UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE ARTES ASAB

PROYECTO CURRICULAR DE ARTES MUSICALES

LA VOZ MIXTA

Propuesta de ejercicios básicos para su reconocimiento, interiorización y su aplicación en algunas canciones del género R&B

ESTUDIANTE

LAURA DANIELA LÓPEZ ORTEGA

CÓDIGO 20122098100

ÉNFASIS EN INTERPRETACIÓN - CANTO

DIRECTORA
OLGA GUAPACHA

MODALIDAD - MONOGRAFÍA

BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA.

DICIEMBRE 7 DE 2017

AGRADECIMIENTOS

Es mi deseo, desde lo más profundo de mí ser, agradecer a todos aquellas personas que hicieron posible este proyecto de grado. Aquellas que con su participación, su presencia incondicional, guía, asesoría, me permitieron concluir uno de los retos más grandes de mi vida. Quiero agradecer de manera muy especial a mi maestra y tutora Olga Guapacha, por su inagotable paciencia y acertados consejos, a mi institución, por brindarme los espacios necesarios para hacer posible mi investigación y la oportunidad de estudiar en tan maravillosa universidad.

A todas las maestras de canto que en su momento aportaron la información pertinente y necesaria para ayudar a este trabajo de investigación basado en la experiencia personal. Al apreciado maestro Juan Guillermo Villareal por permitirme aclarar mis dudas con su gran sabiduría.

No puedo dejar de mencionar a mis padres y abuelos, que con mucho cariño, dedicación, esfuerzo y amor, supieron guiarme en este lindo proceso con su apoyo incondicional; a mi hermano Rubén, que me ha servido de modelo de inspiración al tener una gran afinidad con el mundo del arte, por su grata compañía tanto en lo personal como en lo profesional y su total comprensión.

A todos y cada uno de ellos ¡GRACIAS!

DEDICATORIAS

Quiero dedicar este trabajo de grado primeramente a Dios, que de no ser por la salud, bienestar, intelecto y todas sus bendiciones no hubiese sido posible.

A mis padres, a mi familia, a mis amigos y a todas aquellas personas que sirvieron de inspiración al compartir el mismo deseo de conocimiento y exigencia en la interpretación vocal.

Y para ti Andrey... Al saber que para mí la música y el canto lo es todo, compartirla juntos es nuestro mejor regalo.

RESUMEN (Abstract)

Este trabajo de grado está basado en una experiencia personal que ayuda al reconocimiento, aplicación e interiorización de la voz mixta dentro del género R&B. Comparte una propuesta de ejercicios que pueden ayudar al cantante en la búsqueda personal de este registro de la voz, brindando herramientas que faciliten el entendimiento y comprensión de la voz mixta de una manera más sencillay útil.

This degree work is based on a personal experience that helps the recognition, application and interiorization of the mixed voice within the R & B genre. It shares a proposal of exercises that can help the singer in the personal search of this voice register, providing tools that facilitate the understanding of the mixed voice in a more simple and useful way.

Palabras Claves:

Voz mixta, registro Vocal, R&B, Rhythm and Blues, voz, cantar

Keywords:

Mixed voice, vocal register, R & B, Rhythm and Blues, Voice, Sing.

Contenido

AGRADECIMIENTOS II

DEDICATORIAS III

RESUMEN (Abstract) IV

Palabras Claves: IV

INTRODUCCIÓN ..... - 1 -

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..... - 2 -

PREGUNTA PROBLEMA ..... - 3 -

OBJETIVOS ..... - 3 -

OBJETIVO GENERAL ..... - 3 -

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... - 3 -

MARCO REFERENCIAL ..... - 5 -

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ..... - 8 -

1 **CONTEXTO HISTÓRICO, CAMBIOS E INFLUENCIAS DEL GÉNERO R&B Y SUS MÁXIMOS REPRESENTANTES** ..... - 9 -

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO DEL R&B ..... - 9 -

1.2 R&B CLÁSICO ..... - 12 -

1.3 R&B CONTEMPORÁNEO ..... - 12 -

1.4 MÁXIMOS REPRESENTANTES DEL R&B CONTEMPORÁNEO ..... - 14 -

Michael Jackson: ..... - 14 -

Janet Jackson: ..... - 14 -

Boys II men: ..... - 15 -

Jennifer López: ..... - 16 -

NSYNC: ..... - 17 -

Rihanna ..... - 17 -

2 DEFINICIONES DE CONCEPTOS BÁSICOS ..... - 18 -

2.1 REGISTRO VOCAL ..... - 18 -

2.2 VOZ DE PECHO ..... - 18 -

2.3 VOZ DE CABEZA ..... - 18 -

2.4 VOZ MIXTA ..... - 19 -

2.5 LEGATO ..... - 19 -

2.6 PASSAGGIO ..... - 19 -

2.7 RANGO ..... - 19 -

2.8 COLORATURA ..... - 19 -
2.9 TRINO ..... - 20 -
2.10 BEL CANTO ..... - 20 -
3 LA VOZ MIXTA. SU RECONOCIMIENTO, INTERIORIZACIÓN Y SU APLICACIÓN EN ALGUNAS CANCIONES DEL GÉNERO R&B ..... - 21 -
3.1 CARACTERÍSTICAS VOCALES DEL R&B CONTEMPORÁNEO ..... - 25 -
4 PROPUESTA DE EJERCICIOS PARA RECONOCER, INTERIORIZAR Y APLICAR LA VOZ MIXTA - 27 -
4.1 PROPUESTA DE EJERCIOS PARA RECONOCER, APLICAR E INTERIORIZAR LA VOZ DE PECHO. ..... - 27 -
4.1.1 RECONOCIENDO NUESTRA VOZ DE PECHO. ..... - 27 -
4.1.2 APLICANDO NUESTRA VOZ DE PECHO ..... - 28 -
4.1.3 INTERIORIZANDO NUESTRA VOZ DE PECHO ..... - 29 -
4.2 PROPUESTA DE EJERCICIOS PARA RECONOCER, APLICAR E INTERIORIZAR LA VOZ DE CABEZA ..... - 30 -
4.2.1 RECONOCIENDO NUESTRA VOZ DE CABEZA ..... - 30 -
4.2.2 APLICANDO NUESTRA VOZ DE CABEZA ..... - 31 -
4.2.3 INTERIORIZANDO NUESTRA VOZ DE CABEZA ..... - 33 -
4.3 PROPUESTA DE EJERCICIOS PARA RECONOCER y REFORZAR LOS PASSAGGIOS DE NUESTRA VOZ ..... - 36 -
4.3.1 RECONOCIENDO LOS PASSAGGIOS ..... - 36 -
4.3.2 REFORZANDO LOS PASSAGGIOS ..... - 37 -
4.4 PROPUESTA DE EJERCICIO PARA EL RECONOCIMIENTO, APLICACIÓN E INTERIORIZACIÓN DE LA VOZ MIXTA ..... - 38 -
4.4.1 RECONOCIENDO LA VOZ MIXTA ..... - 38 -
4.4.2 DEFINICIÓN DE NUESTROS REGISTROS ..... - 40 -
4.4.3 APLICANDO NUESTRA VOZ MIXTA ..... - 41 -
4.4.4 INTERIORIZANDO NUESTRA VOZ MIXTA ..... - 43 -
4.5 PROPUESTA DE EJERCICIOS DE RELAJACIÓN DE LARINGE Y MANDIBULA ..... - 44 -
4.5.1 RELAJACIÓN DE LARINGE ..... - 44 -
4.5.2 RELAJACIÓN DE MANDÍBULA ..... - 45 -
4.6 PROPUESTA DE EJERCICIOS PARA ACTIVAR Y TRABAJAR EL DIAFRAGMA, PARA EVITAR TENSIONES A LA HORA DE CANTAR ..... - 46 -
4.6.1 ACTIVACIÓN DE NUESTRO DIAFRAGMA ..... - 46 -
CONCLUSIONES ..... - 49 -

BIBLIOGRAFÍA ..... - 51 -
LISTADO DE VIDEOS ..... - 52 -
ANEXOS ..... - 53 -

INTRODUCCIÓN

El tema de la voz mixta, toma fuerza en mi experiencia personal al momento de entrar a cuarto semestre de carrera en la Universidad, quise tomar un poco más de riego a nivel vocal escogiendo temas que utilizaban agudos con mucho volumen. Esa voz para mí era un objetivo primordial y en mi imaginario era la expresión máxima a nivel vocal, esa, que escuchaba muy a menudo en las cantantes como: Beyonce, Mariah Carey, Christina Aguilera, entre otras.

En mi lucha por conseguir esa voz me di a la tarea de intentar imitar las posiciones de la boca, del cuerpo y los gestos que tenían ellas, llevándome por muy poco tiempo a creer que tenía entendido como lograrla, sin embargo, esto desencadenó en mí una serie de tensiones a nivel corporal y vocal, que me impedían lograr esa voz que yo deseaba conseguir.

En mi experiencia en la academia he podido observar que la enseñanza de este registro de voz y todos los registros de la voz, es muy subjetiva, partiendo del hecho que se depende de las imágenes que el profesor utilice para explicarla, por esta razón, para mí era difícil comprender qué debía hacer para conseguir el sonido que imaginaba.

Después de un tiempo de estar en la búsqueda de dicha voz e intentar comprender aquellas imágenes que se me planteaban en mi clase de canto, llegó uno de los eventos importantes dentro de mi carrera: el recital de cuarto semestre, en donde debía mostrar si realmente había comprendido el ejercicio de la utilización de este registro de la voz. Sin embargo, a la hora de la puesta en escena de mi trabajo se evidenció que faltaba comprensión, exploración e interiorización de la voz mixta, lo cual desencadenó diversas tensiones en mi cuerpo y en mi voz, haciendo que el resultado del recital no fuera el esperado.

Luego de ésta experiencia un poco desalentadora lo que más me inquietaba era saber que estaba a mitad de mi carrera y no tenía seguro aquello que consideraba básico, fue aquí donde comprendí que el aprendizaje de la voz mixta debía ser más consciente y paciente, por lo tanto tomé la decisión de estar más tranquila y calmada conmigo misma y también con el proceso que iba llevando con respecto a mi voz.

Éste trabajo tiene como finalidad compartir mi experiencia y todo el proceso de la exploración y apropiación de la voz mixta, pretendiendo sea de ayuda para los cantantes que empiezan su etapa de formación o que deseen profundizar en éste tema.

JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto nace de la necesidad de encontrar una manera mucho más factible de comprender e interiorizar uno de los registros vocales más utilizados en el canto popular, como lo es la voz mixta, puesto que este tipo de voz es muy utilizado en diferentes estilosde la música de ascendencia afroamericana. Esta necesidad surge desde el momento en que se crea un conflicto entre la comprensión de este registro versus la forma de su enseñanza, más que todo debido a las herramientas que se utilizan para ello, pues como se mencionó anteriormente existe muy poca información acerca de este tema y su manera de abordarlo. Por esta razón, es importante brindar a los cantantes en el entorno académico, herramientas de análisis y ejercicios de apropiación que permitan abordar e interiorizar la sonoridad de la voz mixta. Sonoridad que se le permitirá conocer al lector y/o al cantante a través de los resultados obtenidos,los ejercicios que se proponen como fruto de las entrevistas realizadas a los profesionales en el área del canto y la información recolectada a través de toda la experiencia personal como cantante y estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Este proyecto busca dar a conocer dentro del campo académico una experiencia personal que desemboque en el inicio de una metodología para la práctica y la enseñanza de este tipo de voz, que sea al mismo tiempo otra fuente de información para el cantante, y de esta manera, se puedan tener diferentes puntos de referencia para comparar y así el aprendiz o cantante pueda escoger el más adecuado para su comprensión. Este trabajo no busca llegar a una verdad absoluta en cuanto a la enseñanza de la voz mixta, mas sí desea facilitar un material de trabajo que en su contenido permita llegar al reconocimiento, comprensión y aplicación del registro de la voz mixta de una manera un poco más objetiva.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El registro de la voz mixta es un tema que ha tenido mucho eco en los últimos tiempos, dada la globalización y con ella la facilidad de escuchar muchos más géneros musicales, que anteriormente no estaban en el entorno cotidiano y mucho menos en el medio académico.

La investigación y documentación sobre este tema es muy escasa, por ello la enseñanza del canto popular dentro de la academia se ha venido basando en el Bel canto, una forma de cantar que nace en el siglo XVII y se caracteriza por buscar elementos como: el legato a lo largo de todo el rango vocal, el desarrollo de elementos virtuosísimos como la coloratura, el trino, la brillantez de los agudos y sobre agudos y el manejo perfecto de la respiración. El Bel canto al ser una forma de cantar principalmente desarrollada en la música euro-clásica, tiene aspectos diferentes al canto popular pero no son totalmente distantes, puesto que la técnica del instrumento puede llegar a ser la misma, con cambios de acuerdo al estilo y al género que se esté trabajando.

El canto, al ser un instrumento intangible a diferencia de los demás instrumentos musicales, tiene una particularidad en su enseñanza. En general, la enseñanza del canto se basa en ideas y sensaciones proveídas por el maestro en curso, sensaciones e ideas que en algunos casos no son muy bien entendidas por los estudiantes y suelen generar ambigüedades en el aprendizaje, ya que una sensación explicada por el maestro o maestra puede no crear la respuesta requerida en el estudiante. Por tanto al existir tan poca información del registro de la voz mixta, sobre qué es lo que sucede en nuestro cuerpo cuando la producimos, su enseñanza se dificulta aún más.

Teniendo en cuenta que hay diferencias entre el canto popular y el canto lírico, debemos encontrar una forma de explicar este tipo de voz, basándonos en la exploración y práctica de la música popular y no en los parámetros establecidos por la forma de cantar utilizada en el canto académico.

Tomando en cuenta todas estas dificultades para apropiar el registro de la voz mixta, este trabajo busca brindar una herramienta de acercamiento desde el canto popular, que le permita al cantante abordar este registro de la voz y aplicarlo al género R&B.

PREGUNTA PROBLEMA

¿Cuáles son los ejercicios básicos que pueden ayudar a reconocer e interiorizar la voz mixta para aplicarlos en algunas canciones del género R&B?

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Reconocer e interiorizar elementos básicos de la voz mixta para aplicarlos en algunas canciones del género R&B.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir la voz mixta y aplicarla a algunas canciones del género R&B.
- Analizar la sonoridad y características tímbricas de la voz mixta.
- Interiorizar los ejercicios de reconocimiento de la voz mixta.
- Proponer algunos ejercicios básicosde la voz mixta y su aplicación a algunas canciones del género R&B.

- Hacer públicos los videos de los ejercicios propuestos en la red de YouTube, para ayudar a muchas más personas.

MARCO REFERENCIAL

En el primer capítulo de este trabajo de grado se hace una síntesis de la historia del blues, como género principal, de donde se desprende el Rythhm and Blues, más conocido como R&B, sus principales representantes, sus características en cuanto a formato y formas de improvisación y cómo fue cambiando a través del tiempo.

Como primer referente bibliográfico de este capítulo citaré *Blues, La historia completa*(Rolf, 2008). Aquí se halla toda la información pertinente para responder a los interrogantes de este capítulo, pues explica de forma detallada todo el proceso que tuvo la música dentro del género blues del cual más adelante se desprende, como ya se había mencionado antes, el rhythm and blues. Muestra la importancia de cada uno de sus máximos representantes y aporta datos importantes sobre la vida de los mismos, brindando información que nos puede ubicar dentro del contexto en que cada uno de ellos se desarrolló como artista.

La historia de la música negra norteamericana (Southern, 2001) es mi segunda fuente de información para conocer a fondo la historia de la música negra como lo fue el R&B. Este libro tiene su importancia en la información que contiene ya que relata y manifiesta toda la importancia de la música negra norteamericana, su crecimiento a través del tiempo y sus cambios. De igual manera, de dónde se desprende este género tan conocido en la actualidad, que a su vez tuvo auges y desapariciones a lo largo de los años.

www.rbhalloffame.com(Robinson, 2010) es una página web y es la tercera fuente de información que nos permite encontrar todo lo concerniente al género R&B, su historia, y diferentes estilos; es específica y puntual en la información brindada, lo que la hace bastante útil para este proyecto. Para mi proyecto es muy pertinente ya que es mucho más específico en cuanto todo lo que se desprendió del R&B desde su nacimiento en adelante, además de mostrarnos su historia también de manera global.

En el libro *El jazz y su historia* (Vigna, 2006)tiene también una sección dedicada a hablar del rhythm and blues como género importante dentro de la historia del jazz, pero esta sección se dedica a mencionar aquellos representantes del género, lo que hace importante su cita aquí en este proyecto de investigación, ya que a través de estos representantes podemos conocer la música, sus letras y sus formas de composición.

www.newworldencyclopedio.org./entry/rhythm_and_blues(kaufmann, 2009)es otra página de internet utilizada como fuente de información en donde podemosencontrar una historia sobre el género, se hallan datos importantes como lossoundssamples (ejemplos de sonidos del R&B) lo que harán mucho más fácil al lector comprender de qué tipo de música estamos hablando. En esta

página web podrá escuchar los ejemplos de las músicas negras dentro del R&B populares y al mismo tiempo conocer sus respectivos compositores.

En los capítulos dos y cuatro,se hacen descripciones acerca del registro vocal llamado mixto y se ofrecen las definiciones de los conceptos básicos utilizados en la búsqueda de este registro que es utilizado particularmente dentro del género R&B. En el campo de la música y más específicamente del canto aparecen términos que provienen de otras lenguas diferentes a la nuestra, por tanto dificultan el entendimiento del cantante al momento de tener un acercamiento con textos que explican sobre aquello que se necesita como cantante para tener la voz sana, el manejo de ésta con la mejor técnica posible y su progresivo descubrimiento. En este capítulo se realiza una definición de todos aquellos términos utilizados a lo largo de este trabajo, para esclarecer y ayudar al lector a entender y ubicarse dentro de la lectura. Para entender la voz mixta es necesario hacer una descripción de las diferentes sensaciones vibratorias que aparecen en el uso de la misma, los ejercicios pertinentes para la ubicación de ella y la explicación apropiada para la interiorización de todo lo anterior para su correcto uso.

Existen dos referentes bibliográficos que sirvieron de ayuda para esclarecer la definición del registro de la voz mixta y también para complementar aquellos ejercicios que nos permiten reconocer, aplicar e interiorizar este registro de la voz. El primer de ellos es *Singingfordummies*(Pamelia, 2011)este ejemplar es uno de los más completos para el trabajo de la voz mixta y el canto en el general. Ofrece descripciones, ejemplos y ejercicios para ayudar al cantante a conseguir avances en su voz y en mi caso complementar información como ya lo mencioné anteriormente.

Y como segundo referente se encuentra *La voz. La técnica y la expresión*, en el cual se indica que “la voz mixta es la combinación de la voz de pecho y la voz cabeza” (Sanchez, 2003)lo cual corrobora la información que se ofrece en esta propuesta que está basada en la experiencia personal.

Como tercer componente se encuentra la técnica vocal, para esta primera parte me apoyo en los siguientes referentes bibliográficos: *Técnica vocal hablada y cantada*(Torres, 2002). En este primer referente se encuentra material para el trabajo de la técnica vocal tanto cantada como hablada, como bien lo dice su título, al mismo tiempo ofrece información desde los ejercicios diarios para el cuidado de la voz, ejercicios de articulación, clasificación de las voces y técnicas de relajación. Este ejemplar aporta a este proyecto una base para que el estudiante o practicante sea consciente de los malos hábitos, pueda corregirlos y logre trabajar los ejercicios de una manera equilibrada. Ayudará a despejar dudas al explicar los términos utilizados dentro de este contexto de la música, más específicamente del canto, ya que al final del mismo se encuentra un pequeño diccionario de estos términos que son utilizados para la enseñanza de la técnica.

Como cuarto referente bibliográfico se encuentra *Técnicas de voz y foniatría*(Aragón, 2012). En este referente existe un manejo de definiciones básicas concerniente a la técnica de la voz, la postura, la respiración, la relajación, la impostación, los resonadores, el ataque vocal entre otros, los cuales permiten crear una imagen precisa acerca de la terminología que se utiliza en el campo de la

enseñanza de la técnica de la voz. Por lo tanto este referente aportará a este proyecto no sólo a la definición de esta terminología sino también al buen uso de cada una de ellas y además permitirá despejar dudas.

www.lenguas.unc.edu.ar/assets/gp-uploads/media/3-FormatoPrevencionVoz.pdf(Seguros) es un manual que nos ofrece información detallada de los procesos que tiene que tener una voz para mantenerse saludable, explica sus cuidados y las recomendaciones para la misma. Aporta a este proyecto las bases para los cuidados y la conservación de la voz principalmente, además de unas definiciones básicas de los elementos que son influyentes en nuestra voz, lo que permitirá tener un panorama claro sobre el tema a tratar, que es la técnica vocal.

www.corosemicirculo.es/sites/default/files/partituras/Carl%20H%C3%B8gset%20-%20T%C3%A9cnica%20Vocal.%202.pdf(Hogset, 1994) es un informe virtual bastante completo para mi proyecto de investigación ya que, además de hablar sobre la técnica vocal, explica parte por parte todos los pasos a seguir para llegar al canto; explica el calentamiento, la posición del cuerpo, el proceso de inhalación y exhalación, qué es la resonancia, qué son los formantes, cómo mantener una mandíbula relajada, cuáles son las vocales abiertas y cerradas, las consonantes, registros de la voz, la voz de pecho, la voz de cabeza y la voz mixta; da instrucciones en el canto, tanto para mujeres como para hombres. Por lo cual es de suma importancia, ya que no solo se enfoca en un solo sexo, sino en ambos, y permite conocer cómo se maneja los registros de la voz en cada uno de estos.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Este proyecto trata una problemática del arte: el entendimiento de la voz mixta como herramienta de apoyo para ser utilizada dentro del género R&B en sus registros medios y agudos y las preguntas que surgen de la forma en cómo se reconoce, se pone en práctica, se interioriza y se interpreta. De esta manera, el proyecto se relaciona con la línea de investigación Arte y Pedagogía del Proyecto Curricular de la Facultad de Artes ASAB.

Este proyecto sigue un enfoque cualitativo, ya que dentro de él se analiza, describe y explica cómo la utilización de la voz mixta puede llegar a ser entendida de una manera más sencilla, cómo este registro de la voz se siente dentro de nuestro cuerpo, cómo el estudio diario de nuestro cuerpo, nuestra voz, pueden ayudar a encontrar y a manejar el registro mixto dentro de él y utilizarlo a nuestro antojo.

En este trabajo se hace fundamental la experiencia personal, pues en el proceso de comprender y de explicar los mecanismos que intervienen al momento de cantar, en general, se debe ser minucioso y consciente al experimentar las sensaciones vibratorias en el instrumento y en el cuerpo en general, para así encapsular esas experienciasen la memoria sensorial dentro del mismo y de esta manera avanzar en el proceso de búsqueda de la voz mixta.

Desde un punto de vista descriptivo se partirá desde mi experiencia, como estudiante de canto en el proceso de conocer mi voz, para poder manejarla y saber cómo son las maneras para que esta no sufra a causa de las tensiones que aparecen durante el proceso de la búsqueda de la voz mixta, por lo tanto, se describirá paso a paso, el análisis, lo que se siente, piensa y se necesita en el cuerpo para encontrar y utilizar correctamente este registro de la voz.

Se explica de manera objetiva, partiendo de las diferentes opiniones e información recolectada, el proceso completo de la búsqueda de la voz de cabeza y de pecho que, en su conjunto, forman parte de la voz mixta, así el estudiante o aprendiz podrá comprender un poco más del cómo hacer para que en su cuerpo y en su voz sea más fácil la utilización de este registro.

Esta metodología, gracias a su naturaleza descriptiva, cualitativa y objetiva se adapta a las necesidades de la modalidad de creación e interpretación, ya que en ella se intenta describir las sensaciones que se generan en el proceso de búsqueda de la voz mixta.

Uno de los primordiales recursos que se emplea, es la entrevista, como medio de recolección de información por parte de los estudiantes y las maestras de canto de la Facultad de Artes ASAB, tanto de sus experiencias personales en la búsqueda de la voz mixta como del proceso de las maestras en su enseñanza.

1 CONTEXTO HISTÓRICO, CAMBIOS E INFLUENCIAS DEL GÉNERO R&B Y SUS MÁXIMOS REPRESENTANTES

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO DEL R&B

La historia del rhythm and blues, actualmente más conocido como R&B, tiene sus orígenes hace más de diez décadas; el blues que se puede decir es el árbol de donde se desprende este género que hoy en día es tan apetecido.

> Nace a finales del siglo XIX y principios del XX de las interminables labores diarias de los esclavos afroamericanos, estos eran cantos que acompañaban y hacían más ameno el transcurso del día.En el año 1900 el blues como género madre ya había derivado a estrofas de tres versos, con un carácter vocal heredado de los cantos de trabajo sureños. Las canciones de <<llamada y respuesta>>, representaban una actividad más en la labor cotidiana de los esclavos africanos. El líder del grupo solía cantar un verso y los demás le seguían contestándole. Posteriormente, los primeros guitarristas del blues fueron desarrollando el estilo musical cantando el verso y recibiendo de la guitarra la respuesta. Estos, acostumbraban a cantar al sentirse deprimidos, o <<blue>>, de ahí que en los estados sureños, hacia 1910, la palabra <<blues>> se convirtiera en la expresión generalizada para designar esta tradición musical.(Rolf, 2008, p. 14)

Durante los primeros años de su existencia el blues pasó por varios cambios, los cuales fueron denominados con diferentes nombres según cada época de evolución y su lugar de ejecución, éste pasó de ser llamado *canciones de trabajo* hasta *rhythm and blues* hacia los años cuarenta, teniendo muchas más variaciones en su nombre tales como: delta o country blues, luisiana blues, blues de tejas,boogie-woogie, chicago blues, piedmont o blues de la costa oeste, jump blues, blues británico hasta llegar al género que en ésta ocasión nos compete.

Dentro de todos los cambios que presentó el blues se pueden determinar las diferencias que cada uno de estos tenía, razón que le dio a cada uno un nombre en particular:

Las **canciones de trabajo** o worksongs son melodías acapella fruto de la frecuente improvisación durante las largas jornadas laborales, generalmente vinculadas a la recogida de algodón**.** El ritmo de las canciones servía de apoyo y aliento para acompañar el movimiento físico del trabajo. Las cantaban para hablar de sus condiciones vitales, Zinn, citando al esclavo**John Little**(citado por Josep Pedro, 2012)nos dice que “para mantener los problemas bajos y evitar que nuestros corazones estuvieran totalmente rotos”. Tal y como lo expresa Martin Barbero (citado por Josep Pedro, 2012)

hablando del caso brasileño, se produce“una simbiosis de trabajo y ritmo que contiene la estratagema del esclavo para sobrevivir**.**Mediante una cadencia casi hipnótica el negro le hace frente al trabajo extenuante, y atrapados en un ritmo frenético el cansancio y el esfuerzo duelen menos”.

El ***blues del delta****,* entre las características principales de esta primera ramificación del blues, se encuentran más que todo aspectos relacionados con el estilo, ya que la forma de cantar suele ser casi siempre en solitario, es decir a diferencia de las canciones de trabajo, donde existía una llamada y respuesta, el delta blues se caracterizaba por ser interpretada por solistas acompañados con su guitarra, a la cual en la mayoría de los casos se le empleaba la técnica del slide con el uso frecuente del bottleneck. El estilo manejado en la guitarra era sencillo y simple aunque muy imaginativo y repetitivo. En la zona montañosa de la región lo más común era que los blues se tocaran sólo con un acorde. (http://es.artsentertainment.cc/Música/Géneros-Música/1008035844.html)

El ***Louisiana blues,*** es un estilo de música blues caracterizado por ritmos monótonos y pesados que crean un sonido oscuro y tenso. Como resultado de este tipo de sonido, se originóun subgénero de blues denominado swamp blues (centrado principalmente en Baton Rouge, Louisiana), el cual hacia énfasis en los ritmos lentos y sonidos oscuros del Louisiana blues.

El ***Texas Blues*** o blues tejano tiene semejanza con el delta blues, aunque tiene unas diferencias en cuanto a la manera de cantar, ya que éste es menos descarnado y desapacible, éste se aproxima mucho más al patrón de las tres frases y la estructura de los doce compases. Los guitarristas utilizaban en ello bajo continuo, potente y repitiendo un único acorde. (https://bluesvibe.com/2012/10/09/una-historia-del-blues/)

El ***boogie-woogie****.*La característica principal de este estilo del blues es que generalmente es rápido y bailable, y se basa principalmente en el piano. Se caracteriza por la ejecuciónen el piano con la mano izquierda de determinadas figuras las cuales están escritas en corcheas, en compases de 4/4. Generalmente se empleaban dos tipos de figuras: la que era denominada "octava galopante" (inspiradora de los "bajos galopantes" o walkingbass que caracterizarán después el rock and roll), así como los acordes rápidos conocidos como rocks.

El ***Chicago blues*** *e*s un tipo de música blues que se desarrolló en Chicago, Illinois, es aquí donde el blues se vuelve eléctrico al añadir guitarrasamplificadas, batería, piano, bajo y, en algunas ocasiones, saxofón al Delta blues básico de guitarras y armónica. Este estilo particular del blues es el resultado de la migración afro-estadounidense de trabajadores pobres del sur de Estados Unidos de América a las ciudades industriales del norte del país, tales como Chicago, durante la primera mitad del siglo XX.

Una de las características principales del Chicago blues es el amplio repertorio de notas musicales, en el cual a veces se agregan notas de la escala mayor, dándole así un efecto de Jazz a éste, además de esto otra de las características es la utilización de una gran cantidad de acordes con novenas dominantes, al mismo tiempo que la presencia de novenas en las escalas.

El ***Piedmont blues***es un género de música blues también conocido como el blues de los Apalaches, fue popular durante los primeros años del siglo XX y caracterizado por una particular técnica de tocar la guitarra sin púa llamada fingerpicking. Dicha técnica utiliza un patrón rítmico de bajo alternado, basado en la pulsación alternada de dos notas graves con el pulgarpara complementar una melodía ejecutada en las cuerdas altas. El resultado de esta técnica asemeja el sonido de la guitarra al de un piano tocando ragtime, estilo muy popular en la época. (https://bluesvibe.com/2012/10/09/una-historia-del-blues/)

En los años 30 el sonido del blues se fue "urbanizando" en una mezcla de blues clásico con letras humorísticas y ritmos heredados del boogiewoogie. Louis Jordan y su banda se consideran los pioneros de este estilo que tuvo mucha aceptación y al que llamaron **Jump Blues**.Estas bandas grababan desde blues más clásicos hasta baladas y piezas pop. En general la guitarra eléctrica perdiósu relevancia en favor de una mayor importancia del piano o de los saxos. Se trata de una música más bailable que el blues, podría decirse que más profunda que el swing y más intensa que el jazz. Este estilo se popularizó sobre todo durante los años 40.

El **blues británico** es un estilo del bluesque se creó en los últimos años de la década de 1950, época en la cual eran muy famosos artistas blues estadounidenses como B.B. King o Howlin' Wolf. Se dice que MuddyWaters fue el primer músico de blues eléctrico que realizóinterpretaciones en Reino Unido hacia 1959; posteriormente, músicos como SonnyBoyWilliamson y Chuck Berry siguieron el mismo camino. Debido a estas interpretaciones, los jóvenes británicos empezaron a tocar blues, imitando así los estilos variados de blues estadounidense. Posteriormente, nacióun nuevo sonido distintivo británico, en la década de 1960, denominado beat; esta nueva forma de blues, y sus estilos derivados, tuvieron un gran éxito en los Estados Unidos, dando lugar a la Invasión británica y al nacimiento del Rhythm& Blues británico.

El **rhythm and blues** es un género de música popular afroamericana que tuvo su origen en EEUU en los años 1940 a partir del blues, el jazz y el gospel. Generalmente abreviado como como **R&B** o **RnB,** sedescribe **c**omo "una música basada en el jazz, movida, urbana y con un ritmo insistente" y constituyóla base musical para el desarrollo del rock and roll. (Palmer, 1982, P.146; J. Ripani, 2006. Citado enLa biblioteca virtual Wikipedia)

El R&B como género musical se caracterizó por darle prioridad y/o protagonismo a la figura del cantante y su canción que hacia los instrumentos, mostrando así el virtuosismo de quien lo interpretaba a nivel vocal. El R&B como término, también sufrió desde el momento de su nacimiento hasta nuestros días unas serie de cambios en lo que respecta a su significado.

En los primeros años de la década del 50, se solía llamar rhythm and blues a los discos de blues, pasando pocos años después a referirse a un blues eléctrico que incorporaba góspel y soul. En los años 70, "rhythm and blues" se convirtió en un término genérico que incluía la música soul y el funk. En los 80, se desarrolló un nuevo estilo de R&B, alejado ya del original, que pasó a conocerse como

“R&B Contemporáneo”.Es por esta razón que en la actualidad no se puede determinar que el R&B es una combinación de voz y acompañantes en un cuarteto o quinteto, porque a lo largo de los años éste género fue permeado a su vez por muchos otros, ya que su nombre como se mencionó anteriormente le fue designado a diferentes combinaciones de los mismos.

El R&B orhythm and blues al igual que el blues, presentó cambios en su forma, en sus instrumentos y en la forma de su interpretación, por lo que la historia de éste se subdivide en dos grandes partes: R&B clásico y R&B contemporáneo.

1.2 R&B CLÁSICO

El R&B orhythm and blues como término musical se dio a conocer en Estados unidos en 1948 cuando fue introducido por Jerry Wexler en la revista Billboard. Este nombre reemplazó al que se utilizaba hasta esa época, el término “race records” el cual se utilizaba para referirse a los discos de raza, refiriéndose a la raza negra, palabras que eran consideradas ofensivas para la época de la posguerra, luego de ser introducido por Jerry Wexler comenzó a ser utilizado como una categoría más en las listas musicales de la Billboard en Junio de 1949.

El R&B en su primera manifestación fue el predecesor del rock and roll y el sucesor del rockabilly, tuvo fuertes influencias del jazz del góspel, el jump blues y compases africanos;a pesar de que el R&B clásico tuvo bastante influencia del jazz, los músicos de la época prestaron muy poca atención a la diferencia que había entre estos dos géneros y constantemente grababan para ambos, al igual que los músicos de swing que también grabaron R&B.

Los años 50 fue la década donde se estableció fuertemente el R&B,en donde coincidió con dos géneros más: el jazz y el rock and roll, el R&B presentó variaciones regionales al igual que el blues. Luego, en los años 60´s y 70´s, el rhythm& blues tradicional o clásico evolucionó hacia nuevos estilos musicales como el soul, el funk y la música disco, quedando así elrhythm& blues como un término utilizado generalmente para referirse a todos estos géneros. (Sacks, 1993; Cohn, 1993, p. 314– citados en la biblioteca virtual Wikipedia)

1.3 R&B CONTEMPORÁNEO

El rhythm and blues contemporáneoque es tambiénconocido como contemporary R&B o simplemente R&B, se convierte en la corriente principial o mainstream a raíz de la decadencia de la música funk y disco en los años 80.Dentro de las características que lo diferencian del rhythm& blues clásico,se encuentran la introducción de sonidos sintetizados y ritmos realizados por un secuenciador y generador de sonidos de percusión, comúnmente llamado cajas de ritmos. Además de esto se da un mayor acercamiento al género del pop, pasando a ser de alguna manera parte integral del mismo. Otras de las características son su cuidada producción, que se refiere a la utilización de fraseos limpios y afinados, como también el uso frecuentede la voz con melismas. Entre las primeras figuras musicales reconocidas en esta nueva época del R&B se distinguen Michael Jackson, Whitney Houston, Janet Jackson, Tina Turner, entre otros.

Se manifestó asimismo una preferenciade "boybands" en los Estados Unidos y Reino Unido, que mezclaban melodías con bases típicas del pop, acompañadas de instrumentos y letras del R&B, y a veces incluso "rapeos" del hip-hop. Ejemplos de esto fueron New Edition y New Kidsonthe Block, seguidos más tarde por Boyz II Men, BackstreetBoys y 'N Sync.
En 1986 se comenzaron a producir grabaciones del R&B que contenían influencias del hip hop, combinación que fue conocida como New Jack Swing, la cual fue continuada por varios artistas, luego de su primera producción hecha por Teddy Riley.

En los primeros años de los 90, el grupo Boys II men hizo popular nuevamente el soul clásico inspirado en la armonía vocal. Por otra parte se grabaron canciones en género tranquilo y suave de R&B llamado quietstorm. Mariah Carey se consolidó a mediados de los años noventa como la más grande exponente del R&B moderno, luego de publicar el tema Fantasy que logró convertirse en la primera canción femenina en debutar en el #1 del Billboard hoy 100. Ya a finales de los 90 y principios del siglo XXI, el R&B comenzó a recibir influencia del dance y esta pudo ser escuchada en varios trabajos de artistas de R&B tales como: Jennifer López, NSYNC y 98 degrees. (https://es.wikipedia.org/wiki/Rhythm_and_blues)

1.4 MÁXIMOS REPRESENTANTES DEL R&B CONTEMPORÁNEO

Así como el blues tuvo en su época de auge unos artistas que lo dieron a conocer en todo su esplendor, el R&B contemporáneo también tiene unos artistas representativos:

Michael Jackson:

Fue un artista bastante reconocido en el mundo de la música por su personalidad excéntrica y su habilidad para el baile y el canto. Nacióen Gary, Indiana en 1958 y murió en Los Ángeles en el 2009. Jackson comienza su historia en la música gracias a la participación dentro de la agrupación de los Jackson five, la cual estaba conformado por los 5 hijos varones de la familia Jackson. En esta agrupación Michael Jackson se convirtió en el líder gracias a sus grandes aptitudes para el baile y el canto.
Michael Jackson también se dio a conocer por sus interpretaciones en filmes musicales tales como: SidneyLumet, El mago en 1978 y un remake del Mago de Oz en el que canto a dúo con Diana Ross. Michael fue conocido en el mundo de la música por el género pop, pero también realizó álbumes dentro del R&B. Finalmente, la vida de Michael Jackson acaba entre problemas económicos y de salud que lo llevaron a la muerte, semanas antes de una gira programada para comenzar en Londres, que ayudaría a relanzar su carrera. Michael Jackson muere de un ataque al corazón, producto de todos sus problemas.

Janet Jackson:

Nacida en el año 1966, Janet Jackson es la hermana menor del artista reconocido y estrella del Pop, Michael Jackson. A la corta edad de los 7 años Janet Jackson comienza su carrera en la música, al demostrar su interés por la misma. A la edad de los 10 años ésta reconocida cantante se convierte en actriz al participar en series como “Good Times" y “A differentkind of family”.
Luego de un tiempo de haber conocido el ambiente televisivo, hizo apariciones en la recordada serie “Blanco y negro”.

Al año siguiente, en 1977, despertó en Janet su espíritu de cantante, consiguiendo que la discográfica *A&M* la contratara sin dudarlo, para la grabación de cuatro álbumes tras escuchar algunas cintas de demostración.

El primer disco de Janet, fue titulado como su nombre, simplemente “Janet Jackson”.
Se podría decir que Janet Jackson logró despegar en el año 1986, cuando apareció “Control”, el disco que le brindó muchos éxitos.

A finales del año 1989 lanzó su siguiente álbum llamado “RythmNation 1814”, el cual la impulsó hacia su primera gira norteamericana. Luego de esto, Janet decide firman un contrato multimillonario con Virgin.

En 1993 se publica el álbum **"Janet"** con el que se consiguió muchísimo éxito en Europa y en España con canciones como *"If"* y *"That'sTheWayLoveGoes"*, y con uno de sus singles, Janet consigue la nominación a los premios Oscar de Hollywood.

Luego de varios años Janet regresó a la pantalla, en esta ocasión, a la pantalla grande, y actuó en la segunda parte de “El Profesor Chiflado”.

En 2004 Jackson publicó un nuevo álbum llamado “Damita JO”, seguido del escándalo en donde en una actuación junto al cantante Justin Timbrelake, dejó al descubierto uno de sus senos. Situación por la cual Janet pidió disculpas por lo sucedido, a pesar de que ello influyera en las ventas.

Boys II men:

Boyz II Men es un grupo de R&B/soul de Filadelfia, Pennsylvania. Fue fundado en el año 1988 como un quinteto, aunque el grupo alcanzaría la fama como cuarteto con Wanya Morris, Michael McCary, ShawnStockman y Nathan Morris, en Motown Records durante principios de la década de los 90.

Boyz II men antes conocido como UniqueAttraction, además de cantar en la escuela, ellos pusieron sus habilidades a prueba para armonizar sus voces cantaban en las calles y en las plataformas del subterráneo. En una oportunidad consiguieron entrar en el backstage de un show en el PhiladelphiaCivic Center en 1989, donde conocieron a su ídolo (Michael Bivins), quien después de escuchar su interpretación a capella de la canción “Can you stand the rain” en una versión creada por ellos, decidió darles su número telefónico y posteriormente se convirtió en su representante, logrando así más adelante un contrato con Motown. Antes de que el grupo comenzara a grabar, Marc Nelson abandonó el grupo debido a problemas personales, reduciendo el quinteto a cuarteto y Bivins sugirió que cambiaran el nombre de la banda pasándose a llamar Boyz II men, nombre que surgió del nombre de una canción de los New Edition que se encontraba en el álbum Heartbreak.

La banda lanzó “Cooleyhighharmony” en mayo de 1991. El primer sencillo, "Motownphilly", llegó al puesto número 3 de la Billboard. El segundo sencillo, una nueva versión del tema "It's so Hard to SayGoodbye to Yesterday" (que fue incluida en la banda de sonido de Cooley High), llegó al puesto número 2. El álbum vendió más de siete millones de copias en todo el mundo, ganó dos premios Grammy, tres American MusicAwards, dos Soul Train Awards, dos NAACP ImageAwards, dos MTV Awards, un WorldMusicAward, y una base de fans con la que lograron tener un disco de platino con un álbum de canciones navideñas.

Mariah Carey:

Es una de las cantautores más reconocidas del género R&B. Tuvo un comienzo duro en la música pues para poder solventar su vivienda que compartía con una amiga, debió trabajar como camarera y peluquera por mucho tiempo. El día de su suerte llega cuando una de las grabaciones que había realizado en casa con ayuda de los arreglos de un amigo de ella, llega a manos del presidente de Sony Music, Tommy Mottolla, quien inmediatamente cuando escuchó su voz, quedó impactado y decidió firmar un contrato con ella cuando apenas tenía 19 años de edad. A partir de ahí Mariah Carey logró posicionar muchas de sus canciones en los #1 de las listas top de las radios del país. Debido a que fueron tantas canciones que logró posicionar como números unos, Mariah Carey Lanza un disco en 1998 que recopila todos estos, el cual fue llamado #1´s. Mariah Carey además de ser una cantante reconocida dentro del R&B contemporáneo, es compositora, productora musical y filantropa.

Jennifer López:

Desde pequeña tuvo la seguridad de querer ser actriz, y sus comienzos en la vida artística fueron de echo en este medio, comenzando primeramente con un papel en un musical de teatro, pasando después a los 16 años a interpretar “Mylittlegirl” en una película. Su gran oportunidad en el mundo de la actuación llegó cuando ganó un concurso de baile, y se convirtió en “la chica voladora” para la serie de televisión “In living color” de la cadena de FOX.

Realmente su carrera como cantante, nace después de interpretar a Selena Quintanilla, en la película de la vida de la cantante tejana. Esta interpretación dejó en la artista una marca sorprendente, logrando traer de regreso su gusto por la música, siendo ese momento en el que decidió firmar su primer contrato de grabación. Desde entonces es reconocida al nivel mundial por su música, sus actuaciones. Conocida en la actualidad por ser cantante de R&B.

NSYNC:

Fue un grupo conformado por 5 integrantes vocales masculinos. Este grupo tuvo este nombre por las iniciales de las últimas letras de los nombres de los integrantes (Justi**N**, Chri**S**, Joe**Y**, Jaso**N** - reemplazado desde casi el inicio por Lance- y J**C**).

Fue un grupo juvenil que tuvo un gran impacto con su primer álbum titulado"NSYNC"en Estados Unidos y Europa, sobre todo en el público adolescente femenino. En ese mismo año, 1998, deciden lanzar un álbum navideño para aprovechar la acogida que habían logrado tener con su primer lanzamiento. Este álbum fue titulado "Home for Christmas". En marzo del 2001 nace un nuevo álbum denominado "No stringsattached", el cual hizo furor y logró vender 2,4 millones de copias en tan sólo una semana.

Luego de esto y varios lanzamientos el grupo decide en el 2002 darse un descanso para trabajar en sus proyectos personales, de los cuales Justin Timberlake lanza su primer álbum como solista en noviembre de ese mismo año. Luego en el 2006 lanza su segundo álbum, a lo cual JC Chasez le sigue los pasos con el álbum "*Schizophrenic*", aparecido en Febrero del 2004. Otros de los integrantes se vieron involucrados en bandas de rock, punk etc. Bass realizó sus sueños de convertirse en astronauta, después de realizar un entrenamiento en Rusia.

Rihanna:

Es una artista reconocida en el medio de la música por cantar música dentro del género R&B y otras fusiones, fue principalmente reconocida por su primer álbum Music of theSun, el cual vendió cerca de tres millones en todo el mundo y por tal razón recibió disco de oro en Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Japón y platina n Canadá. Rihanna nació el 20 de febrero de 1988 en Saint Michael, Barbados. Es hija de Mónica Braithwaite y de Ronald Fenty, quienes a los 14 años de la cantante se divorciaron. Rihanna creció escuchando música reggae la cual la inspiró a formar un trio musical en la escuela donde estudiaba.

2 DEFINICIONES DE CONCEPTOS BÁSICOS

En el campo de la música y más específicamente del canto aparecen términos que provienen de otras lenguas diferentes a la nuestra, por lo tanto dificultan el entendimiento del cantante al momento de tener un acercamiento con textos que explican sobre aquello que se necesita como cantante para tener la voz sana, así como el manejo de ésta con la mejor técnica posible y su progresivo descubrimiento. En este capítulo se realiza una definición de todos aquellos términos utilizados a lo largo de este trabajo, para esclarecer y ayudar al lector a entender y ubicarse dentro de la lectura.

2.1 REGISTRO VOCAL

Según MARÍA OLGA PIÑEROS (citada por Guapacha,2011, p. 111)"El registro es un área o grupo de sonidos en los que se divide el rango, que tienen de la común la utilización de un mismo mecanismo vocal, es decir se producen con la misma posición de la laringe, de los cartílagos y la misma cantidad de masa de los pliegues vocales".

2.2 VOZ DE PECHO

Llamado también registro de pecho, "se considera que esta voz tiene una sensación de vibración fundamentada en la región torácica, en este registro los labios vocales aparecen abultados y gruesos, vibran ampliamente en toda su anchura y cierran en forma total".(Guapacha,2011, p. 112)

2.3 VOZ DE CABEZA

También llamado registro de cabeza, "presenta una sensación de vibración principalmente en la cabeza, en este registro los pliegues se presentan delgados, con mayor tensión y vibran solo en el sector vecino al borde". (Guapacha, 2011, p. 113)

2.4 VOZ MIXTA

También conocido como registro mixto, “es el resultado de la unión de la voz de pecho y la voz de cabeza. El cuadro estroboscópico adopta en el ámbito de estos sonidos una posición intermedio entre los resultados del registro de pecho y el de cabeza; teniendo en cuenta que la amplitud de la glotis, el sector de vibración y el sonido resultantese encuentran más características del registro de cabeza, (Stern,citado por Guapacha, 2011) nos dice que entre más sonidos adquieren esta condición de mezcla, más armoniosa, homogénea, natural y bella en sonido además de rica en matices, será una voz”. (Ibid.)

2.5 LEGATO

Viene del italiano que traduce “ligado”, y es un tipo de articulación en la notación musical que indica ejecutar o cantar un grupo o serie de notas de manera continua o sin interrupción.

2.6 PASSAGGIO

(Cambio de mecanismo vocal)

“Esta palabra en italiano significa paso, y en el canto puede ser una nota o un grupo de notas o región, en donde se sucede el cambio de mecanismo.” (Guapacha, 2011, p. 115)

2.7 RANGO

Es la palabra utilizada para referirse a la total extensión de la voz de una o un cantante. (Ibid.)

2.8 COLORATURA

Es un término musical utilizado en la música erudita o lírica, viene del italiano colorare y lo que significa es colorear, animar, intensificar. Este término es utilizado en la música principalmente en sopranos, para hacer referencia a la elaboración de una melodía con notas rápidas. Dentro del registro de las cantantes sopranos de coloratura es un estilo bastante ornamentado y embellecido en donde se incluyen pasajes rápidos de la escalas y los trinos, ya sean escritos o improvisados.

2.9 TRINO

Hace referencia a un adorno musical en donde se alternan dos notas de manera rápida por lo general adyacentes con una distancia de tono o semi-tono, con la intención de embellecer una pieza musical.

2.10 BEL CANTO

“Es un término operístico utilizado para denominar un estilo vocal que se desarrolló en Italia desde finales del siglo XVII hasta mediados del XIX”. Su traducción es *Canto hermoso* o *canto bello.* (https://es.wikipedia.org/wiki/Bel_canto)

3 LA VOZ MIXTA. SU RECONOCIMIENTO, INTERIORIZACIÓN Y SU APLICACIÓN EN ALGUNAS CANCIONES DEL GÉNERO R&B

En este capítulo se da a conocer todo aquello relacionado con la información obtenida en el proceso de búsqueda y exploración de la voz mixta a través de la experiencia personal.

Tomando en cuenta las inquietudes que se van generando durante proceso del conocimiento de la voz y su estudio personal, se realizaron una serie de encuestas dirigidas a estudiantes y maestras de canto para así determinar y obtener la información que nos ayuda a acercarnos un poco más al conocimiento de la voz mixta.

La importancia de este proyecto radica en la necesidad de hallar una manera de comprender este tipo de voz de una manera más sencilla, pues desde el inicio de mi carrera creció una constante preocupación por abordar los registros agudos de los temas propuestos en clase, ya que al momento de intentarlo, esta misma preocupación por no poder alcanzarlos generaba en mi cuerpo tensiones que hacían de mi proceso como músico cantante algo bastante complicado. Generé una serie de contradicciones y aparecieron muchas dudas con respecto a lo que me encontraba trabajando y en cuanto a mi proceso, por lo cual comencé a cuestionarme si no existía una forma que me ayudase a avanzar y que no generara tensiones que hacían que mi cuerpo cada vez se sintiera más cansado y en conflicto.

A continuación narraré la experiencia de mi carrera como músico cantante, las dificultades que se presentaron en el camino, el proceso y mi inconformismo, pues considero que de esta manera puede existir aún más un acercamiento con las personas interesadas en trabajar este tipo de voz y que se encuentren en el proceso de comprender el camino que se puede tomar, de sentirse afanados por no conseguir resultados.

Como se mencionó al inicio de este trabajo, las tensiones en mi cuerpo comenzaron a ser más evidentes desde el comienzo de 4to semestre de carrera en la facultad, donde el grado de exigencia se vuelve un poco mayor a causa de un recital de canto, el cual es un requisito obligatorio. El estudiante debe mostrar todos los conocimientos adquiridos durante los dos años de carrera cursados, momento que para cualquier estudiante de canto se vuelve crucial y de sólo pensarlo se convierte en algo tensionante; a mí en lo personal me pasó, que tan sólo pensar que estaría en un concierto de aproximadamente cuarenta y cinco minutos, generaba en mi mucha tensión y desespero, porque a medida que pasaba el tiempo y se acercaba la fecha de dicho concierto, yo no veía avances.

Para ir en orden de sucesos mencionaré uno a uno como fueron surgiendo estas tensiones. Para comenzar, el repertorio escogido para cantar en el recital de cuarto semestre, representaba para mí retos que eran posibles de lograr siempre y cuando los pasos y los conocimientos adquiridos en

clase se aplicaran de manera tranquila y paciente. Esta paciencia y tranquilidad fue una de las cosas que pasé por alto lo cual marcó el inicio de la mayoría de mis tensiones.

La primera de ellas y la más característica en mi voz, fue la constricción, tensión que se reflejaba en mi garganta apretada al momento de intentar alcanzar notas en un registro agudo, esta tensión me acompañó a lo largo de varios semestres, desde el inicio de mi carrera hasta ese semestre en particular que fue donde se hizo más notoria.

Otra de las tensiones que presentaba en mi cuerpo, se generaba por falta de apoyo,siempre tenía la sensación de que mi cuerpo se desinflaba poco a poco y temblaba al intentar producir una nota larga, hablando en términos de tiempo. Sentía dolor en la parte baja de la espalda y producía unas respiraciones sonoras entre fraseos, lo que evidenciaba la falta de tranquilidad en la respiración y apoyo, como ya lo había mencionado.

Por último, mi mandíbula, ella era la evidencia física de que yo tenía muy tensionado mi cuerpo a la hora de cantar, pues esta, se movía al ritmo de la cantidad de notas que realizaba en una obra, no importando su género.Esta tensión en mi mandíbula tomó muchísimo trabajo eliminarla, pues al no tener la costumbre de observarme frente al espejo cuando cantaba, era más difícil saber cuándo realizaba estos movimientos involuntarios en ella. Esta tensión mandibular lo que demostraba era que yo no utilizaba todo mi cuerpo para producir los sonidos en el canto si no que me apoyaba precisamente en ella.

El trabajo para eliminar estas tensiones de mi cuerpo, requirió de mucho esfuerzo y trabajo, rutinas diarias frente al espejo para poder observar lo que yo no podía sentir, trabajo de escalas para la afinación, ya que una consecuencia de tener estas tensiones en mí, era cantar casi siempre por debajo de la afinación de las obras. Con la ayuda de mis maestras de canto comencé el proceso de eliminar todo esto que no me permitía progresar y que cada día me desanimaba más, comenzando con algo que en esos momentos yo no imaginaría sería de tanta ayuda en mi proceso.

Antes de mencionar cada uno de los ejercicios que considero fueron agentes de cambio en mi proceso, me gustaría hacer una breve descripción sobre lo que en mi concepto es la forma de trabajo de cada una de las maestras que han sido de valioso aporte en mi desarrollo como cantante. Para comenzar sería de agrado decir que una de las personas que más ha generado cambios en mi transformación y que pienso manejó mi proceso como estudiante de canto de una manera diferente, la Maestra Olga Guapacha, quien dentro de nuestro proceso de trabajo demostró que la mejor forma que tiene para hacerse y hacerme entender la colocación, el timbre, el color de la voz mixta es a través de las explicaciones desde un punto de vista anatómico, ella es precisa al decir qué debe suceder en tu cuerpo o en el cuerpo en general al momento de generar un sonido con una característica en particular. Ella considera que se debería trabajar con las sensaciones después de comprender lo que sucede en el aparato fonador a nivel anatómico, para así al momento de colocar en práctica el trabajo de la voz mixta no se generen controversias en el aprendizaje, ya que al trabajar sólo con la parte sensorial sin tener en cuenta el aspecto anatómico se puede llegar a resultados confusos para el estudiante y que en vez de aclarar dudas, por el contrario puedan generar más.

Uno de los ejercicios explicado por la Maestra Olga Guapacha, que me ayudó muchísimo en mi crecimiento musical fue puesto en práctica en una de las clases de canto personalizadas y este consistía en ayudar a eliminar una tensión que ella insistía que tenía, la constricción. Esta constricción en los registros agudos se debía a que yo quería hacer todas las notas de la canción con el registro de la voz de pecho, o por lo menos con la fuerza que esta representaba, motivo por el cual yo me obligaba a permanecer en él sin darme cuenta que trabajando el cambio de registro de voz de cabeza, podría ayudar a conseguir esos agudos que yo tanto anhelaba.

Su ejercicio en realidad era muy fácil de poner en práctica, consistía en determinar en qué momento de la canción, más que todo del repertorio popular, yo me sentía incomoda con la forma de cantar, ser consciente que debía hacer un cambio y escoger el lugar donde haría dicho cambio, para realizarlo con voz de cabeza. Además de esto, después de determinar el lugar incómodo y la nota donde quería cambiar, debía pensarlo con anterioridad, es decir, aquella nota que yo escogía para hacer el cambio, no sería exactamente donde cambiaría de registro, sería un poco antes, para así acostumbrar a mi cuerpo a estar preparado para los cambios y no tomarlo por sorpresa, porque esto también podría generar una tensión.

Luego de este proceso de cambio de registro antes de que mi cuerpo lo necesitase, se continuó el trabajo para encontrar el brillo en la voz, característica muy importante de la voz mixta y característica del genero R&B. El trabajo para encontrar el brillo en la voz fue muy gratificante, ya que este permitía a su vez quitar también el peso en ella, peso que generaba en ocasiones muchas tensiones. Se empezó entonces este proceso con ejercicios tan sencillos como hablar el texto de la canción antes de cantarlo, e intentar tener la proyección en la voz como aquellas personas que venden artículos en la calle sin ayuda de ningún micrófono que les amplifique.

Trabajar el texto desde el habla es una de las más grandes herramientas que he podido tener a lo largo de mi carrera ya que esta forma de abordar una canción permite encontrar ligereza y brillo natural. El trabajo del brillo desde el habla, se realizaba en diferentes alturas en una misma nota, con esto la voz que está en la mitad de los dos registros (voz mixta) iba tomando fuerza. De la mano con este ejercicio del habla, se trabajó también algo muy importante durante el proceso para emparejar la voz, es decir que los cambios entre registro de pecho y registro de cabeza no se notaran.

Para lograr que esto sucediera, el trabajo que se hizo fue realizarglisados de octavas partiendo desde la octava más aguda, haciendo que el registro de cabeza tuviera brillo y el de pecho fuera un poco más ligero, de esta manera al pasar por las notas de los cambios en la voz no serían muy notorios los quiebres, también el trabajo con las octavas se hacía pero sin glisados, logrando que cuando se pasaba de la nota más aguda a la nota más grave, el paladar no cayera y mantuviera el mismo espacio, de esta forma el registro de pecho y de cabeza parecía cada vez más uno solo y en el medio de ese trabajo poco a poco iba apareciendo la mezcla o voz mixta.

Un segundo ejercicio que fue de mucha ayuda para mi proceso, fue aquel explicado por la maestra Ana María Ulloa, ella a diferencia de la maestra Olga maneja un proceso de enseñanza completamente distinto, ella se guía por las emociones y sensaciones, esta forma de enseñanza en

muchas ocasiones ha puesto a prueba mi capacidad de imaginación por ir de la mano con aquellas sensaciones como sollozar, estar feliz y sonriente, sorprendida, etc. Lo que quiero decir es que es difícil hacer una voz llorada, sin imaginarse o sentir que se está llorando, por lo tanto la imaginación en cada uno de las clases con Ana María Ulloa es esencial para realizar el trabajo a cabalidad.

En este segundo ejercicio en particular iba enfocado a abrir mi cuerpo, a utilizarlo para apoyarme y producir sonidos potentes sin necesidad de utilizar el volumen, este ejercicio consistía en dos partes fundamentales, la primera de ellas era sentarme en una posición completamente abierta, es decir piernas separadas, espalda arqueada hacia atrás, cabeza inclinada también hacía atrás, brazos y manos apoyados en la silla pero hacia la parte posterior de mi cuerpo y con la boca completamente abierta, respirar profundo sin sonoridad y botar el aire, repetir el ejercicio las veces que fueran necesarias hasta que mi cuerpo se siéntese abierto en todo el sentido de la palabra. Luego de esto, de llegar a la sensación de estar completamente abierta, ponerme en pie para cantar la canción u obra a interpretar, haciendo movimientos de apoyo con las piernas, como si bailara, flexionando las rodillas y apoyando mi cuerpo en mis caderas, en las plantas de los pies, haciendo movimientos ondulatorios tanto con los hombros, como con las manos y brazos.

Este ejercicio fue practicado en clase con la maestra ya que en repetidas ocasiones, se comenzaba la interpretación de la obra con un sonido pequeño, sin resonancia, sin apoyo, algo así como le llamaba ella: un embudo; es decir que en las partes graves de la misma, se escuchaban fuertes pero a medida que iba subiendo hacia los agudos mi voz se cerraba, y le hacía falta todo los elementos anteriormente mencionados.

Y por último el trabajo para la corrección de mi mandíbula fue exhaustivo, ya que se trataba de horas frente al espejo, puesto que en la mayoría de las veces, esta tensión en mi mandíbula no era percibida desde lo sensorial sino desde lo visual, es decir yo necesitaba mirarme en el espejo para saber cuándo hacía o no este movimiento involuntario que indicaba tensión en mi cuerpo. Una de las cosas que me ayudo a eliminar poco a poco esta tensión, fue pensar los pasajes de las canciones u obras como algo más ligero, como un juego y no como algo que debía estar marcado nota por nota. También fue de mucha ayuda pensar el pasaje como una sola línea, como lo llamamos en música con ligados, así de esta manera fue posible ir eliminando estos movimientos.

Estas tres tensiones fueron las más evidentes en el proceso de la búsqueda de una voz más potente, una voz con cuerpo, una voz con cambios de registro cada vez menos notorios y una voz con la que me sintiera identificada. Es por esta razón que considero que la voz mixta, a pesar de ser aún hoy en día una voz que puede generar muchos conflictos en la forma de entenderla, aporta mucho y provee avances en el cantante que decida abordarla con todos los aspectos que su uso implica utilizar, ya que considero que sólo este tipo de voz es la que a nivel técnico puede generar una sensación de un amplio registro vocal, sin pensar en voz de cabeza o voz de pecho, sino que por el contrario se pueda jugar con todos estos y que el espectador no pueda diferenciar o darse cuenta donde se hacen los cambios de registros.

3.1 CARACTERÍSTICAS VOCALES DEL R&B CONTEMPORÁNEO

Así como el blues y el rhythm and blues tuvieron cambios a lo largo del tiempo en lo que respecta a sus características en la forma de ejecución y de cantar, cuando pasaron por diferentes regiones y se dieron a conocer en diferentes partes, asimismo, para el R&B contemporáneo existen características vocales que lo diferencian del R&B clásico, siendo este último el de mayor interés para este trabajo.

Tomando en cuenta que el R&B contemporáneo nace a raíz de los constantes cambios que sufrió el blues, no se puede negar que muchas de las características que conocemos hoy en día de este género se deben a su género madre, el blues, aun así, como el R&B a lo largo del tiempo también se vio permeado de diferentes géneros, haciendo que mucho de lo que se rescataba de sus orígenes se fuera perdiendo.

Por lo tanto a continuación se describirán las características vocales con las que este género cuenta en la actualidad:

Voz de pecho: Es un registro de la voz utilizada comúnmente en este género, y se caracteriza por tener la sonoridad de la voz hablada, es decir, tiene brillo y fuerza.

Voz de cabeza: Este es otro de los registros más utilizado dentro del género R&B. Se caracteriza por tener una delicadeza en su emisión y se escucha frecuentemente en el R&B en las frases que trasmiten un sentimiento especial hacia la persona que se le hace mención (en las canciones de amor o desamor) y cuando se quiere mostrar un cambio de intensidad a propósito.

Voz mixta: Es otro de los registros utilizados en el R&B. Se caracteriza por tener la fuerza y el brillo natural de voz hablada, que normalmente se pone en práctica en la voz de pecho y la ligereza de a voz de cabeza.

Voz brillante: Es una voz que se genera al colocar frontalidad en la emisión del sonido en el canto o en el habla. Esta es una de la cualidades que más caracteriza a este género, pues al tener una voz brillante muestra fortaleza, energía y decisión en lo que se quiere expresar, característica que se rescata de sus orígenes, cuando en las canciones de trabajo se ponía todo el empeño y fuerza vocal para atenuar el cansancio y desaliento que los esclavos vivían.

Melismas: Estos son otras de las características más visibles en el R&B contemporáneo, con ella se muestra el virtuosismo del cantante y se le da a su vez un papel protagónico en la canción. Estos melismas pueden ser tan sencillos en su composición al tener 3 notas de la escala de la tonalidad hasta una composición entre 5 o 7 notas.

Voz hablada: La voz hablada se caracteriza por tener en su naturaleza el brillo, que le brinda una mejor proyección a la voz. La voz hablada es una de las características que se ve más en aquellos que tienen una fuerte mezcla con el hip hop, como se dijo anteriormente, el R&B al estar hoy en día tan perneado de tantos géneros suele adquirir características de los mismos.

4 PROPUESTA DE EJERCICIOS PARA RECONOCER, INTERIORIZAR Y APLICAR LA VOZ MIXTA

Con la voz de pecho a diferencia de la voz de cabeza, existe más facilidad de encontrarla, ya que esta es la voz que generalmente utilizamos para hablar, para comunicarnos, por lo tanto en nuestro cuerpo ya se encuentra la memoria de cómo se utiliza esta voz para cantar. Sin embargo cuando se utiliza este término "voz de pecho", muchos estudiantes o cantantes suelen sentirse confundidos por el mismo. *Ver capítulo de definiciones de conceptos básicos.A continuación se proponen unos ejercicios que ayudan a dar claridad sobre lo que reconoce como la voz de pecho.

4.1 PROPUESTA DE EJERCIOS PARA RECONOCER, APLICAR E INTERIORIZAR LA VOZ DE PECHO.

4.1.1 RECONOCIENDO NUESTRA VOZ DE PECHO.

TEXTO HABLADO.

La finalidad del siguiente ejercicio es ayudar al estudiante y/o cantante a reconocer su voz de pecho, partiendo desde el habla como herramienta primordial para lograrlo.[1](Ver video # 1)

Descripción del ejercicio

Paso 1: Tome un texto de su preferencia y pida a una persona leer una frase del mismo, máximo un párrafo.

Paso 2: Escuche atentamente e intente describir la cualidad de esa voz que habla, una vez finalizada la lectura. Ejemplo: Voz con fuerza, Brillante, oscura, aguda, grave etc.

Paso 3: Posicione sus manos en cabeza y cuello de la persona que habla el texto y pídale que repita la misma frase.

Paso 4: Identifique que parte del cuerpo vibra más y consigne el dato.

Paso 5: Repita todos los pasos anteriores, pero esta vez sin la ayuda de otra persona, es decir lea el texto, sienta las vibraciones y toque su cabeza y pecho usted mismo.

[1] Ejercicio tomado de la clase de canto – referenciado por la maestra Olga Guapacha.

4.1.2 APLICANDO NUESTRA VOZ DE PECHO

VOZ DE VENDEDOR

Este ejercicio pretende encontrar a través de la imitación y desde el habla, el brillo natural en la voz, evitando forzarla para conseguirlo. Parte de una situación de la vida cotidiana, por lo cual no será difícil para el estudiante y/o cantante ubicar tal escenario.[2] (Ver video # 2)

Descripción del ejercicio

Paso 1: Ubique en su memoria la voz de un vendedor ambulante, si es necesario diríjase a la calle y escuche atentamente.

Paso 2: Intente imitar las características de esta voz, la proyección, el brillo partiendo desde el habla, casi intentando ser usted un vendedor y qué necesita de su voz y proyección para poder vender sus artículos.

Paso 3: Una vez interiorice ese tipo de voz, escoja un texto (Puede ser el mismo que dice el vendedor ambulante) por ejemplo: *Tinto, perico, aromática. Minutos a todo operador. Adelante, adelante, bueno, bonito y barato. A la orden los pasteles, almojábanas. etc.*

Paso 4: Escoja una nota dentro de su registro de voz de pecho (sabiendo que este registro se ubica en la zona hablada de su voz) y repita el texto escogido en esa sola nota.

[2]Ibid.

4.1.3 INTERIORIZANDO NUESTRA VOZ DE PECHO

TEXTO HABLADO + VOZ DE VENDEDOR

Este ejercicio pretende recordar los pasos anteriores y unirlos en la producción del sonido para generar una conciencia más profunda e interiorizar estos pasos dichos. De esta manera el estudiante y/o cantante tendrá claro cuál es su voz de pecho. [3] (Ver video # 3)

Descripción del ejercicio

Paso 1: Repita el texto hablado en el ejercicio N1, de reconocimiento de la voz de pecho.

Paso 2: Repita las palabras escogidas en la imitación del vendedor ambulante del ejercicio N.2, teniendo el brillo natural.

Paso 3: Ahora intente unir la sensación del texto hablado con el brillo del vendedor ambulante y repita el texto del primer ejercicio.

Paso 4: Repita este ejercicio cuantas veces sea necesario hasta interiorizarlo y luego suba por medios tonos hasta donde se sienta cómodo.

[3] Ibid.

4.2 PROPUESTA DE EJERCICIOS PARA RECONOCER, APLICAR E INTERIORIZAR LA VOZ DE CABEZA

La voz de cabeza es una de la voces que generalmente a cualquier estudiante se le dificulta encontrar, ya que no es una voz con la que normalmente se habla, por lo tanto es a través de la imitación que se logra encontrar este tipo de voz. A continuación se presentan ejercicios básicos que nos ayudan a reconocer la voz de cabeza, aplicarla e interiorizarla.

4.2.1 RECONOCIENDO NUESTRA VOZ DE CABEZA

VOZ DE DIBUJO ANIMADO I

En este ejercicio se pretende que el estudiante o cantante logre reconocer la voz de cabeza. Consiste en escuchar una voz aguda, por lo general aquella utilizada en los dibujos animados, como: Piolín, Dora la exploradora, PeppaPig, Agnes de la película mi villano favorito, Bon bon de la seria animada las chicas súper poderosas, Tasha y Pablo de los Backyardigans.Una vez hecha la escucha, se continúa a describir, partiendo de los conocimientos que se tiene, cuales son las características de ese tipo de voz. (Ver video # 4)

Descripción del ejercicio

Paso 1: Ubique en su imaginación o busque en internet la voz dealgún dibujo animado nombrado anteriormente.

Paso 2: Escuche con atención la voz del dibujo animado.

Paso 3: Describa y escriba las características observadas en ese tipo de voz.

Paso 4: Consigne los datos.

4.2.2 APLICANDO NUESTRA VOZ DE CABEZA

VOZ DE DIBUJO ANIMADO II

En este ejercicio se pretende que el estudiante y/o cantante logre identificar e interiorizar la voz de cabeza con sus principales características. Consiste en imitar una voz aguda, por lo general es aquella utilizada en los dibujos animados (presentados en el ejercicio anterior). Una vez hecha la imitación, decir un texto pequeño e ir subiendo por medios tonos hacia el registro agudo de la persona. (Ver video # 5)

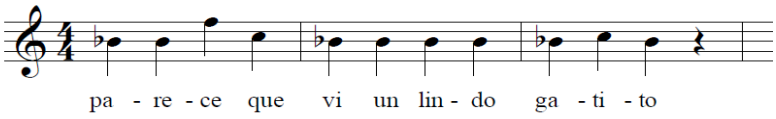
Descripción del ejercicio

Paso 1: Ubique nuevamente en su imaginación o busque en internet la voz del dibujo animado escogido por usted.

Paso 2: Imite su tono, timbre y características principales.

Paso 3: Repita el texto conocido por este dibujo animado Ejemplo: “Parece que vi a un lindo gatito” o una frase que sea muy conocida por el dibujo animado escogido por usted. Nota: Recuerde que la frase que usted repite debe estar en un registro agudo.

Paso 4: Repítalo con todos sus saltos melódicos hasta interiorizarlos y hágalo despacio hasta tenerlos claros.



Paso 5: Con esa voz que su cuerpo ahora tiene interiorizada repita el texto en una sola nota con ayuda de un piano y suba por medios tonos.

SALTO DE OCTAVAS

Este ejercicio consiste en realizar saltos de octavas como su nombre lo dice, avanzando por medios tonos. Debe ser realizado mediante la pronunciación de una sílaba, por ejemplo LA, MA, RE. etc. Este ejercicio permitirá y exigirá al estudiante realizar el cambio de voz de pecho a voz de cabeza, creando en él una conciencia de la voz de cabeza que ya fue reconocida en el ejercicio anterior. [4] (Ver video # 6)

Descripción del ejercicio

Paso 1: Escoja la sílaba con la cual desea trabajar el ejercicio.

Paso 2: Una vez escogida la sílaba, comience el ejercicio por cantar una nota dentro de su registro de pecho que considere cómoda y su respectiva octava.

Nota: Como se mencionó en la descripción del ejercicio, este va a exigirle hacer un cambio de mecanismo, por lo tanto es probable que se sienta incómodo al tener que cambiar, pero recuerde que aquella incomodidad que se genera es porque estamos trabajando el paso de voz de pecho a voz de cabeza, con el tiempo ese cambio va a ser mucho más fácil y dejará de ser incómodo para usted.

Paso 3: Comience por avanzar con medios tonos, hasta que instrumento se lo permita, sin generar ningún tipo de tensión.

Paso 4: Después de llegar a su última nota sin tensión, comience entonces por descender de la misma manera.

Nota: Para tener la certeza de que el cambio de registro de voz de pecho a voz de cabeza se está realizando satisfactoriamente, escuche atentamente y notará que cuando canta la primera nota esta va a tener la fuerza de la voz del vendedor y cuando cante su respectiva octava, la voz va a ser parecida a la del dibujo animado, un poco más débil.

[4]Ejercicio tomado de la clase de canto – referenciado por la maestra Olga Guapacha.

4.2.3 INTERIORIZANDO NUESTRA VOZ DE CABEZA

Es preciso mencionar que no existen ejercicios específicos para lograr la interiorización de la voz de cabeza, lo mejor que un estudiante y/o cantante puede hacer para lograr esta interiorización, es realizar con constancia los ejercicios que permiten identificar y aplicar la voz de cabeza y así de esta manera será posible alcanzarlo. Por lo tanto la propuesta de ejercicios que ofrezco para lograr la interiorización de la voz de cabeza es la unión de los ejercicios anteriores.

VOZ DE DIBUJO ANIMADO II + VOZ DE VENDEDOR

El ejercicio a continuación pretende encontrar por medio de la unión de procesos de reconocimiento y aplicación de voz de pecho y voz de cabeza, trabajar una voz de cabeza con más fuerza y presencia. (Ver video # 7)

Descripción del ejercicio

Paso 1: Recuerde el texto escogido del dibujo animado de su preferencia y háblelo en el registro del dibujo animado.

Paso 2: Repita el texto con la voz de cabeza que su cuerpo ya reconoce e intente hacerlo de manera más frontal con el fin de obtener más resonancia (utilizar el brillo de la voz del vendedor).

Paso 3: Repita el ejercicio pero sin generar pesadez, es decir, mantenga la ligereza de la voz de cabeza pero la frontalidad y brillo natural de la voz del vendedor.

Paso 4: Repita y mecanice el ejercicio.

Nota: Al inicio, el proceso de mantener una voz ligera con brillo será complicado más no imposible, con el tiempo y la constancia se llegará a obtener una voz de cabeza presente y fuerte.

VOZ DE DIBUJO ANIMADO II + ESPACIO

Este ejercicio busca ampliar el espacio de la voz de cabeza reconocida y encontrada a partir de los ejercicios anteriores. Este voz de cabeza que fue reconocida y encontrada anteriormente por lo general, al ser una imitación de los dibujos animados es pequeña, sin espacio y delgada. Se busca entonces por medio del ejercicio a continuación darle espacio, que permita trabajar una voz de cabeza un poco más grande y con presencia. (Ver video # 8)

Descripción del ejercicio

Paso 1: Retome el texto del dibujo animado escogido por usted.

Paso 2: Háblelo dentro del registro del dibujo animado y agréguele el espacio como si quisiera bostezar mientras habla el texto.

Nota: Al comienzo la sensación del bostezo llegará y el estudiante y/o cantante bostezará pero después de varios intentos esta sensación se atenuará y será más fácil manejarla.

Paso 3: Repita el paso #2 y esta vez haga conciencia de las sensaciones en su cuerpo, para así de esta manera en una oportunidad más adelante sea más fácil recordar.

CANTANDO CON VOZ DE CABEZA

El ejercicio a continuación ayuda al estudiante y/o cantante a aplicar su voz de cabeza en el repertorio escogido por él/ella y ayuda así a darle un enriquecimiento a la canción escogida, además de darle una claridad sobre en qué registros o partes de dicha canción es mejor utilizar este registro de voz.[5] (Ver video # 9)

Descripción del ejercicio

Paso 1: Escoja la canción a cantar y escúchela atentamente por su interprete original una vez completa.

Paso 2: Escuche nuevamente la canción e identifique en que partes de ella quiere utilizar el registro de la voz de cabeza y subraye sobre la letra impresa.

Paso 3: Cante la canción y aplique el registro de voz de cabeza en los lugares escogidos por usted.

[5]Ejercicio tomado de la clase de canto – referenciado por la maestra Diana Restrepo.

4.3 PROPUESTA DE EJERCICIOS PARA RECONOCER Y REFORZAR LOS PASSAGGIOS DE NUESTRA VOZ

En nuestra voz existen quiebres naturales que se escuchan cuando cambiamos de un registro a otro, a esto le llamamos passaggios. Existen ejercicios en la práctica del cantante que ayudan a reconocerlos y ubicarlos, para posteriormente hacerlos menos notorios y así parecer que tenemos un único registro vocal que va desde nuestra nota más grave hasta nuestra nota más aguda.

4.3.1 RECONOCIENDO LOS PASSAGGIOS

SIRENA DE AMBULANCIA

El ejercicio a continuación pretende hacer consciente al estudiante y/o cantante de los passaggios, que son quienes nos indican que estamos cambiando de un mecanismo a otro o de un registro a otro.[6](Ver video # 10)

Descripción del ejercicio

Paso 1: Ubique en su memoria el sonido de una sirena de ambulancia.

Paso 2: Según la capacidad de su voz y los agudos que usted pueda lograr cante en forma de sirena desde la nota más aguda que usted puede ejecutar con la voz de cabeza y realice un glisado hasta la nota más grave en su registro de voz de pecho.

Paso 3: Luego de realizar el ejercicio anterior repítalo nuevamente, pero esta vez tómese el tiempo para producir el sonido de manera más lenta, consciente, y así estar atento para determinar en qué momento del sonido producido hay un pequeño quiebre en su voz, el cual indica que usted está pasando de voz de cabeza a voz de pecho.

Paso 4: Luego de haber realizado el paso anterior, realice el ejercicio pero esta vez de manera contraria, es decir, va a realizar la sirena pero comenzando desde la nota más grave hacia la nota más aguda.

Paso 5: Repita el ejercicio hasta que se logre interiorizar.

Paso 6: Finalmente, preste atención en que notas se escucha el quiebre en su voz partiendo de la nota más grave hacia la más aguda y tome nota de ello.

---

[6]Ejercicio tomado de la clase de canto – referenciado por la maestra Alexandra Álvarez.

4.3.2 REFORZANDO LOS PASSAGGIOS

SIRENA DE AMBULANCIA + VOZ DE VENDEDOR

El siguiente ejercicio pretende que el estudiante después de reconocer y saber con seguridad los cambios de registro de su voz pueda agregarle a estos el brillo natural del cual se habló en el ejercicio Voz de vendedor de la propuesta para encontrar la voz de pecho, con la finalidad de que estos passaggios sean cada vez menos notorios.[7] (Ver video # 11)

Descripción del ejercicio

Paso 1: Recordar los passaggios ubicados en el ejercicio anterior de tal manera que estén interiorizados.

Paso 2: Recordar la voz con brillo (Voz de vendedor) que se explicó anteriormente.

Paso 3: De una manera lenta y consciente comience por producir una a una todas las notas de su registro de pecho y de cabeza tomando muy en cuenta los passaggios.

Paso 4: Luego de producir las notas de estos dos registros de su voz, en aquellos passaggios que usted localizó previamente y que ahora están interiorizados y guardados en la memoria sensorial, vamos a colocar el brillo que se estudió anteriormente.

Paso 5: Cuando se logre colocar el brillo en los diferentes passaggios de la voz, debemos repetirlo de forma lenta, cuidadosa y así poder memorizar la sensación que genera el cambio de colocar brillos en los passaggios que antes sonaban débiles o faltos de presencia a comparación de nuestra voz de cabeza.

Nota: Al principio del ejercicio puede ser un poco difícil de lograr, pero es un trabajo de tiempo que toma semanas e incluso meses. El objetivo de colocar brillo en estos passaggios, es lograr que nuestros registros de voz parezcan una sola línea melódica, sin interrupciones por colores muy distintos en la voz.

[7]Ejercicio tomado de la clase de canto – referenciado por la maestra Olga Guapacha.

4.4 PROPUESTA DE EJERCICIO PARA EL RECONOCIMIENTO, APLICACIÓN E INTERIORIZACIÓN DE LA VOZ MIXTA

Después de realizar, repetir una y otra vez, interiorizar y guardar en nuestra memoria todas aquellas sensaciones de nuestro cuerpo mientras realizábamos cada uno de los ejercicios descritos anteriormente, ahora es el momento de reconocer nuestra voz mixta.

Para ello es necesario escoger canciones o un repertorio que nos exija utilizar tanto el registro de voz de pecho como el registro de voz de cabeza, porque como ya sabemos en la mitad de esos dos y también en los registros más agudos es donde se utiliza nuestra voz mixta.

La voz mixta como ya se había mencionado anteriormente es la mezcla de dos de nuestros registros de voz, siendo estos el registro de voz de pecho y el registro de cabeza. La voz mixta por ser una mezcla de estos dos registros se presenta o se escucha de una manera no tan fuerte como la voz de pecho ni tan ligera como la voz de cabeza. Al ser una combinación de estos dos registros, la voz mixta se va a caracterizar por tener presencia en su proyección y cierta sensación de ligereza al momento de realizarla. Para empezar el reconocimiento de esta voz, propongo a continuación el siguiente ejercicio de definición de registros. Este nos permitirá ubicar dentro de una canción los momentos en que utilizaremos los ya trabajados registros de voz de pecho, voz de cabeza y por último se realizará el reconocimientodel registro de la voz mixta con la ayuda de la letra y audio de la canción.

4.4.1 RECONOCIENDO LA VOZ MIXTA

ANALIZANDO CANCIONES

El siguiente ejercicio permite que el estudiante determine en la canción propuesta a continuación las partes en que es utilizado el registro de la voz mixta por medio de la experiencia.[8] (Ver Video # 12)

Descripción del ejercicio

[8]Ejercicio tomado de la clase de canto – referenciado por la maestra Diana Restrepo.

Paso 1: Buscar en internet la canción -Hatethat i loveyou- interpretada por la artista-cantante Rihanna y Ne-Yo.

Paso 2: Escuchar una vez la canción de inicio a fin.

Paso 3: Determinar con la letra impresa de la canción qué partes son cantadas con voz de pecho y de cabeza.

Paso 4: Determine las partes imprecisas, es decir, en donde no se sabe si es voz de pecho o voz de cabeza y subraye con un color de su preferencia.

Paso 5: Intente cantar aquellas partes de las que no se encuentra seguro(a) que registro es utilizado y determine en que registro le es más cómodo cantar.

Nota: Si puede realizar las frases sin registro definido en los dos registros (pecho y cabeza) es posible que estemos frente a una voz mixta. Recuerde que las características de una voz mixta, es aquella que tiene la fuerza en la proyección como la voz de pecho pero sin tanto peso, y la ligereza de una voz de cabeza pero con presencia.

Paso 6: Repita el ejercicio con las canciones -BleedingLove- de Leona Lewis y -Anytime- de Brian Mcnight.

4.4.2 DEFINICIÓN DE NUESTROS REGISTROS

El siguiente ejercicio lo que pretende es que al momento de estar interpretando una canción seamos conscientes de nuestro cuerpo y nuestra voz, y no que dejemos al azar nuestros cambios de registros, porque si hacemos esto podemos llegar a tener desafinaciones no esperadas.[9] (Ver video # 13)

Descripción del ejercicio

Paso 1: El primer paso para poner en práctica nuestra voz mixta es escoger la canción que deseemos interpretar. Nota: Escoger preferiblemente una canción de las tres opciones anteriores.

Paso 2: Imprimir o en su defecto escribir el texto de la canción.

Paso 3: Escuchar nuevamente la canción y decidir mientras canta, que partes de ella cantará con voz de pecho, voz de cabeza y voz mixta.

Paso 4: Resaltar con diferentes colores la letra, según el registro de voz con el cual va a cantar esa parte de la canción.

Paso 5: Al colocar un color diferente para cada registro de voz, permitirá tener una guía sobre el tipo de voz que vamos a utilizar y así no se dejará nada al azar.

[9] Ibid.

4.4.3 APLICANDO NUESTRA VOZ MIXTA

CANTANDO EN DIFERENTES REGISTROS

Con este ejercicio se pretende que el estudiante luego de reconocer e identificar en las letras de las canciones, cuáles son las partes cantadas con voz de pecho, voz de cabeza y voz mixta, pueda aplicar estos cambios de registro a su voz. (Ver video # 14)

Descripción del ejercicio

Paso 1: Luego de tener claros los cambios de registros en la letra de la canción con los colores escogidos por usted, comience por cantar aquellas partes de la canción que son cantadas con voz de pecho y con voz de cabeza.

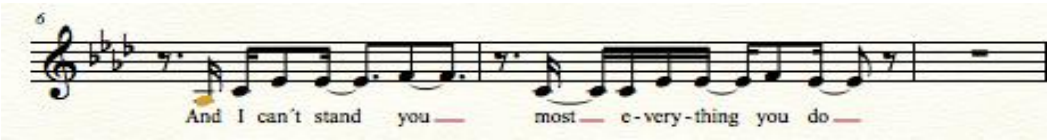
Paso 2: Aquellas que son cantadas con voz mixta omítalas. Concéntrese en cantar sólo aquellas mencionadas (voz de pecho y voz de cabeza).

Paso 3: Luego de cantar estas partes que son interpretadas con voz de cabeza y voz de pecho varias veces, diríjase a cantar aquellas que son interpretadas con voz mixta.

Nota: Recuerde que la voz mixta, es aquella que tiene la fuerza en la proyección como la voz de pecho pero sin tanto peso, y la ligereza de una voz de cabeza pero con presencia. De acuerdo a esta característica intente realizar una prueba de voz mixta y consigne los datos de sus sensaciones. Recuerde que la mixta, es eso, una mezcla entre la voz de pecho y la voz de cabeza.

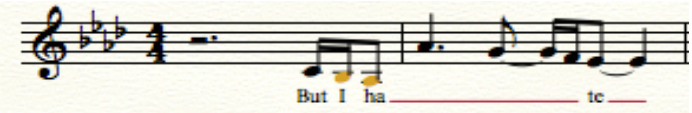
Paso 4: Deje aparte aquellas frases que son realizadas con voz mixta y practíquelas, para esto vamos a recordar la voz del vendedor con su brillo natural y la voz del dibujo animado e intentaremos unirlas. Uniremos la ligereza de la voz de cabeza (voz de dibujo animado) y la proyección de la voz del vendedor con su brillo natural. De esta manera encontraremos poco a poco esa sonoridad y sensación característica de cantar con voz mixta.

Ejemplo de parte cantada con voz de pecho:

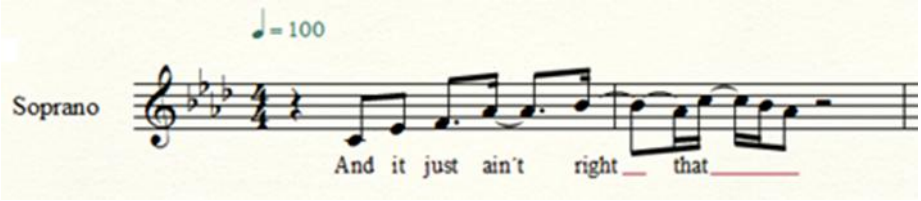


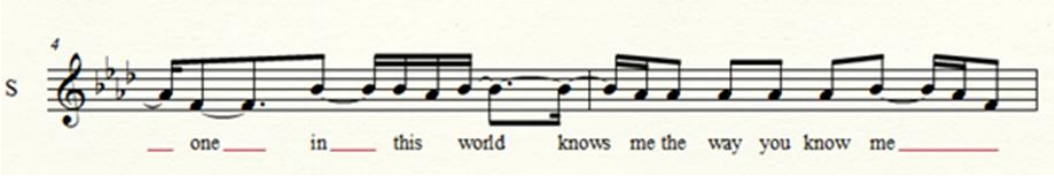
Rihanna y Ne-Yo: Hate that I love U

Ejemplos de parte cantada con voz de cabeza



Ejemplos de partes cantadas con voz mixta:





4.4.4 INTERIORIZANDO NUESTRA VOZ MIXTA

RECORDANDO SENSACIONES

Este ejercicio ayudará al estudiante y/o cantante a recordar las sensaciones que tuvo al momento de reconocer y aplicar la voz mixta, con el fin de poco a poco interiorizar este registro de la voz. (Ver video # 15)

Descripción del ejercicio

Paso 1: Escoja una canción dentro del género R&B que desee cantar.

Paso 2: Identifique dentro de ella donde se encuentran las frases que son cantadas con voz mixta.

Paso 3: Cante cada una de estas frases primero con el registro de voz de cabeza.

Paso 4: Ahora cántelas con el registro de voz de pecho, aquellas que tengan esa doble posibilidad, es decir, que se puedan cantar con voz de pecho y voz de cabeza.

Paso 5: Ahora recordando los ejercicios de brillo, con la voz del vendedor, y la ligereza de la voz de cabeza mostrada en el ejercicio de dibujo animado II, vamos a cantar nuevamente estas frases, colocando en ellas estas características.

Paso 6: Por último tomaremos en cuenta las sensaciones que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro instrumento, es decir, prestaremos mucha más atención al espacio que tenemos entre lengua y paladar, si nuestra laringe esta abajo, en el medio, o arriba, la apertura de nuestra boca, la posición de nuestra lengua, etc.

Paso 7: Poner en práctica estas sensaciones, mientras se repiten una y otra vez las frases cantadas en voz mixta. De esta manera se podrá obtener una interiorización un poco sensorial de la voz mixta.

4.5 PROPUESTA DE EJERCICIOS DE RELAJACIÓN DE LARINGE Y MANDIBULA

Mantener la laringe y la mandíbula relajada dentro del canto, es uno de los aspectos que más dificultad de realizar tiene el estudiante para realizar dentro del estudio de su instrumento. Mantener la relajación de estas dos partes de nuestro cuerpo ayudará a tener un proceso sano, con avances rápidos, ya que la tensión de estas dos partes de nuestro cuerpo son aquellas que no nos permiten poner en práctica los ejercicios diarios que nos ayudan a lograr los retos que nos proponemos dentro del canto.

4.5.1 RELAJACIÓN DE LARINGE

MASAJE A NUESTRA LARINGE

Este ejercicio intenta relajar una de las partes que más movimientos tienen a la hora de cantar, y que en la mayoría de los casos de estudiantes y/o cantantes presenta tensión. [10] (Ver video # 16)

Descripción del ejercicio

Paso 1: Colocar las manos sobre su cuello con los dedos pulgares hacia la parte de adelante del mismo.

Paso 2: Ubicar la laringe con ellos. (La laringe es aquella protuberancia que se encuentra en la parte central del cuello y que es comúnmente llamada manzana de Adán)

Paso 3: Realizar movimientos sutiles de arriba a abajo con los pulgares de manera que se le dé un masaje a esta parte de nuestro cuerpo. Realizar por un minuto y utilizar aceite corporal para facilitar el desplazamiento de los dedos.

Paso 4: Continuar los movimientos, agregando movimientos ondulatorios.

[10] Ejercicio toma de la clase de canto – referenciado por la maestra Alexandra Álvarez.

4.5.2 RELAJACIÓN DE MANDÍBULA

MASAJES ONDULATORIOS EN LA MANDÍBULA

Este ejercicio permitirá al estudiante y/o cantante relajar la mandíbula por medio de un masaje con movimientos ondulatorios. La mandíbula es una parte de nuestro cuerpo que crea muchas tensiones por la falta de apoyo en el canto y es una parte tan importante de nuestro instrumento como cantantes que debemos dedicarle tiempo de relajación para que funcione de la mejor manera dentro de la práctica del canto.[11] (Ver video # 17)

Descripción del ejercicio

Paso 1: Antes cantar, ubique sus manos en sus mejillas.

Paso 2: Posicione su dedo índice a la altura del orificio auditivo.

Paso 3: A partir de ese lugar comience a masajear suavemente hacia abajo, abarcando toda la mandíbula, con movimientos ondulatorios.

Paso 4: Realice este movimiento una tres veces.

Paso 5: Si es necesario, realícelo mientras canta para evitar la tensión mandibular.

[11]Ejercicio tomado de la clase de canto – referenciado por la maestra Olga Guapacha.

4.6 PROPUESTA DE EJERCICIOS PARA ACTIVAR Y TRABAJAR EL DIAFRAGMA, PARA EVITAR TENSIONES A LA HORA DE CANTAR

Tanto en el mundo del canto como en aquellos que se ve involucrada la voz para expresarse, muchas veces en el afán de tener una voz proyectada y con volumen, cometemos errores en los cuales se ven involucrados tensiones a nivel corporal. El manejo del diafragma como herramienta esencial para mantener un cuerpo relajado, es una de las propuestas que se encuentran en este proyecto para que a través de ejercicios básicos,el estudiante y/o cantante logren tener una voz y un cuerpo sano, libres de tensiones.

4.6.1 ACTIVACIÓN DE NUESTRO DIAFRAGMA

INHALACIÓN PROFUNDA

El ejercicio a continuación busca que el estudiante logre una activación de su diafragma con el propósito del canto. Por medio de la respiración se desarrolla este ejercicio, que además de buscar la activación del diafragma, también tiene como propósito mantener el cuerpo relajado a la hora de cantar.En este ejercicio el diafragma logra una activación, ya que al realizar una respiración profunda y baja, consigue expandir los intercostales[12] y generar una expansión de la cavidad torácica, que a su vez genera un empuje de las vísceras de nuestro cuerpo al llenar con toda la capacidad nuestros pulmones. De esta manera nuestro diafragma se activa y ayuda a nuestro cuerpo tener un buen apoyo al cantar. [13] (Ver video # 18)

Descripción del ejercicio.

Paso 1: En un salón, sala o cuarto de estudio, posicione una silla sin posa-manos con suficiente espacio a su alrededor.

Paso 2: Siéntese en la silla de manera que sus glúteos no queden totalmente en la parte atrás. La posición ideal para este ejercicio, es sentarse a la mitad de la silla, de forma que las plantas de sus pies toquen totalmente el suelo y su espalda esté retirada del espaldar de la silla.

---

[12] Los intercostales son aquellos músculos que se encuentran en medio de nuestras costillas.
[13] Ejercicio tomado de la clase de canto – referenciado por la maestra Alexandra Álvarez.

Paso 3: Incline su cuerpo completamente hacia el frente, dirija su cabeza en dirección hacia sus piernas. Con sus manos posicionadas detrás de sus pantorillas, respire profundo, intentando llevar su aire hacia la parte baja de su espalda.

Paso 4: Respire profundamente y con tranquilidad, e imagine que el aire llega a todo los rincones de su cuerpo manteniendo la principal idea de enviarlo a la parte baja de su espalda.

Paso 5: Repita el ejercicio varias veces hasta que logre interiorizarlo.

Nota: En los primeros intentos puede ser algo difícil de conseguir, pero si se realiza la actividad con constancia, se logra.

MANTENIENDO LOS INTERCOSTALES

El siguiente ejercicio pretende que a través de una respiración profunda como la que realizamos en el ejercicio anterior, se pueda lograr mantener nuestros músculos inter costales expandidos, de tal manera que la expansión del diafragma sea grande y podamos tener un mejor apoyo al momento de cantar.[14] (Ver video # 19)

Descripción del ejercicio

Paso 1: Tomamos aire de manera profunda e intentamos llevarlo hacia la parte baja de la espalda, como en el ejercicio anterior.

Paso 2: Al mismo tiempo que intentamos llevar el aire hacia la parte baja de nuestra espalda, expandimos nuestros músculos inter-costales (Aquellos que se encuentran en medio de nuestras costillas)

Paso 3: Al momento de exhalar vamos a mantener nuestros intercostales en posición de inhalación o abiertos, de esta manera vamos a estar activando nuestro diafragma.

Paso 4: Repetimos el ejercicio, pero esta vez al expulsar el aire ymientras mantenemos nuestros ínter-costales abiertospronunciarrmos la letra S.

Paso 5: Repetimos nuevamente el ejercicio, pero ahora en vez de botar el aire con una S vamos a cantar una melodía.

Al realizar estos ejercicios diarios, vamos a darle una activación constante a nuestro diafragma y por lo tanto estaremos trabajando nuestro apoyo para el canto. Día a día conseguiremos avanzar un poco más, nuestro sonido se volverá más fuerte y crecerá, permitiéndonos entonces que el trabajo de la voz mixta sea un poco más fácil de conseguir.

[14]Ejercicio tomado de la clase de canto colectivo- referenciado por la maestra Beatriz Martínez.

CONCLUSIONES

La voz mixta por ser un registro de la voz que es muy utilizado en las músicas populares porque muestra energía y potencia. Es de vital importancia que sea el registro más utilizado en el R&B, al mismo tiempo que la voz de pecho y la voz de cabeza, ya que el R&B muestra desde sus orígenes mucha fuerza a la hora de cantar, ya que a través del canto se desahogaban las penas y se hacían más llevaderos los días de trabajo de los esclavos.

A su vez por ser un género tan enriquecido en melodías y armonías, exige que la voz del cantante tenga el mismo nivel, por lo tanto al tener un buen manejo del registro mixto, facilita los melismas realizados por varios grados de la escala, incluyendo aquellas notas que se encuentran en los passaggios de los cantantes y donde muy comúnmente se genera este registro de la voz.

Existen muchas dudas sobre los términos utilizados en la enseñanza del canto y por eso, es de vital importancia aclararlos en el transcurso del aprendizaje. Para este trabajo ha sido de gran valor aclarar los términos que tienen que ver con el aprendizaje de la voz mixta, ya que permite que el cantante logre interiorizar los procedimientos para la práctica de la misma.

Dentro de los resultados que se obtuvieron en el estudio previo del campo de investigación y su respectiva sistematización, se arrojó la siguiente información:

La mayoría de los estudiantes…

- El concepto de la voz mixta es un tema poco investigado y limitado al conocimiento que los docentes les proveen. Al tener poca indagación e investigación por parte de la población estudiantil, su reconocimiento, aplicación e interiorización está rodeado de dudas.

- El proceso de conciencia de la voz mixta, es débil, a veces no reconocido, pues el estudiante no trabaja en aquellas memorias sensoriales que permiten la sistematización del trabajo de la voz mixta.

- No se cuestionan y no se proponen retos que los harían indagar el por qué no funcionan cierto tipo de cosas, demostrando así que para la mayoría de los entrevistados no existe un proceso consciente de cómo fue la exploración de la voz mixta en su cuerpo, qué necesitó para hallarla y cuáles fueron los pasos para lograr utilizarla.

En el medio académico:

- Se muestra un grado de conocimiento parcial y en muchas ocasiones opiniones encontradas sobre la existencia y utilización de la voz mixta.

- El manejo de un proceso diferente para la enseñanza de este tipo de voz podría ser interesante si se pudieran unir procesos, en una misma clase aplicada a diferentes estudiantes a partir de lo sensorial, lo práctico y desde lo anatómico. El resultado de la

comprensión del registro mixto no sería tan complejo como lo es para muchos y sería mucho más factible su interiorización.

BIBLIOGRAFÍA

Aragón, G. d. (2012). *Tecnicas de voz y foniatría.*

Bustos, Inés. (2003) LA VOZ. La técnica y la expresión.

Cohn, L. (1993). *Nada más que el blues.* Citado en la biblioteca virtual Wikipedia.

Hogset, C. (1994). *Técnica Vocal.*

kaufmann, F. (2009). *New world Encyclopedia.*

Palmer, R. (1982). *Deep Blues. A musical and Cutural History of Mississippi Delta.* Citado en la biblioteca virtual Wikipedia.

Pamelia, S. (2011) Singing for Dummies 2do edition.

Robinson, L. (2010). *The Oficcial Rhythm & Blues musica Hall of Fame Museum.*

Rolf, J. (2008). *Blues, la Historia Completa.*Robin Book.

Sacks, L. (1993). "El Alma de Jerry Wexler". Citado en la biblioteca virtual Wikipedia.

Seguros, G. S. *Conservación y Cuidados de la Voz.* www.preveninos.com.

Southern, E. (2001). *Historia de la Mùsica negra norteamericana.* Ediciones Akal.

Torres, E. N. (2002). *La Tecnica vocal Hablada & Cantada.*

LISTADO DE VIDEOS

0. Video de presentación.

1. Texto hablado.

2. Voz de vendedor.

3. Texto hablado + voz de vendedor.

4. Voz de dibujo animado I.

5. Voz de dibujo animado II.

6. Salto de octavas.

7. Voz de dibujo animado II + voz de vendedor.

8. Voz de dibujo animado II + espacio.

9. Cantando con voz de cabeza.

10. Sirena de ambulancia.

11. Sirena de ambulancia + voz de vendedor.

12. Analizando canciones.

13. Definición de nuestros registros.

14. Cantando en diferentes registros.

15. Recordando sensaciones.

16. Masaje a nuestra laringe.

17. Masajes ondulatorios a nuestra mandíbula.

18. Inhalación profunda.

19. Manteniendo intercostales.

ANEXOS

Entrevista a Alexandra Álvarez

Maestra de Canto

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

1. ¿Qué conocimiento tiene acerca de este registro llamado voz mixta?

A.A. Te voy a contar la historia, la historia es que yo supe que existía cuando llegué a la ASAB, pues en las mujeres, ¿no? porque en los hombres si hay más claridad para mí en eso, y es eh… ¿cuál fue la pregunta? Risas

ENT. Que conocimiento tiene…

A.A. Que conocimiento tengo. Pues tengo entendido que es una voz que se utiliza en algunos géneros, y como yo la he ido entendiendo y lo poquito que la he trabajo porque realmente no ha sido mucho, pero, con Silvia y con Diana, pues he cogido alguna información y la he puesto a funcionar, es que es como una voz de pecho, extendida, sin peso, para poder tener unas notas más, ¿cómo le quita uno el peso? dándole un poquito más de brillo y una frontalidad a la resonancia, para mí es eso.

ENT. Ok, eh la segunda pregunta es:

2. ¿Qué aspectos técnicos considera usted que tiene este registro?

A.A. Eso, lo que te acabo de decir es un aspecto técnico.

ENT. Bueno lo de la frontalidad.

A.A. Si de sentirlo como muy adelante, sin peso hay que alivianar mucho la voz, porque si uno busca una resonancia muy, muy abajo, muy propia del pecho, uno no puede hacer ese registro, tiene que… digamos que acercarse a la voz de cabeza, ¿en qué? en esa resonancia que es más alta.

ENT. Eh bueno que más o menos me ha respondido un poco sobre esto, pero la tercera pregunta es

3. ¿Qué aspectos tímbricos eh considera pues relevante en este registro?

A.A. Tímbricos, pues para mí el registro de voz de mezcla tiene, tiene un color muy del propio de la voz hablada, ¿sí? no es una voz que esté tan, eh como decirlo, tan afectada, por, por modificaciones tímbricas a través de la lengua, el velo del paladar, de los labios, es una voz que se parece mucho a la voz hablada, como se usa, ¿no? como he escuchado yo que se utiliza la voz.

ENT. Pero si tuviera que darle digamos un... Describirla con una palabra sería ¿brillante?

A.A. Si, brillante.

ENT. ¿Airosa?

A.A. No, airosa no me parece, es más bien brillante. Es brillante, tiene foco, tiene resonancia alta.

ENT. ¿A qué se refiere con resonancia alta?

A.A. Que no tiene la resonancia tan en la zona baja del cuerpo, no tan, tan en la faringe, abajo, laringo-faringe o algo así, sino que se siente más como en la frente, el color, o sea cuando uno lo está produciendo uno siente la resonancia mucho más como en la cara que en el pecho, cuando yo estoy haciendo voz de pecho, ¿sí?

ENT. Si

A.A. Pues obviamente la resonancia es propia de esa zona, uno siente que resuena en el pecho ¿sí? y la voz de mezcla aunque sigue siendo un mecanismo de pecho, que no estamos hablando de resonancia sino de mecanismo, tiene una resonancia de cabeza ¿sí?, en eso para mí esta la mezcla, es un mecanismo que está haciendo la laringe con masa muscular gruesa pero, tiene resonancia propia de la cabeza, de la voz de cabeza que es más alta.

ENT. En este caso usted diría que, que digamos el mecanismo o bueno ¿el registro de pecho y de mezcla se maneja más con la masa muscular gruesa?

A.A. Yo diría que sí, pero te lo digo sin conocimiento científico porque, es como yo lo percibo, pero yo nunca he visto, todavía, no he encontrado un documento que me lo clarifique, ¿sí? un documento científico, o una estroboscopia o algo que me diga esto es voz de mezcla y se hace así, eso yo no lo he visto, puede que lo haya, yo no lo he encontrado.

ENT. La otra pregunta es:

4. ¿Qué otras teorías que de pronto manejen este tipo de concepto conoce usted? si las conoce.

A.A. Hay unos cantantes líricos, ¿qué otra teoría o que otra técnica?

ENT. A lo que me refiero es que digamos si existe este, esta forma de cantar llamada de otra forma, o sea otra teoría acerca de la voz mixta.

A.A. No, no por ejemplo hay muchos barítonos que cantan Lied y cantan en voz de mezcla, no es voz de pecho con toda la resonancia, tiene un poco de mezcla, he escuchado cantantes de Lied, de Lieder, usando una técnica muy similar en hombres.

ENT. Y lo último es, con el poco entendimiento que tiene sobre la voz mixta,

5. ¿De qué manera comienza su enseñanza o de qué manera…?

A.A. Yo no me meto con eso, porque yo no lo hago, no porque yo no lo manejo, yo sé cuándo se debe usar y si el estudiante sabe cómo usarlo, yo digo use voz de mezcla, pero yo no tengo muchas herramientas para enseñarle a usarla, cuando lo veo muy, pero a veces prefiero que use voz de cabeza, si el estudiante no sabe hacer la voz de mezcla, yo no me voy a meter a explicarle lo que no sé, pero prefiero que use voz de cabeza por ejemplo o extienda un poquito de pecho si lo logra no tensionar.

ENT. ¿La conoce con los dos nombres o solamente con la voz de mezcla?

A.A. Dos nombres no, yo la conozco como voz de mezcla, ¿Qué otro nombre tiene?

ENT. Voz mixta.

A.A. Ah sí mixta, para mi mixtura o mezcla es lo mismo.

ENT. Listo, eso era todo, muchas gracias maestra.

Entrevista a Marcela Durán

Estudiante de 2do Semestre de Canto

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

1. ¿Qué entiende usted por voz mixta?

M.D Es una mezcla entre la voz de pecho y la voz de cabeza, es como el resultado.

2. ¿Qué características tímbricas observas en la voz mixta?

M.D. Con tímbricas te refieres a…

Ent. Si es brillante, si es nasal, si airosa, si es con constricción.

M.D. O sea yo creo que para mí es brillante, en mi caso me sale muy brillante, pero dependiendo de las músicas que esté cantando.

Ent. Pero solo la consideras, como característica tímbrica ¿solamente brillante?

M.D. Y airosa, pues cuando uno está empezando le sale mucho aire.

3. ¿Qué características técnicas posee la voz mixta?

M.D.O sea yo creo que igual que en el resto de las otras formas de afonar la voz, creo que, bueno, cuando uno está empezando pienso yo, en mi caso personal, que el apoyo debe ser constante, ah y que no sé si tener tan claro el espacio, pero no tratar de enviar tan fuerte el sonido, mientras que uno no lo tenga claro.

4. ¿Qué otras teorías, o con que otro nombre conoces este tipo de voz?

M.D. Solamente voz de mezcla.

5. ¿De qué manera la trabajas, de qué manera encontraste si la has encontrado este tipo de voz?

M.D. Pues la verdad no fui consciente a la hora de encontrarla, ya supe que la hacía, cuando la maestra me dijo que cantando música del pacífico, se me facilitaba este tipo de voz, pero la verdad no fui consciente de cómo fue el proceso.

Entrevista a Paula Andrea Núñez

Estudiante de 3er semestre de canto

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

1. ¿Qué entiende por voz mixta?

P.N. Pues entiendo por voz mixta he que hay un no sé, una especie de… como la mezcla entre la voz de cabeza y la voz de pecho.

2. ¿Qué características tímbricas observa en la mixta?

P.N Yo creo, bueno creo, que es un poco más brillante, aunque no necesariamente, pero pues no sé, no sabría decirte.

3. ¿Qué características técnicas posee en la voz mixta?

P.N. Uy no sé.

4. ¿Qué otras teorías acerca de la voz mixta conoces? si sabes de alguna otra teoría conoces que maneje este tipo de voz, ¿si conoces?

P.N. pues no sé si sea lo mismo, no sé, pues la voz in mascara, es como otra referencia que tengo como con la voz mixta.

5. ¿Cómo entenderías, o de qué manera trabajarías el estudio de la voz mixta, para encontrarla y lograrla?

P.N. No sé.

ENT: Por medio de ejercicios

P.N. Si por medio de ejercicios, escalas, ay no sé.

Entrevista a Diana Restrepo

Maestra de Canto

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

1. ¿Qué entiende usted por voz mixta?

D.R. Bueno, yo entiendo por voz mezclada cuando el mecanismo de pecho se mezcla con el mecanismo de voz de cabeza, aun así ahí es muy difícil comprobar esto científicamente porque todavía hay como dudas sobre lo que sucede físicamente, fisiológicamente hablando, entonces también hay otros estudios donde hablan que la voz mezclada es una voz de cabeza vibrando, resonando en otro lugar, si, no es resonando donde normalmente resuena la voz de cabeza que es mucho más arriba, en los huesos, paranasales, y detrás de la nariz, sino que empieza a resonar en otros lugares, yo digamos en mi vivencia personal, si he sentido que hay una mezcla real de los dos mecanismos, o sea yo si siento que estoy haciendo voz de pecho y voz de cabeza al tiempo, sí, pero bueno eso es lo que entiendo yo por voz mezclada, es una voz mezclada de los dos mecanismos.

ENT. ¿En qué parte cree usted, puede estar resonando esa voz mezclada?

D.R. Yo a veces la siento un poquito más en la nariz, eh por eso a veces suena un poco nasal, pero yo creo que uno puede trabajar eso para que la mezcla, pueda sonar nasal o no nasal, si, cuando uno hace voz de pecho uno puede hacerla nasal o no nasal, voz de cabeza también la puedes hacer nasal o no nasal, lo mismo sucedería con la mezcla, pero yo en donde más la siento es ahí como en la parte de la nariz, más o menos como en la máscara, pero no digamos como completamente, no tan alta, sino más central.

2. ¿Qué características tímbricas observa en la voz mixta o voz mezclada?

D.R. Bueno yo siento que es como una voz de pecho piano, algo así, es decir, es para cantar música que te exige cantar pasajes muy agudos, pero no quieres que se te oigan gritados porque si estás muy alto y cantas eso con voz de pecho pues ya va a sonar muy esforzado, entonces yo siento que esa calidad de voz mezclada, ese timbre o ese color, hace que suene mas suave, esas notas agudas, o que no suenen forzadas, más que suave, me parece que es un timbre que no forzar la voz, eso es lo que yo siento en ese color, y cuando uno de pronto logra hacer mezcla más abajo, siento que es un color, eh, no sé cómo más, como podría decirse, como más delgado que la voz de pecho, pero no es tan ligero como la voz de cabeza, ósea yo siento que es una voz de pecho piano y entonces tiene un color muy particular, o sea la voz uno la oye una voz mezclada, y uno dice esa es mezcla, o pues así se le llama hoy, hoy en día, de pronto en un futuro cuando ya hayan más estudios se le llamara de otra manera, pero siento que el color de la mezcla es muy particular, porque no es ni voz de pecho ni voz de cabeza, es como una voz de pecho piano, esa es como mi sensación auditiva.

ENT. O sea que según lo que usted me diciendo en estos momentos ¿La voz mixta o mezcla, no solamente se utiliza cuando uno tiene el quiebre de la voz de pecho a cabeza sino también en los registros agudos?

D.R. Mucho más arriba se puede hacer, sí, sí.

3. ¿Qué características técnicas posee la voz mixta?

D.R. ¿Qué características técnicas? ¿Cómo así?

ENT. Si digamos lo que usted mencionaba hace un momento, o sea yo la coloco acá

D.R. O sea ¿Qué pasa por dentro?
Pues justamente ahí es en donde está el vacío, porque no existe todavía un estudio técnico de esa voz, yo, para mí la técnica está relacionada en la voz, muy directamente con la fisionomía, si, con la fisiología de la voz, entonces eh digamos en la voz de pecho todo el músculo vocal vibra, y cuando tu cantas con voz de cabeza o mecanismo ligero, solamente vibra el borde de pliegue, ósea el epitelio, no vibra todo el músculo vocal, entonces que pasa en la voz de mezcla, no sé, eso es un enigma, yo no he encontrado nada de eso, pero yo creería que vibra el epitelio como voz de cabeza y una parte del músculo vocal, por eso se oye más gorda, sí, yo crecía que eso es lo que pasa técnicamente, y resonancialmente, como la siento yo, creo que es ahí en la mitad, no está ni tan arriba ni tan abajo, si, por eso te digo, creo que es ahí donde está el vacío de la voz de mezcla, que yo no he encontrado mucha información sobre eso.

4. ¿Qué otras teorías acerca de la voz mixta conoce?

D.R. Bueno, el que te dije al inicio que es como una voz de cabeza puesta en otro lugar, o sea no es la voz eh, resonando como en la cúpula de la iglesia que uno acostumbra a cantar en el canto lírico, sino una voz con menos espacio, se podría decir, una voz de cabeza con menos espacio, pero se decir puede mezcla, pero en vivencia personal yo puedo hacer voz de cabeza con espacio mucho espacio y puedo hacer voz de cabeza con menos espacio, más como una voz de cabeza popular, por decirlo así, y puedo hacer mezcla, y yo puedo siento la diferencia entre las dos, sí.

5. ¿De qué manera enseña usted esa sonoridad a sus estudiantes?

D.R Yo la enseño así, como tratando de hacer una voz de pecho piano, si, entonces justo en el quiebre o en las notas más agudas, yo trato que los estudiantes traten de hacer por ejemplo dinámicas, entonces con un A hacer piano en voz de cabeza, que vayan creciendo, creciendo, creciendo y ahí cuando van creciendo de volumen, ir metiendo la voz de pecho, de a poquitos y ahí se comienza como a mezclar, y luego en el forteforte, hacer voz de pecho total y luego decrecer, entonces fortísimo e ir bajando el volumen y que vayan metiendo poco a poco voz de cabeza y luego hacer un piano totalmente en voz de cabeza, eso en una sola nota, y eso tiene que ser en una nota que se puedan hacer los tres registros, o sea uno tiene que conocer al estudiante y tiene que saber si en esa nota se puede hacer voz de cabeza, mezcla y pecho, o sea el estudiante tiene que ser capaz de hacer las tres, claro que al inicio un estudiante que no la puede hacer pues no le sale, y lo que pasa es que se quiebra la voz, eso es lo que sucede, cierto, a medida que ya lo va haciendo. Otros ejercicios son de versatilidad por ejemplo como el tarzán, entonces pasar por ejemplo hacer una quinta (canta) bueno eso no es una quinta (risas) y hacer pecho cabeza, pecho cabeza, e ir subiendo (canta) y que se quiebre (canta), y justo ahí en el quiebre trabajar porque ahí en el quiebre se puede

encontrar un poquito la mezcla, eso es en las notas medias, y en la más agudas, agudas, lo que yo le pido en voz de pecho, le pido hacer una voz de pecho piano, en la más agudas, no donde se pueden hacer las tres, si, por ejemplo en mi caso yo siempre cambio de mecanismo en el LA, más o menos, entonces yo en el LA puedo hacer las tres, puedo mezcla, puedo hacer pecho, puedo hacer cabeza, pero por ejemplo un Do, un do yo también lo puedo hacer de pecho, un RE lo puedo hacer de pecho, pero ya se me oye muy gritado, entonces yo lo que hago es hacer ese RE más piano, intentar hacerlo piano, en pecho y poco a poco ahí va saliendo la mezcla, así es como lo trabajo yo.