

**Carrera de Formación Musical
Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.**

MQ-10, Vocalización y Canto I ✓

Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid

Objetivos:

1. Que los estudiantes de Música manejen las técnicas de vocalización y canto.
2. Que ejerciten diariamente la vocalización.
3. Que canten con una voz bien afinada y cultivada.

Actividades:

1. Cada fin de semana el catedrático mostrará la forma en que se hacen las vocalizaciones y el canto.
2. Los estudiantes practicarán vocalización y canto una hora diaria, controlada por tarjeta.

Contenidos

1. Etimología y Conceptos.
2. Sistemas Respiratorio y Vocal.
3. Ejercicios de Producción de la Voz Usando “jey”.
4. Ejercicios de
5. Ejercicios de
6. Ejercicios de
7. Ejercicios de
8. Ejercicios de
9. Prácticas de Canto con Himnos y Otros.
10. Técnicas de la Ópera.

Evaluación

Reporte Semanal de Práctica -----	60 pts.
Zona Previa - - - - -	60 pts.
Examen Final: Recital -----	40 pts.
Nota de promoción - - - - -	100 pts.

Bibliografía

Diversos Himnarios.

1. Etimología y Conceptos:

Vocalización:

Lat. *vocalis*; de *vox* (vok)= voz. Relativo a la voz. Dícese a) de todo lo relativo a la voz, b) las letras que se pronuncian sólo con la voz, sin articulaciones consonantes.

Sufijo *izationis*= un hecho, algo que se hace.

Vocalización: Es algo que se hace con la voz. Las vocalizaciones sólo producen sonidos, sin hacer articulaciones bucales. Es como se pronuncian las letras vocales.

Se les llama **vocalizaciones** a los ejercicios que se hacen con la voz.

Canto:

Lat. *cantare*; de *canere*= cantar. Dícese del hecho de pronunciar palabras en verso, a la vez que se produce música. Se pueden cantar himnos o canciones.

2. Sistema Respiratorio y Vocal:

Sistema Respiratorio:

Es el aparato compuesto por los pulmones, diafragma, cuerdas vocales, laringe, tráquea y boca, con el cual se respira y produce la voz.

Pulmones: Son las dos bombas de aire con las cuales se respira y se producen las vibraciones para lograr la voz.

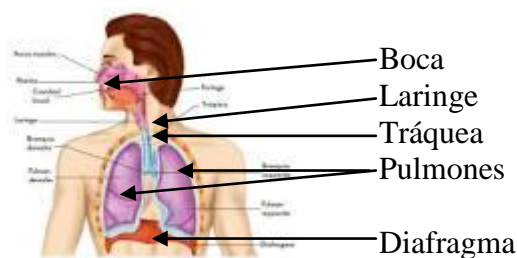
Diafragma: Es el músculo que empuja por debajo a los pulmones para respirar y producir la voz.

Cuerdas Vocales: Son unas membranas que están detrás de la boca, las cuales vibran para producir la voz.

Laringe: Es una válvula que cierra la entrada de la tráquea.

Tráquea: Es el tubo que conduce el aire desde la boca hasta los pulmones.

Boca: Es el órgano que sirve de entrada al los sistemas digestivo y respiratorio, y funciona para comer, beber y articular el habla.

Sistema Vocal:

El sistema vocal está compuesto por la boca, cuerdas vocales, lengua, labios y dientes.

Nota: No debe confundirse lo vocal con lo bucal. **Vocal**, se refiere a la voz, y **bucal** se refiere a la boca.

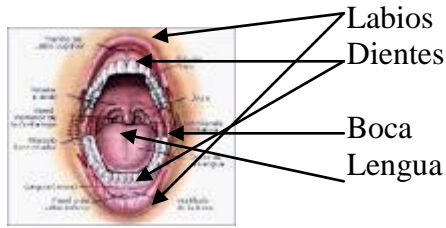
Boca: Es el órgano que sirve de entrada al los sistemas digestivo y respiratorio, y funciona para comer, beber y articular el habla.

Cuerdas Vocales: Son unas membranas que están detrás de la boca, las cuales vibran para producir la voz.

Lengua: Es el órgano situado dentro de la boca encargado de saborear los alimentos y esencial para producir el habla.

Labios: Son las dos ventanas que cierran la boca, y sirven para articular las palabras.

Dientes: Son los elementos que sirven cortar y moler los alimentos, además de articular las palabras.

3. Ejercicios de Producción de la Voz Usando “Jey”:

Para aprender a hablar y cantar correctamente, es necesario aprender a respirar correctamente, utilizando el diafragma. Para aprender a utilizar el diafragma, hay que hacer el “Ejercicio del Perro”. Éste consiste en respirar fuertemente repetidas veces, en la misma forma como lo hace un perro. Esto le ayudará a abrir bien la garganta y respirar con el diafragma. Para verificar si está respirando con el diafragma, coloque la palma de la mano en la parte baja del estómago, y verifique si se levanta y baja esa región al respirar.

Luego, hay que gritar utilizando el diafragma. Esto se logra a través de gritar repetidas veces “ah”, y luego, “ah, ah, ah, ah, ah, ah”, con la boca bien abierta.

Ejercicio N° 1:

Abra ampliamente la boca como si fuera a bostezar. Luego, comience a gritar repetidas veces “jey, jey, jey, jey, jey, jey, jey, jey”. Esto lo debe hacer con toda fuerza y utilizando el diafragma. Este ejercicio debe durar mucho tiempo. Con ello, logrará ejercitar la respiración utilizando el diafragma.

4. Ejercicios para la Utilización del Diafragma:

Con todo volumen y con toda la potencia del diafragma, debe dar diversos gritos, de tal manera que le escuchen muy lejos. Suponga que usted está en un lugar desierto enfrentando un gran peligro, y necesito auxilio. Entonces, con toda potencia comience a gritar: “Jey” “Jey” “Jey” “Jey” “Jey” “Jey” “Jey” “Jey” “Jey”. Olvídense de que le pueden estar escuchando algunas personas y pensar que está loco, y grite cuantas veces pueda. Esto le ayudará a aprender a utilizar el diafragma.

Ejercicio N° 2:

Grite cuantas veces pueda durante unos 15 minutos.

5. Ejercicios de Vocalización con Resonancia Bucal, usando ja, je, ji, jo, ju.

Ejercicio N° 3:

Haciendo el sonido de “do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do”, ejecute estos ejercicios:

Ja ja ja ja ja ja ja ja ja.

Je je je je je je je je je.

Ji ji ji ji ji ji ji ji ji.

Jo jo jo jo jo jo jo jo jo.

Ju ju ju ju ju ju ju ju ju.

Estos ejercicios los debe hacer todos los días durante 15 minutos.

6. Ejercicios de Vocalización con Resonancia Nasal, usando “la le li lo lu”:

Al cantar y hablar tiene que mantenerse un equilibrio entre la resonancia bucal y la resonancia nasal. Para lograr la resonancia nasal, lo mejor es pronunciar la letra “l”. Por esa razón, los ejercicios incluyen la le li lo lu.

Ejercicio N° 4:

Siempre utilizando los sonidos de “do re mi fa sol fa mi re do”, ejecute los siguientes ejercicios durante 15 minutos diarios:

La la la la la la la la la.
Le le le le le le le le le.
Li li li li li li li li li.
Lo lo lo lo lo lo lo lo lo.
Lu lu lu lu lu lu lu lu lu.

Cuando ejecute los ejercicios nasales con la “l”, debe inclinar su cabeza un poco hacia adelante. Esto facilitará lograr la resonancia nasal.

Estos ejercicios le harán aprender a hacer la resonancia nasal.

7. Ejercicios de Producción de Vibrato:

Desea tiempos muy antiguos, se ha acostumbrado que, un buen cantante, produce vibrato al cantar. Por supuesto que hay quienes no producen ningún vibrato al cantar, tal como el caso de los curas, cuando canta la misa. Ellos cantan sin vibrato. Otra modalidad moderna, considerada barata, consisten cantar sin vibrato, y agregar un poco de vibrato al final de las frases musicales. Esta práctica no se recomienda, por considerarse popular. Denota menos calidad en el canto.

Un canto profesional de buena calidad, lleva un vibrato intenso y saturado de resonancia nasal.

El vibrato va más o menos así: aaaaanaaaaanaaaaanaaaaanaaaa.

Ejercicio N° 5:

Escoja un himno de su preferencia, tal como “La Visión de la Cruz”, u otro, y comience a cantarlo. Conforme lo va cantando, vaya procurando inyectarle un poco de vibrato. Conforme lo vaya logrando, traté de irle aumentando la intensidad al vibrato, hasta que logre un buen vibrato aceptable.

Este ejercicio debe hacerlo durante 15 minutos todos los días.

8. Ejercicios de Voz Potencial:

Seguramente se ha dado cuenta de que los grandes cantantes cantan con gran potencia y fuerza. Esto ayuda a dominar un público grande. Ése es el objetivo de este ejercicio, aumentar la potencia de su canto.

Ejercicio N° 6:

Escoja un himno de su predilección, tal como “Firmes y Adelante”, y comience a cantarlo en forma normal y con vibrato. Conforme lo vaya cantando, comience al aumentarle la potencia. Para aumentar potencia, primero aumentele el volumen y, luego, vaya aumentando el dinamismo y potencia de su canto. Tiene que llegar a cantarlo con gran energía.

Luego, escoja otro himno, y cántelo de la misma manera.

9. Prácticas de Canto con Himnos y Otros:

Después de haber practicado muchas vocalizaciones, ya se tiene la capacidad de practicar himnos y otras piezas musicales.

Ejercicio N° 7:

Elabore una lista de himnos y coros del Himnario “Corazón y Vida” y “Coros Espirituales” que sean de su predilección para comenzar a cantarlos todos los días durante 30 minutos. Recuerde cantarlos en la tonalidad correcta que aparece arriba en cada himno.

Ejemplos de Himnos y Coros:

Himnos del Himnario “Corazón y Vida”:

1, Santo Santo Santo

30, Vive Él

37, Un Día Cristo Volverá

39, Viene Ya

42, La Visión de la Cruz

43, Soy un Hombre Feliz

49, Yo He Mirado a Cristo

53, Todo Aquel

56, A la Casa de Jairo

58, Cuando Allá se Pase Lista

65, Del Amor Divino

75, Sun Igual Es su Dulzura

83, Jehová Es mi Pastor

89, Dios Os Guarde en su Santo Amor

94, La Nube y el Fuego

95, Cara a Cara

101, Gloriosa Paz

110, Santo Espíritu Desciende

113, Puedo Oír Tu Voz Llamando

126, La Segunda Bendición

Cuán Grande Es Él, Portada Himnario de Coros “Coros Espirituales”

Después de estos himnos, siga buscando todos los himnos que sean adecuados para cantar como especiales, y cántelos en sus ensayos. Éstos los podrá cantar en la Iglesia.

Coros del Himnario “Coros Espirituales”:

- # 3, A la Victoria Jesús Nos Llama
- # 7, Alelú Alelú Alelú Aleluya
- # 12, Allá en el Monte Horeb
- # 22, Bellas Palabras de Vida
- # 36, Cristo Es la Peña de Horeb
- # 43, Cristo Viene, Pronto Viene
- # 48, De Jehová Cantaré Yo las Misericordias
- # 51, Después de la Batalla
- # 59, El Cristiano Solfeador [para aprender a solfear]
- # 61, El Fuego de Dios
- # 63, Él Puede
- # 68, En la Iglesia Siempre Siento Gozo
- # 89, Hay Gozo Hay Gozo en Jesús
- # 112, Los Días de la Semana

Así vaya agregando a esta lista otro coros del himnario “Coros Espirituales”.

10. Técnicas de la Ópera:

Ópera: Es una comedia o drama cantado.

La ópera tiene sus propias características técnicas. Al cantante cuesta notarle cuando canta y cuando habla. Su canto es bastante impulsivo, tal como se habla muchas veces. En la ópera hay drama o comedia, pero en forma cantada. El cantante hace muchos gestos mientras canta, pero, todo lo que habla lo hace cantado.

El cantante tiene que ser muy experimentado en la producción de la voz y en dar gritos.

Entre las óperas, hay también operetas y zarzuelas. Las operetas son más pequeñas. Las zarzuelas son una especie de comedias cantadas, muy jocosas. Asistir a una ópera es muy divertido.

Ver la Evaluación en las páginas siguientes:

Imprima y envíe esta hoja junto con sus evaluaciones. Si lo envía en Word, primero póngale "Guardar Como", luego "Word 2013", para que no tengamos dificultades para abrirlo.

Evaluación

MQ-10, Vocalización y Canto I

Para su Evaluación, siga las instrucciones que se le dan a continuación:

Nombre: _____ **Fecha:** _____ **Carnet:** _____

1. Todos los días que usted practique vocalizaciones y canto por una hora durante un mes, debe llenar su hoja de Reporte de Práctica. Todos esos 30 Reportes nos los debe enviar por correo electrónico. Los reportes estarán anotados en las diversas líneas de las hojas de reporte [30 líneas llenas]. 60 puntos
2. Para su Examen Final, organice un recital de una hora y preséntelo en su Iglesia. En dicho recital, usted deberá cantar diversos himnos o coros delante de la Iglesia o algún público, estando presente su Tutor, para que lo califique. Mientras usted canta en el recital, le puede acompañar otra persona con guitarra, piano, órgano o teclado. No se calificará al que toca el instrumento, sino a usted que canta.
40 puntos

Envíe sus 30 Reportes de Práctica y el reporte de Examen Final que llenó y firmó su Tutor, con su cuota correspondiente a este curso de \$10.00 dólares (**para los estudiantes del Plan a Distancia de Guatemala, envíen sólo Q.50.00 por este curso, y los de Honduras, envíen L.150.00**).

Para los del Seminario en Línea, envíen todo por adjuntos de correo electrónico al correo: radioverdad5@yahoo.com. Para la cuota de los del Seminario en Línea, la pueden enviar por medio de PayPal, a la cuenta de Elena Palma: radio.verdad.em@gmail.com, o mejor, depositarlo en **Banrural** en la cuenta: **Promociones Radio Verdad: 3-207-00917-5** y enviarnos el **comprobante**.

Encuentre las dos constancias en la página siguiente:

