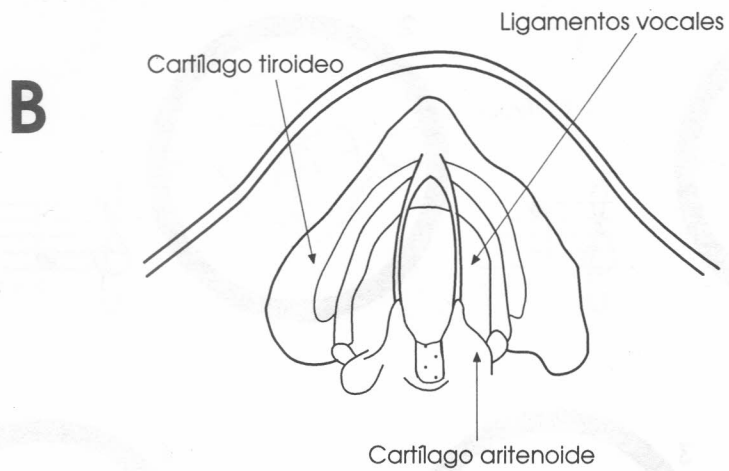

Imagen laringoscópica de un cantante en la emisión de notas de diferente altura

9

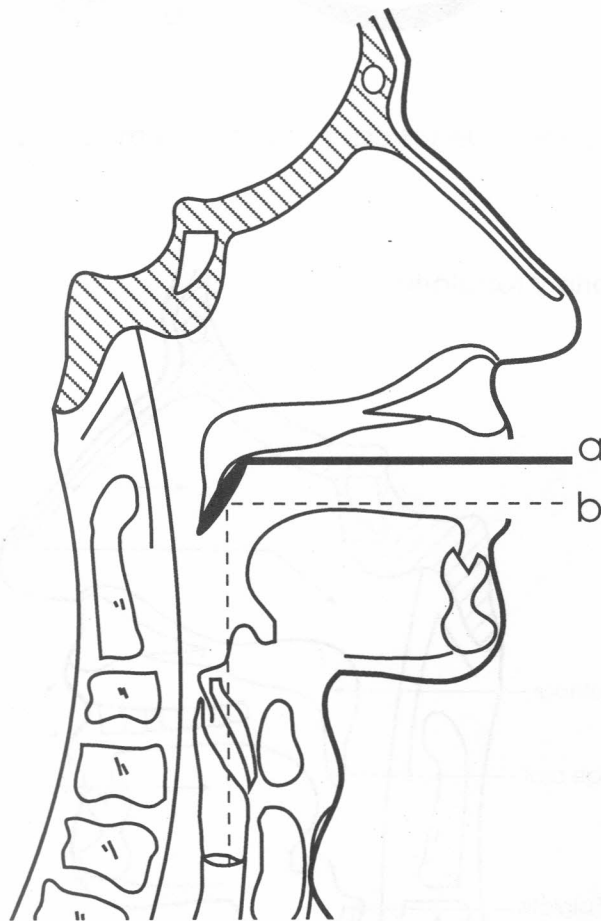
Sistema respiratorio y fonatorio

- A. Estructura de los órganos que intervienen en la fonación y la resonancia
 B. Cuerdas vocales

10

Examen de la laringe con un espejo (laringoscopia indirecta)
 a. Espejo laríngeo
 b. Eje visual

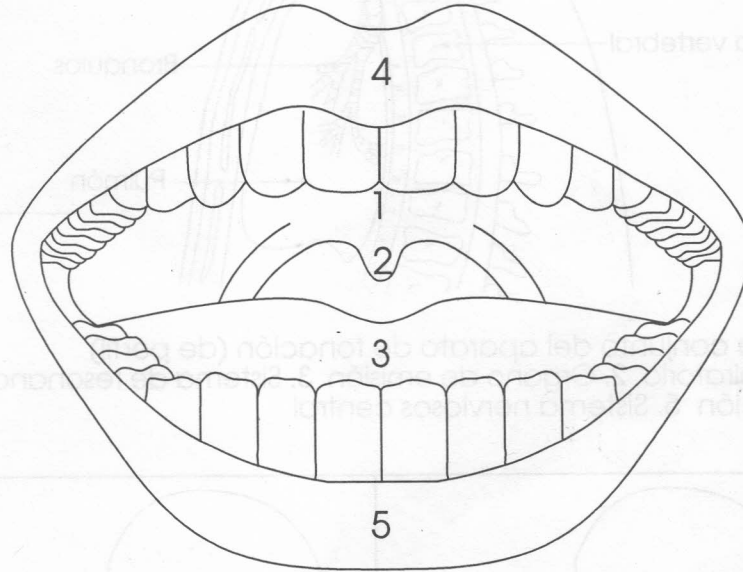
APARATO RESONADOR

El sonido producido por la sola vibración de las cuerdas vocales sería un primer efecto sonoro. Para adquirir otras características respecto a su brillo, amplitud y redondez, debe pasar por los resonadores, como el sonido de la cuerda de un violín que se ve fortalecido al vibrar en la caja de resonancia del instrumento.

Podríamos asegurar entonces, que la belleza y calidad de la voz, depende más de los resonadores que de las mismas cuerdas o pliegues vocales. De la importancia que se de a su utilidad, dependerán los resultados sonoros.

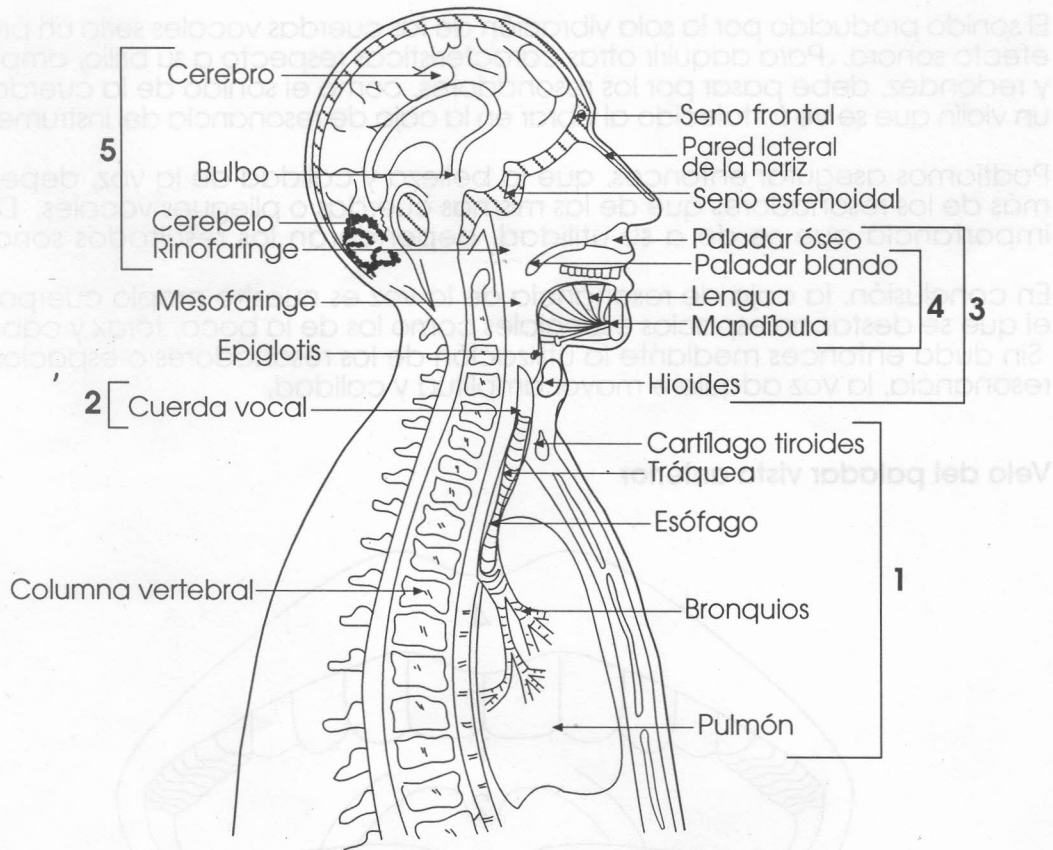
En conclusión, la caja de resonancia de la voz es nuestro propio cuerpo, en el que se destacan espacios especiales como los de la boca, tórax y cabeza. Sin duda entonces mediante la utilización de los resonadores o espacios de resonancia, la voz adquiere mayor amplitud y calidad.

Velo del paladar vista anterior

1. Velo del paladar 2. Uvula 3. Lengua 4. Labio superior 5. Labio inferior

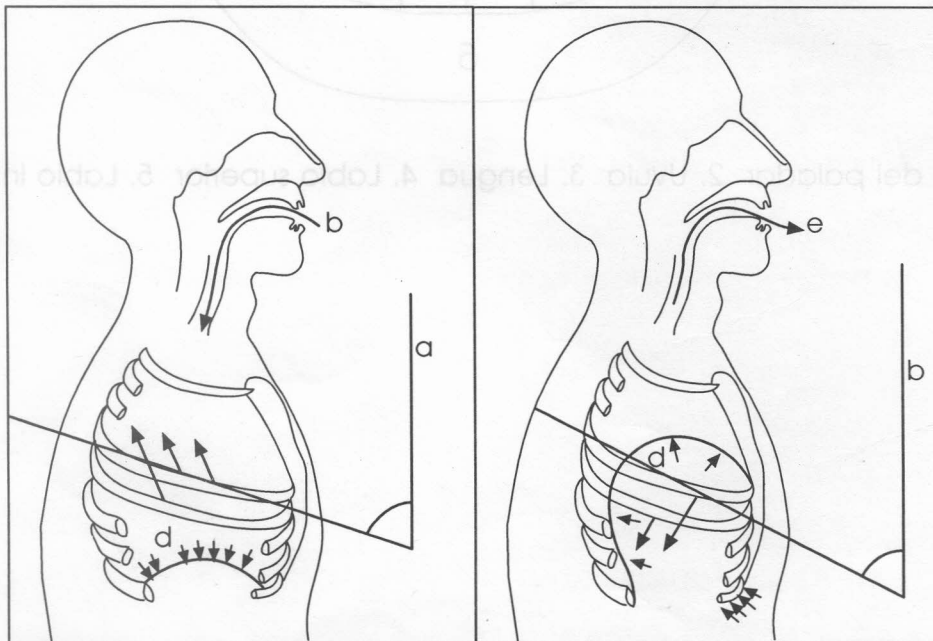
Sistemas respiratorio y fonatorio

12

Esquema de conjunto del aparato de fonación (de perfil)

1. Fuente respiratorio 2. Organos de emisión 3. Sistema de resonancia 4. Sistema de Articulación 5. Sistema nerviosos central

Mecanismo de la respiración
A. Inspiración B. espiración D. Diafragma

LA RESPIRACION Y EL CONTROL DEL ALIENTO

La respiración correcta es la base de la Técnica Vocal; sería grave tratar de suprimirla, ya que ello equivaldría a construir edificios sobre arena.

La respiración profunda es la que llena por completo los pulmones, haciendo descender el diafragma y dilatar las costillas.

El aire inspirado debe fluir lentamente en columna ascendente, de la caja torácica hacia los resonadores y permanecer como un suspenso en la boca antes de ser emitido. De este modo se logrará controlar su emisión en el molde vocal, constituido por los órganos de la boca y los demás resonadores.

Es indispensable efectuar diariamente ejercicios de respiración profunda, no porque en el canto haya que respirar siempre profundamente, sino para lograr la fuerza, la docilidad y el control absoluto de los músculos de la respiración.

La respiración se realiza en tres tiempos:

Primer tiempo: INSPIRACION (por la nariz) amplia, profunda, silenciosa

Segundo tiempo: Imperceptible instante de **SUSPENSION Y BLOQUEO DEL AIRE.** Las costillas están separadas y se tiene la sensación de descansar sobre ellas.

Tercer tiempo: Lenta emisión del aire, controlada, dominada y dócil. La caja torácica y el abdomen permanecen dilatados el mayor tiempo posible.

POSICION Y FUNCION DE LOS ORGANOS DE LA BOCA

LA MANDIBULA INFERIOR debe estar libre de toda contracción, pudiendo descender y ascender con soltura, sin alterar el sonido. Debe poner su adaptabilidad a entera disposición de la voz, para los ascensos y descensos, así como para la articulación.

LA LENGUA debe estar sometida a una absoluta obediencia. Blanda y pasiva en los sonidos mantenidos, firme y vivaz para la articulación, debe volver siempre rápidamente a su lugar habitual, que es el fondo de la mandíbula inferior con la punta apoyada contra los incisivos inferiores.

EL PALADAR BLANDO O VELO DEL PALADAR tiene una misión muy importante en la producción artística de la voz cantada: al elevarse obtura las fosas nasales, libera el fondo de la garganta y asegura de ese modo un sonido "redondo", opuesto al sonido estridente o áspero.

LOS LABIOS, deben tener toda la soltura y firmeza requeridas por la pronunciación. El sonido no dependerá en absoluto de contracciones de los músculos faciales, es decir, que no hay que ayudarse con ninguna mueca para lograr sonido los labios pegados a los dientes, boca en forma de corneta, etc. Por el contrario, es la expresión natural de la cara la que matiza infaliblemente la voz, de acuerdo con el sentimiento que se experimenta, si se canta con ánimo, feliz ó jovial y una expresión sonriente, la voz adquirirá un timbre y un color claro y alegre; por lo tanto el sonido será mejor, así el texto pidiera sentimientos de tristeza.

LA RESPIRACION Y EL CONTROL DEL ALIENTO

La respiración controlada es la base de la dicción y el control del aliento. El control del aliento es el resultado de la respiración controlada.

La respiración profunda es la que llena por completo los pulmones, haciendo descender el diafragma y dilatar las costillas.

El aire inspirado debe fluir lentamente en columna ascendente, de la caja torácica hacia los pulmones y permanecer como un suspenso en la boca antes de salir. De este modo se logrará controlar su salida en cualquier momento por los órganos de la boca y por demás respiradores.

Es importante estructurar bien los ejercicios de respiración profunda, no porque en este caso haya que respirar siempre profundamente, sino para lograr la fuerza, la docilidad y el control absoluto de los músculos de la respiración.

RUTINA

La respiración se realiza en tres tiempos: inspiración, retención y espiración. El primer tiempo es la inspiración profunda, el segundo es la retención y el tercero es la espiración controlada.

Segundo tiempo: inspiración profunda. El tercer tiempo es la espiración controlada y se realiza con el diafragma y la boca.

Tercer tiempo: inspiración profunda. El cuarto tiempo es la espiración controlada y se realiza con el diafragma y la boca.

POSICION Y FUNCION DE LOS ORGANOS DE LA BOCA

LA MANDIBULA INFERIOR debe estar en toda su extensión, cuidando de no caer hacia adelante. Debe tener un punto de apoyo en la mandíbula superior y en la columna cervical y occipital.

LA LENGUA debe estar en su posición normal, no demasiado alta ni demasiado baja. Debe estar en contacto con el paladar y la mandíbula superior, pero no demasiado firmemente, para permitir la articulación de los sonidos.

EL PALADAR BLANDO debe estar en su posición normal, no demasiado alto ni demasiado bajo. Debe tener un punto de apoyo en la columna cervical y occipital.

LOS LABIOS deben tener toda la sutura y firmeza requeridas por la pronunciación. El sonido no dependerá en absoluto de las contracciones de los músculos faciales, es decir, que no hay que apretar con ninguna fuerza los labios para producir los sonidos. El control del aliento es el que permite la articulación de los sonidos. El control del aliento es el resultado de la respiración controlada.

EJERCICIOS DE RELAJACION

Aclaración:

Los ejercicios que tienen que ver con la meditación podrían realizarse sobre una colchoneta, acostados boca arriba. No obstante y de acuerdo con la rutina de salón de clase, dichos ejercicios se podrán hacer en asiento.

1. Siéntese y estire las piernas apoyándose en los talones. Luego descuelgue los brazos por los lados relajando los dedos. Después baje un poco la cabeza y cierre los ojos. A partir de este momento deje caer a través de brazos y piernas toda la tensión del cuerpo, pensando en que la energía negativa o quemada cae hacia el piso. Sienta dos minutos después, como su peso sobre el asiento, parece doblar las patas de este. Es muy necesaria la concentración.

2. Al terminar el anterior ejercicio, recoja las piernas lentamente, colocando las plantas de los pies sobre el piso y levante la cara suavemente. En forma inmediata lleve las palmas hacia los muslos, en forma de "cámara lenta" utilizando 2 minutos mínimo, lo que genera obviamente un movimiento muy lento. Las palmas al posarse sobre los muslos, deben sentirse con poco peso (algodón). Revise ahora su correcta posición previamente indicada por el profesor y sienta que su cuerpo flota pues ha perdido el peso y la tensión que traía.

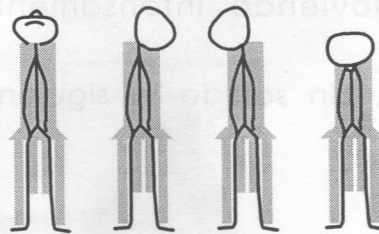

3. En esta posición de relajación corporal inicie uno de los siguientes ejercicios de pensamiento.

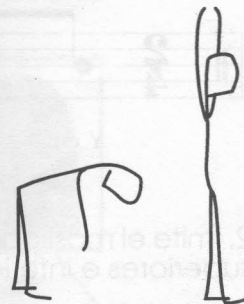
- Recuerde momentos positivos vividos en cualquier época de su vida.
- Imagine viajes y reconocimiento de sitios que conozca o que sean desconocidos para usted.
- Piense en futuros o posibles proyectos con sus metas
- Recorra su casa desde la puerta de entrada, haciendo un reconocimiento de cada una de las habitaciones o espacios, hasta volver a la puerta de entrada
- Recorramos todo nuestro cuerpo desde los pies hasta la cabeza

4. Terminado lo anterior inicie con posición de "bostezo", producir una eme alargada con labios apenas tocándose, en forma suave y que a medida que se repite vaya aumentando su intensidad de vibración, lo cual permitirá el aumento de vibraciones que irán hacia los hombros, espalda, brazos, piernas, etc.

5. Mueva lentamente y dejando por varios segundos, la cabeza hacia atrás; recostando también la cara sobre el hombro izquierdo; sobre el hombro derecho y al final llevando la cabeza hacia abajo, con el mentón tocando el pecho (repítalo varias veces).

6. Párese y quiebre por la cintura su cuerpo, dejando caer el tronco y cabeza hacia el piso, luego desde ahí suba el tronco y cabeza, estirando los brazos hacia arriba y repita para luego dejar caer con fuerza. el tronco, la cabeza y los brazos en un nuevo quiebre por la cintura (repita varias veces).

7. Colocando sobre la cintura, las manos con el dedo pulgar hacia atrás y los otros hacia delante, pídale a alguien que le una los codos en ángulo a la espalda.

8. Parado sobre los dos pies, descuelgue los brazos e imagine moviendo los hombros, que con ellos toca el techo y con los dedos de las manos el piso.

Nota: Realice otros ejercicios sugeridos en clase

EJERCICIOS DE RESPIRACION

1. Teniendo en cuenta las indicaciones del profesor, respecto a la respiración de abdomen, tome lentamente aire hasta llenar el "estómago y la espalda" y vote lentamente hasta el fondo, hundiendo significativamente el estómago. No olvide desde ya colocar una posición relajada de los cachetes y mandíbula suelta como en posición de bostezo (varias veces)

2. Tome súbitamente el aire y vótelo lentamente (varias veces)

3. Tome súbitamente el aire y vótelo súbitamente (varias veces)

4. Tome profundamente el aire y produzca una ese (sssss) que tenga una duración mínima de 15 segundos aumentando hasta 30 segundos.

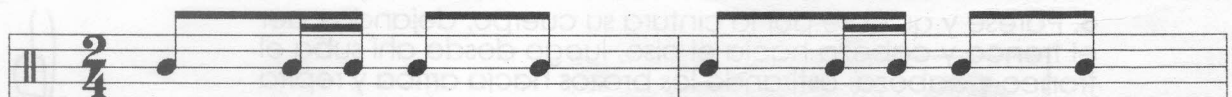
5. No olvide respirar sin contraer las ventanas nasales, ni producir ningún ruido respire entonces profundo y vote haciendo un sonido de viento.

6. Tome y vote el aire por partes: mitad, cuartos, octavos

EJERCICIOS DE RELAJACION DE LA CARA

Moviendo intensamente los músculos de la cara, vocalice.

1. Sin sonido la siguiente frase con la rítmica que proponemos

Y en do ma huan do y en do ma huan do E t c

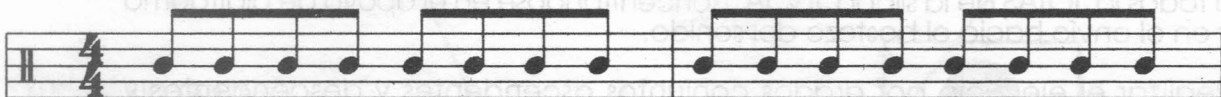
2. Imite el masticar de una gran bola de chicle, separando y uniendo los dientes superiores e inferiores, sin separar los labios.

EJERCICIOS PARA LA RELAJACION DE LOS MUSCULOS DE LA BOCA

1. Mueva la lengua de lado a lado, en forma lenta y luego aumentando su velocidad, tocando con ella el interior de las paredes de los cachetes.
2. Mueva la lengua en forma circular; una vez abierta la boca con labios unidos, tratando de tocar todos los extremos como el paladar, los cachetes y los dientes de abajo con la punta. Realizarlo en dos direcciones.

EJERCICIOS DE CONTROL DE AIRE

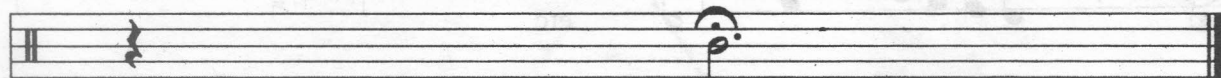
1. Tome una respiración amplia, conténgala y con los labios formando un orificio pequeño como para silbar, deje salir una delgada pluma de aire bien regulada. Controle la salida de aire colocando la palma de una mano frente a los labios. Trate que el aire dure cada vez más formando la pluma.
2. Vocalice el siguiente trozo con su rítmica, tomando un solo aire, con mucho énfasis en el JO, el cual debes apoyar siempre en el diafragma. (Las palabra también deben ser bostezadas.)

Di ga me que jo jo jo jo siem pre se ra jo jo jo jo

y que siem pre jo jo jo jo in fi ni to jo jo jo jo

En este silencio se
contiene el aire

jo

EJERCICIOS PARA RESONADORES

1. Con la consonante MMMMM de me envíe las vibraciones a los huesos de la frente y pómulos produciendo un sonido con esta letra.
2. En la misma forma, iniciando con vibraciones en la cabeza, envíe esas vibraciones a diferentes partes del cuerpo como hombros, brazos, manos, piernas, pies, etc.
3. Iniciando las vibraciones en la cabeza, trate de enviarlas inmediatamente a todo el cuerpo en una resonancia total corporal.

EJERCICIOS DE APOYO DE DIAFRAGMA

1. Repita en forma de arpeggio el ejercicio del JO, apoyando con el diafragma como si quejaras al evitar un golpe en tu abdomen (enviando el sonido hacia el bostezo) y formando un sonido de risa profunda. Una sola respiración y subiendo ó bajando tonalidades mayores en semitonos.

jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo

jo jo jo jo jo jo jo jo

2. Sobre una escala mayor de cinco notas ascendente y arpeggio desde la quinta nota en arpeggio descendente, realice la siguiente frase, dándole énfasis a todas la JOTAS de la sílaba JI y JA, concentrándose en el apoyo de diafragma y en el envío hacia el bostezo del sonido.

Realizar el ejercicio por grados conjuntos ascendentes y descendentes y diferentes tonalidades.

18

Mi ji ji ji ja ja ja

mi ji ji ji ja ja ja

3. Con posición de bostezo y apoyo de diafragma trate de hacer varias veces la sílaba JA.

Haga lo mismo con las otras vocales JA JE JI JO JU
Respira y:

ja ja ja ja ja ja ja ja

je je je je je je je je

ji ji ji ji ji ji ji ji

jo jo jo jo jo jo jo jo

ju ju ju ju ju ju ju ju

4. Cante el ejercicio cuidando la afinación y con posición de bostezo (diferentes velocidades) y realizarlo dos, tres ó mas veces con una sola respiración según la velocidad (más rápido = más veces)

DO MI DO MI DO MI DO MI

DO DO SI LA SOL FA MI RE DO

5. En arpeggio con octava, cante el siguiente ejercicio con las sílabas PA CHA PA CHA PA CHA PA y cromática ascendente y descendente en cuanto a tonalidad.

PA CHA PA CHA PA CHA PA PA CHA PA CHA PA CHA PA

6. Cantar en forma ascendente y descendente por medios tonos en cuanto a tonalidad, la siguiente frase TI RA BA LO BAL CO O O O O O O NE cuidando la postura y posición de boca y de bostezo.

TI RA BA LO BAL CO O O O O O O NI

TI RA BA LO BAL CO O O O O O O NI

EJERCICIOS DE AGILIDAD VOCAL

Forma rápida con la sílaba TA, TE, TI, TO, TU y también ma, me, mi, mo, mu

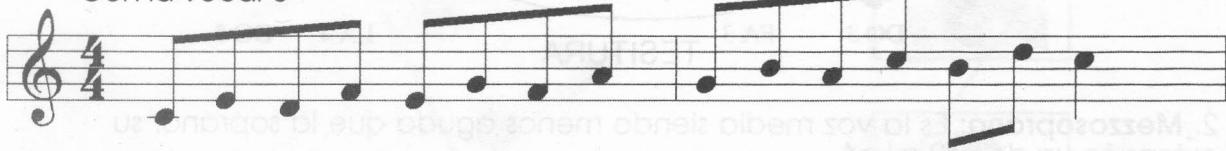

Ta - - - - - Te - - - - - Ti - - - - -

To - - - - - Tu - - - - - Tu

Con la vocal U

u u u u u u u u u u u u u u u

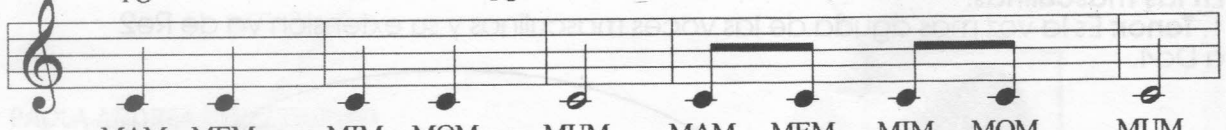
u u u u u u u u u u u u u u u

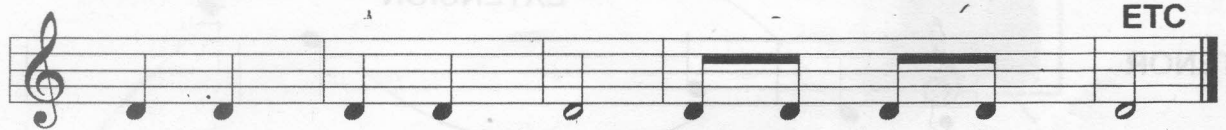
MA - - - - - ME MI
TA - - - - - TE TI

MO MU
TO TU

MAM MEM MIM MOM MUM MAM MEM MIM MOM MUM ETC

MAM MEM MIM MOM MUM MAM MEM MIM MOM MUN

CLASIFICACION DE LA VOZ

Registro, extensión y tesitura

Le llamaremos TESITURA a la región sonora de la voz en donde cantamos confortablemente sin presiones ni esfuerzos y la voz sale con un bonito timbre y color. Más sin embargo es posible cantar sonidos más agudos y graves en donde notamos algo de dificultad para su emisión y es aquí en donde llegamos a nuestro límite o EXTENSION VOCAL a la cual le llamaremos REGISTRO.

Los registros para las voces humanas son:

En las Femeninas:

1. **Soprano:** Es la voz más aguda de la mujer y su extensión va de Do3 a Do5.

SOPRANO

Diagram illustrating the vocal range for Soprano. The range from DO 3 to LA 4 is labeled TESITURA, and the range from DO 3 to DO 5 is labeled EXTENSION.

2. **Mezzosoprano:** Es la voz media siendo menos aguda que la soprano, su extensión va de La2 a La4.

MEZZOSOPRANO

Diagram illustrating the vocal range for Mezzosoprano. The range from DO 3 to LA 4 is labeled TESITURA, and the range from LA 2 to LA 4 is labeled EXTENSION.

3. **Contralto ó Alto:** Para el registro más grave de la voz femenina y su extensión va de: Fa2 a Fa4.

CONTRALTO O ALTO

Diagram illustrating the vocal range for Contralto or Alto. The range from SI 2 to MI 4 is labeled TESITURA, and the range from FA 2 to MI 4 is labeled EXTENSION.

En las masculinas:

1. **Tenor:** Es la voz más aguda de las voces masculinas y su extensión va de Re2 a Do4.

TENOR

Diagram illustrating the vocal range for Tenor. The range from SOL 2 to DO 4 is labeled TESITURA, and the range from RE 2 to DO 4 is labeled EXTENSION.

2. **Barítono:** Es la voz media en el registro masculino y su extensión va de La1 a Sol3.

3. **Bajo:** Es la voz más grave de las voces masculinas y su extensión va de Fa1 a Re3.

Dentro del canto lírico ó de ópera, existen calificativos adicionales a cada uno de estos registros, dependiendo del color, brillo e intensidad de la voz, así encontramos la soprano ligera, soprano coloratura, tenor lírico, tenor dramático, bajo profundo, etc. entre otros.

Las voces infantiles se califican según su altura en voces agudas y graves. Las agudas son "Sopraninos" ó "Tenorinos" y las graves "Altos".

Todas las voces infantiles están en la categoría de voces blancas ó tipues.

SALUD

Obviamente el estado de salud físico general es ideal para la práctica de cualquier disciplina, al igual que el estado de salud mental, pero partiendo de dichos ideales, la Técnica Vocal requiere de determinadas precauciones, prácticas y rutinas que colaboran indiscutiblemente con el estado de salud de la voz del cantante o hablante.

Recomendaciones generales:

1. No tomar bebidas frías luego de ejercicios físicos ó actividades vocales, pues contrastarían con la temperatura corporal y especialmente con la de la garganta.
2. Con base en la misma razón anterior, no son recomendables los productos que contengan en sus ingredientes la menta (este ingrediente refresca pero enfría).
3. En actividades vocales se puede consumir prudentemente agua alclima, lo cual sirve para humedecer la garganta.
4. Tener la precaución de desacalorarse antes de salir de lugares que presenten temperaturas mayores a los lugares exteriores. Al tiempo se aconseja para ello, respirar profundo y votar con SSSSSS varias veces el aire antes de salir.

No sobraría recomendar que se protejan partes corporales como cuello, nuca, cabeza, torax, etc. de acuerdo a las exigencias climáticas.

5. Nunca más realizar esfuerzos vocales, que indiquen gritos ó ruidos intensos, pues afectarían gravemente la garganta y plieguez vocales.

6. Cuando se produzca la "carraspera", debemos sacar la lengua hacia el mentón y ahora sí emitir una intención de "tos" que haga el efecto de descongestionar.

7. Productos como las mieles, en particular la de beja parecen tener cualidades curativas, pero tendrían que ver más con los bronquios. En el caso de la panela, según los médicos parece ser cicatrizante. De todas maneras la panela es menos melosa y no quedaría ligada a los plieguez o cuerdas vocales, lo que sí pasa con la miel de abejas.

8. Nunca iniciar un trabajo vocal sin un previo calentamiento de la voz.

9. El sueño hace que el cuerpo y la mente recobreen fuerzas, por lo tanto es necesario dormir bien.

10. El ejercicio físico deportivo es vital en el desarrollo de esta disciplina. La natación por ejemplo es excelente ejercicio, pero habría que ser precavido con la temperatura del agua o clima del lugar.

11. Realizar periódicamente los ejercicios aprendidos para el desarrollo general de la práctica vocal.

12. No consumir cigarros, alcohol ó drogas, esto está comprobado que actúa sobre las posibilidades vocales.

13. Tene muy bien preparado el material a interpretar, esto es: el conocimiento melódico, textual y rítmico de la obra musical ó artículo literario si es el caso de lectura.

14. No cantar por fuera del ámbito ó registro de la voz.

15. Finalmente es recomendable buscar siempre la asesoría de un maestro, profesor ó guía vocal idóneo.

Seguidamente presentaremos una variedad de canciones populares que serán utilizadas como material de apoyo para las clases. Estas han sido arregladas para 1, 2, 3 y 4 voces por autores de este curso.

ZANDUNGA

Canción con letra ilógica, para realizar ejercicios individuales con: Apoyos, Agilidad, Posiciones, Expresión

Juan Diego Vejarano

The musical score is written for a single voice part in treble clef with a key signature of three sharps (F#, C#, G#). It begins with a 2/4 time signature, which changes to 3/4 in the second measure. The melody is characterized by frequent rests and syncopated rhythms. The lyrics are: Cha pi ne ro cha pi zon con los ra yos la lu na te be jo jo jo jo jo jo hey re man do de mi de mi de mico ra zón demi zan dun ga del a mor zan dun ga del a mor zan dun ga del a mor a mor se re tu es cla vo yo se re tu es cla vo yo se re tu es cla vo del a mor a mor del a mor. The score includes first and second endings for the final phrase.

LA ORQUESTA

Antiguo Quodlibet
Trad: Cora Bindhoff

26

1

SOPRANO I

LA VOZ DEL VIO LIN - - ES DUL CE Y ME LO

2

SOPRANO II

EL CLARI NE TE EL CLA RI NE TE CAN TA DU DI DU DI

3

ALTO

LA VOZ DEL CLA RIN DI CE TA TA TA TATI TA TA TA TA

4

TENOR

EL COR NO TIE NE VOZ DE ME

5

BAJO

TIM BA LES NOS - DI CEN LAS MIS MAS DOS

5

DIO SA LA VOZ DEL VIO LIN - ES DUL CE - SU CAN TAR

DU DI DET EL CLARI NE TE EL CLA RI NE TE CAN TA DU DI DU DI DET

TA TATI TA LA VOZ DEL CLA RIN DI CE TA TA TA TATI TA TA TA TA TA

TAL EL COR NO TIE NE VOZ DE ME TAL

NO TAS SOL DO DO SOL SOL SOL SOL SOL DO

LA RONDALLA

Vals

De: Alfonso Esparza O

Tonalidad Am = La menor

GUITARRA

Am E7 Am

10. 12. 14. 15. 17. 18- 18-+ 18. 17- 18- 17- 15- 15-+ 10

Am

11- 13- 11- 15- 10-+ 10. 11- 13- 14- 10=+ 10. 12. 14. 15. 17. 18- 18-+ 18.

E7 Am

17- 18- 17- 15- 15-+ 10 11- 13- 11- 15- 10-+ 15. 14- 18- 17- 15=+

Am E7 Am

10. 12. 14. 15. 17. 18- 18-+ 18. 17- 18-17- 15-15-+ 10 11-13-11- 15-10-+ 10. 11- 13- 14- 10=+

En es ta no che cla ra de in que tos lu ce ros lo que yo te que ro te ven go a can tar
Mi ran do que la lu ex tien de en el na cie lo su pa li do ve lo de pla ta y za fir

G7 C G7 C

10. 23. 10. 11. 13=+ 17- 15- 13=+ 17- 15- 13- 15-+ 13. 11- 13-+ 11. 10=+

Y en mi cora zon siem pre es tas y yo no he de ol vi dar te ja mas
por que yo na ci pa ra ti y de mi al ma la rei na se ras

LA RONDALLA
PG 2

Am E7 Am

• 10. 12. 14. 15. 17. 18-18-+ 18. 17- 18- 17- 15-15-+ 10 11- 13- 11- 15- 10-+ 10.
en es ta no che cla ra de in quie tos lu ce ros lo que yo te quie ro te

E7

11- 13- 14- 15=+ 19- 19- 19- 19=+ 17- 17- 17- 17=+
ven go a de cir a bre el bal con y el co ra zon

15- 15- 15- 14- 17-+ 14. 10-23= 17- 17- 17- 17=+ 15- 15- 15-
mien tras que pa sa la ron da pien sa mi bien que yo tam

15=+ 14- 14- 14- 14- 17-+ 14. 12-10= 19- 19- 19- 19=+
bien sien to u na pe na muy honda pa ra que es tes

17- 17- 17- 17=+ 15- 15- 15- 17- 19-+ 15. 17= 27- =+ 15- 15- 15-
cer ca de mi ta ba ja re las es tre llas y en es ta

15- 14-+ 12. 10- 10-+ 10. 12- 10- 12- 14- 14-+ 14. 14- 15- 17- 15=+
no che ca lla da de to da mi vi da se ra la me jor

LAMENTO BORINCANO

Bolero

Tonalidad Dm = Re menor

De: Rafael Hernandez

Introduccion

GUITARRA

15= 15= / - 16. 15. 13. 11. 13- 13. 15- 13.11. 10.

11- 11- 13. 11. 10. 23. 10= 13= / - 11. 10. 23. 22. 23 = =

32= 32= / - 33. 32. 30. 42. 30- 30. 32- 30. 43. 42. 43- 43- 30. 43. 42. 40.

1. {
 Sa le lo co de con ten to con su car ga men to pa ra la ciu
 Lle va en su pen sa mien to to do un mundo lle no de fe li ci
 Pa sa la ma ña na en te ra sin que na die quie ra su car ga com

2. {
 To do to do es ta de sier to el Pue blo esta lle no de ne ce si

42= 30= / - 43. 42. 40. 54. 40 = =

dad si pa ra la ciu dad
 dad si de fe li ci dad
 prar si su car ga com prar

dad ay de ne ce si dad

LAMENTO BORINCANO

PG 2-2

C7 B7 A7

17

53- 42- + 30- 21. 33- 43- + 30. . 30. 32 = = 50- 54- 42. 30.
 pien sa re me diar la si tua ción = = del ho gar que es

D Em A7 D

22

32 = 30. 43. 42. 40 = 44 = = + 32. 23 = 23 = = 32. 20. 22.
 to da su llu sión si Y-a le gre el Ji ba
 le gre tam bien su
 y tris te El ji ba
 rin quen la tie rra

B7 Em

27

23- 20. 20. - + 32. 20- 32. 20. - + 32. 20- 32. 20. - + 32. 20- 32. 20. . 32. 30. 44. 32 = 42 =
 ri to va pen san do a si di cien do a si can tan do a si por el ca mi no
 ye gua va al pre sen tir que a quel can tar es to do un him no de a le gri a
 ri to va pen san do a si di cien do a si llo ran do a si por el ca mi no
 del e den la que al cantar El gran Gautier fla mo la per la de los Ma res

A7 G A7

32

50- 54. 42- 30- 44. 32- 30. 20- 44- 32. 42 = 42 = =
 si yo ven do la car ga mi Dios que ri do
 y en e so lo sor pren de la luz del di a
 que se ra de mi ma dre mi Dios que ri do
 a ho ra que tu te mue res con tus pe sa res

D

37

50- 54. 42- 30- 44. 32- 32. 42- 30- 44. 40 = = + 32. 40 =
 un tra je a mi vie ji ta voy a com prar Y-a dad (bis)
 y lle ga al mer ca do de la ciu gar Bo
 que se ra de mis hi jos y de mi ho gar
 de ja me que te can te yo tam bien

30

EL PARAISO
PG 2

17

1.

va lle del Cau ca Ben di to to do su sue lo, la la la la la la la
par me en la tie rra ra lo que se ra el Pa ra i
va lle cau ca na es de ver dad muy her mo sa, la
lud de mi Ra za em pu je se o tro a guar dien

22

la so Can to a mi
la la la te

27

tie rra y no ha bra fuerza que a mi me ca lle
po bres los hom bres que no pue dan

32

vi bro al de cir que
ver a mi va lle

LA ROSA

EL PARAISO
PG 3

36

soy va lle cau ca no oi ga me bien soy

40

pu ro Co lom bia no lai ra la la la lai ra la la la

44

lai ra lai ra lai ra lai ra la la la lai ra la la la

48

D.C. al Fine *Fine*

lai ra lai ra lai ra

LA COSECHA

Bambuco

Versión para Grupo Mixto de:
Jahiro A Cardona Perez

De : Eugenio Arellano B

MEZZO-ALTOS

BARITONOS

GUITARRAS

34

5

U u u u u u Des

10

ti no co ger ma iz el pa go no lle ga a
pron to lle go has ta a qui la tie rra cui da de

el pa go
la tie rra

LA COSECHA
PG 2

16

qui a ve ri que lo bien quien sa be don de a ve ri
mi y yo a el yo tam bien tam bien la cui do y yo a el

22

1. 2.

que lo bien yo tam bien quien sa be don de de do con las dos manos que ten

28

go ya no pue do dar a bas - to o me a yu das Dios del cie - lo o me voy a tierra a ba

34

- jo a de mas de ser la brie - go soy can tor soy Colombia - no yo tam bien ten go de re

LA COSECHA

LA COSECHA
PG 3

40

- cho a em bria gar me con mi can - to la fa mi lia que ten go quien me la cui

This system contains measures 40 through 45. It features a vocal line with lyrics, a piano accompaniment line, and a bass line. The music is in a key with three sharps (F#, C#, G#) and a 3/4 time signature. Measure 40 starts with a box containing the number 40.

46

- da - con quien de jo mis hi jos voy de co se - cha - yo me pre gun to si el

This system contains measures 46 through 51. It features a vocal line with lyrics, a piano accompaniment line, and a bass line. The music is in a key with three sharps (F#, C#, G#) and a 3/4 time signature. Measure 46 starts with a box containing the number 46.

52

1. 2. Fine

dia blo se ha bra me ti do en mi fies - ta - ti do en mi fies - ta -

This system contains measures 52 through 57. It features a vocal line with lyrics, a piano accompaniment line, and a bass line. The music is in a key with three sharps (F#, C#, G#) and a 3/4 time signature. Measure 52 starts with a box containing the number 52. The system is divided into two endings, labeled '1.' and '2.', with a 'Fine' marking at the end.

AUNQUE LO NIEGUES

Versión para Grupo Mixto
de: Jahiro A Cardona Perez

Pasillo Lento

De : Jose A Morales

MEZZO-ALTO

BARITONOS

QUITARRAS

5

No po dras ol vi dar me de e so yo es toy se gu ro

aun que lo nie gues tu ol vi dar te ja

Dm/D Dm Dm Gm6

9

por que he siso en tu vi da aun que lo nie gues tu gran a mor

mas por que he si do en tu vi da aun que lo nie gues tu gran a mor un gran a mor y

Gm A7 A7 Dm

AUNQUE LO NIEGUES
PG 2

13

y ten dras que lle var me plumplum plumplum plumplum plumplum

mas y ten dras que lle var me muy den tro de tu al ma

Dm Dm D7 Gm

17 PG 1-2

1.

co mo se lle van siem pre las co sas gran des del co ra zon

co mo se lle van siem pre las gran gran des del co ra zón

Gm Dm Gm6 A7 Dm

21 2.

zon El he cho que hoy te va yas ha cien do a lar de de tu trai

zón

Dm Dm/D Gm6 C7

AUNQUE LO NIEGUES
PG 3

25

ción
so lo es tas de
tran do que es muy vo
lu ble tu co ra
zón

B.C B.C B.C B.C b.c

B.C Bb b.c Gm b.c C7 F

30

pe ro que me has que
ri do y que yo he si do tu gran a
mor

F A7 A7 Dm

34

si no podras ne
gar lo aun que te a rran ques el co ra
zón

Bb C7 F Gm C7 F C7 F

D.C. al Coda *Fine*

39

EL MEDALLON

Paseo Vallenato

Versión para Grupo Mixto
de: Jahiro A Cardona Perez

De : Rafael Escalona

MEZZO-ALTO

BARITONOS

8

8

8

8

PERCUSION

Guachara x

Chuch x

Bombo x

40

1.

2.

EL MEDALLON
PG 2

ELECCIONES COMISIV DE PERN...

10

1. Te garan
2. De Carta
3. Co mo yo

41

15

ti zo que Don Fidel ay a pe sarque tan po bre soy Te garan ti zo que don Fi del
ge na te trai go yo el me da llón que usaba un pi ra de Car ta ge na te trai go yo
soy de va lle du par la tie rra que ri da de Pe dro Cas tro Co mo yo soy de va lle du par

Te garan
De Car ta
Co mo yo

EL MEDALION
PG 3

20

ay a pe sar que tan po bresoy - que mu cho di ne ro podra tener pe ro nun ca te
el meda llón que u saba un pi ra ta que Blas de le zo se lo qui tó - pa ra re ga lar
la tie rra que ri da de Pe dro Cas tro si quie res tam biente en se ño a bailar pa seos y meren

42

25

da lo que yo te doy - que mu cho di ne ro podrá tener pe ro nun ca te da lo que yo te doy
se lo a su mu cha cha que Blas de le zo se lo qui to pa ra re ga lar se lo a su mu cha
gue a lo va lle na - to si quie res tam biente en se ño a bai lar - pa seos y meren - gue a lo va lle na

que mu cho di ne ro

LLEGO NAVIDAD

Balada Villancico

Versión para Grupo Mixto de:
Jahiro A Cardona Perez

De: Hector Ochoa

ALTOS-TENORES

BARITONOS-BAJOS

GUITARRAS

3

7

Lle go navi

dad
dad

b.c

LLEGO NAVIDAD
PG 2

11

va mos a can tar
yo quie ro so ñar

con al ma de ni ño un can to sen
des ar mar las ma nos de a que llos her

15

ci llo de a mor y de paz
ma nos que en la guerra es tan

bue no ha si do Dios
yo quie ro que el mar

19

quenos qui zo dar
se con vier ta en miel

o tra a ño de vi da la in men sa ale
las playas en tri go y no ver mas

LLEGO NAVIDAD
PG 3

23

gri a de vi vir y a mar - doce meses mas mi a
ni fíos ham bre pa de cer doce meses mas mas mi a

27

mor que he mos compar ti do una que otra pe na tan tas cosas
mor que he mos compar ti do una que otra pe na tantas cosas

31

buenas para recor dar vamos a brin dar sa
buenas pa ra recor dar lle go navi dad a

35

lud por un a fio nue vo nas de ven tura lle no a ma ble y se
mor o ye las cam pa nas a bra mos del alma todas sus ven

LLEGO NAVIDAD
PG 4

39

re no ra dian te de luz
ta nas pa ra que entre el sol

Fine

Melodia

x-

Triangulo

43

x x x x x

48

x-

53

D.C. al Segno

Es ta na vi

BIBLIOGRAFIA

1. Es estudio del Canto de Madeleine Mansion
Editorial Ricordi 16ª Edición
2. Principios de Foniatría de Segre Naidich
Editorial Médica Panamericana
Buenos Aires - Bogotá
3. Armonía Tradicional León S. Simar
Editorial Univalle
4. Diversas conferencias de Técnica Vocal de Taleres de Colcultura y Univalle

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
Entidad Universitaria
Av. 2 Norte No. 7N-38 Tel. 6673371 Fax 6685583
Tel. Facultad de Música 6673361
Cali - Colombia

Con el apoyo del

**MINISTERIO
DE CULTURA**