

Parámetros Musicales, Categorías Y Herramientas Vocales Subyacentes En La Interpretación De La “Música Popular”

Fundamentación

Teniendo en cuenta los diversos abordajes que tiene la música en cuanto a su interpretación en la ejecución, y en especial aquella referida al instrumento vocal, se ha propuesto realizar una clase para alumnos de la materia de Educación Vocal de la Facultad de Bellas Artes, con el fin de dar a conocer algunos parámetros, categorías y herramientas –musicales y vocales- que permitan abordar la interpretación en el canto de la denominada “Música Popular”. En principio se plantearán parámetros musicales (Intensidad, timbre, tempo, articulación y fraseo) como base modificable para la construcción musical. Posteriormente se expondrán categorías vocales tales como: el registro de falsete, registro de pecho, registro de cabeza y cobertura, que median con los parámetros musicales en pos de una interpretación vocal particular. Por último, se proponen algunas herramientas que subyacen dentro de las categorías vocales, (Nasalización, gutural, quebrado, entubamiento, engola, etc.) expandiendo el conocimiento y las posibilidades en la interpretación, la composición y los arreglos musicales.

Objetivos

- Identificar a partir de la ejecución vocal-instrumental, aquellos parámetros musicales que con su modificación, permiten re-interpretar la música, en este caso, con la voz cantada.
- Identificar y analizar a partir de la escucha de ejemplos musicales, las categorías y herramientas que subyacen en la interpretación de la “Música Popular”.
- Generar la interpretación de un tema musical a partir de los conceptos trabajados.
- Reflexionar acerca de las posibilidades compositivas, interpretativas y de arreglo, que supone el conocimiento y la exploración de la voz cantada en la música popular.

Marco Teórico

La voz cantada se ha desarrollado por siglos dentro del ámbito denominado “Académico”, y de allí se ha exportado una suerte de universalidad, en cuanto al desarrollo técnico, conceptual, didáctico y pedagógico que supone el aprender a cantar. Surge así, una problemática en el abordaje vocal cuando se desarrolla fuera de los lineamientos establecidos por la academia. El músico y docente Santiago Romé (2015) comenta que tanto la academia como la universidad, están atravesados por la tradición filosófica, esta con pretensiones universalistas que suscitan una preeminencia de criterios y/o normas idealizadas y un pensamiento instrumental.

Si bien la problemática planteada anteriormente ha coartado el conocimiento de otras posibilidades vocales dentro del ámbito popular, es evidente que muchas de sus conceptualizaciones, son ampliamente aplicables dentro de toda la música vocal.

A partir de lo expuesto anteriormente, tomaremos como punto de partida hacia la interpretación, los denominados parámetros musicales. Belinche y Larregle (2006) exponen y definen: (i) *Dinámica*, variación de intensidad súbita o progresiva. (ii) *Tempo*, variación de velocidad estructural o parcial. (iii) *Articulación*, modo de juntar sonidos y partes. (iv) *Timbre*, ejecución con o sin vibrato, metálico, opaco, etc. (v) *Fraseo*, discurrir más o menos flexible con relación a la escritura, al movimiento melódico, a la métrica, al acompañamiento. Sin embargo aclaran que la interpretación musical no se circunscribe netamente al aprendizaje de estos recursos, sino en la utilización de los mismos subordinados a las necesidades expresivas. Una vez identificados los parámetros que permiten un primer acercamiento a la interpretación, continuaremos con las categorías vocales que nos permiten intervenir sobre estos parámetros. Las conceptualizaciones académicas en este caso, nos permiten entender particularidades de la voz humana, tales como el *Registro*, entendido como “[...] sucesión homogénea de sonidos que van del más grave al más agudo en la extensión de una voz, y que se producen por un mismo proceso mecánico.” (Cobeta, Núñez y Fernández, 2013, p.522). En este sentido, el registro de la voz humana se divide en tres categorías, Registro grave, medio y agudo. A su vez se derivan subcategorías que para este trabajo son de vital importancia como mediadores en la modificación de los parámetros musicales. Las subcategorías son conocidas como: R. pecho, falsete, cabeza y “cobertura”, cada una de estas comprende características sonoro-perceptuales diferenciadas, y extensiones que las delimitan dentro del rango total de la voz humana, de igual manera reciben su nombre por las sensaciones corporales que generan.

Los cantantes han denominado estos tres registros de acuerdo a las sensaciones subjetivas que producen. El registro grave produce una sensación

de vibración en el pecho y la parte inferior del cuello y se conoce como "registro de pecho". El registro agudo se denomina "de cabeza" en la mujer y "falsete" en el hombre, debido a que las vibraciones se sienten en la parte superior de la cabeza. (Barker, 2012, p.35)

Cada una de estas subcategorías antes mencionadas, es susceptible de ser modificada en diversas e infinitas posibilidades, en cuanto la imaginación y creatividad así lo permitan.

[...] el cantante es capaz de modificar voluntariamente su timbre, y aunque uno sea capaz de reconocer con la primera frase a María Callas o a Elvis Presley, ninguno de los dos cantará igual un aria o una canción que hable de amor que una que hable de traición, por ejemplo; en estos dos casos habrá una modificación de lo que en el lenguaje del canto se llama el -color- de la voz que siempre está al servicio de la interpretación. (García-López y Gavilán, 2010, p.4).

Sin embargo, la teoría y práctica desarrollada por la academia, no nos da muchas herramientas a la hora de abordar aquellos ámbitos musicales populares. Se hace evidente dentro de los marcos académico vocales, que las características que se desarrollan, aplican a un tipo y estética musical determinada, generando un distanciamiento considerable entre dos mundos que no dejan de ser música. Nos valemos de la experiencia docente, investigación empírica y canto, para exponer algunas herramientas vocales que se pueden encontrar habitualmente en la "música popular" y que aportarían a la intervención compositiva, interpretativa y de arreglo musical.

Explicaremos brevemente 8 herramientas en el canto que articuladas con los parámetros y subcategorías vocales permiten abordar la interpretación: (i) *Nasalización*, sonido llevado a la nariz. (ii) *Engola y Entubado*, sonido opaco con tendencia grave al redondear la cavidad bucal o gran apertura en la orofaringe. (iii) *Rasgado*, sonido roto de algunas notas al producirse vibración del paladar blando y rose con la orofaringe. (iv) *Alivianar*, sonido débil, piano, resultante de soltar el apoyo laríngeo. (v) *Quebrado*, sonido de gallo provocado por pasos de aire cortados y desapoyo de la laringe. (vi) *Gutural*, sonido con extremos graves y mucha vibración que genera suciedad, provocado por la vibración de los pliegues ventriculares. (vii) *Aireado*, sonido débil con gran paso de aire, provocado por el cierre incompleto de la glotis. (viii) *Frito/Fry*, si bien este hace parte de una subcategoría registral de la voz humana, no es utilizado dentro del campo académico. En la música popular es muy usado en los cortes de frases, su sonido es una fritura grave con mucha vibración,

producido por el contacto de las mucosas en el extremo grave y la distensión total de las cuerdas vocales.

Destinatarios: Alumnos pertenecientes a la materia de primer año, Educación Vocal, de la carrera Lic./Prof. Educación Musical de la Facultad de Bellas Artes, U.N.L.P.

Secuencia de Actividades e intervención docente

1. Proponemos el aprendizaje del fragmento de la canción "*Cruz de Olvido*" de los hermanos Záizar. Habiendo aprendido la canción, realizaremos un trabajo práctico, donde los alumnos deberán hacer una versión vocal del fragmento aprendido. En la consigna se especifica la no modificación del aspecto rítmico-melódico. A partir de este trabajo, se pretende ver de qué parámetros, categorías y/o herramientas vocales, se valen los alumnos para resolver el ejercicio. Para la resolución de esta actividad, tendrán aproximadamente 20 a 30 minutos, posteriormente, se expondrán las producciones atendiendo a las modificaciones que cada grupo hizo, encaminando sus respuestas al marco teórico y los conceptos a trabajar en esta clase. En el desarrollo de esta actividad el docente a cargo, tendrá una intervención casi nula, buscando que ellos mismos den cuenta de los parámetros y las características que se pueden utilizar para la interpretación de la música vocal.
2. A partir de una serie de ejemplos musicales, expondremos los parámetros musicales que se modifican para una interpretación (varios expuestos por los alumnos en la actividad anterior), y como a partir de la búsqueda de su modificación, nos encontramos con categorías y herramientas vocales subyacentes; en este sentido atenderemos a todas aquellas de las cuales nos valemos para modificar los parámetros musicales, movimientos bucales, uso de la fisiología vocal, resonadores, registros, etc. Esta actividad se desarrollara tanto con la escucha atenta de los ejemplos, como de la experimentación propia de los alumnos. El docente en este sentido, intervendrá de manera directa, explicando, ejemplificando y guiando la actividad más expositiva, en aras de un entendimiento conceptual y perceptual para su práctica posterior.
3. Si bien los alumnos no han desarrollado las habilidades para utilizar ciertas herramientas de la voz, pueden exagerar algunos de los conceptos vistos, dando cuenta del aprendizaje y entendimiento de lo trabajado. Proponemos como actividad, realizar una versión vocal de un tema musical. Para ello proveemos tres ejemplos musicales conocidos por ellos y elegidos a priori. Cada grupo con su respectivo ejemplo, deberá hacer uso de una o varias categorías y herramientas vocales para modificar los parámetros musicales.

Una vez que resuelvan el ejercicio, se expondrán en colectivo y se realizara una reflexión que responda a lo trabajado en clase. En este caso, la intervención docente estará dada por la orientación del trabajo, mas no la ayuda concreta en el desarrollo de la misma.

Recursos Didácticos

De acuerdo a las actividades se dispondrán los recursos a utilizar.

1. Bolero, "Cruz de Olvido" David y Juan Záizar.
2. Mike Love, Permanent Holiday
Sam Smith, Lay Me Down
Lila Downs, Niña Pastori, Soledad Pastorutti, Que Nadie Sepa Mi Sufrir
Norah Jones, Don't Know Why
Mon Laferte, Tu Falta de Querer
Celine Dion, A New Day Has Come
Louis Armstrong, What a wonderful World
Eros Ramazzotti, La Cosa Más Bella
Ariana Grande, Imitando varias voces.
Jorge Drexler, Mi Guitarra y Voz
Michael Jackson, Don't Stop Til You Get Enough
SIA, Chandelier
3. Zamba para olvidar, Daniel Toro
Spaghetti del Rock, Divididos
Crimen, Gustavo Cerati

Evaluación

Se hará la presentación de cada grupo con el tema escogido, y a partir de ello se evaluara el uso de las herramientas trabajadas y la explicación del desarrollo del trabajo. Para ello se propone la observación de las presentaciones y el uso de una rúbrica como instrumento de evaluación.

Bibliografía

- Barker, P. a. (2012). Composición Vocal Una Guia para Compositores, Cantantes y Maestros. En F. de Cultura Economica (Ed.). Fondo de Cultura Economica, Mexico, D.F.
- Belinche, D. y Larregle, M. (2006). Apuntes sobre Apreciación Musical. En U. N. de La Plata (Edulp) (Ed.).

García-López, I. y. (febrero de 2010). *La Voz Cantada*. resreport, Servicio de Otorrinolaringología, Departamento de otorrinolaringología, Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.

Genovard, C. (1997). Algunas consideraciones sobre el talento vocal como instrumento psicológico de creatividad musical|. *Rev. Logop Fon., Audiol., XVII*, 160-169.

Perello, J. (1981). *Canto y Dicción: Foniatria Estetica*. Científico-Médica.

Romé, S. (2015). *La Canción, sus tiempos y dimensiones*. Villa María: CD de ponencias del 5° Congreso Latinoamericano de Formación Académica en *Música Popular UNVM*.