

13ER. CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR "UNIVERSIDAD 2022"

CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR "UNIVERSIDAD 2022".

SIMPOSIO 4. FORMACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES DESDE UNA PERSPECTIVA INCLUSIVA Y EQUITATIVA, POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE.

TEMÁTICA 2: FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN.

ACCIONES PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS VOCES DEL CANTO LÍRICO EN LA CARRERA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

MSc. Lydia Onilda Cook Mc Neil lidiacook@ult.edu.cu

MSc. Lilliam Rodriguez Pérez lilliamrp@ult.edu.cu

MSc. Ariannys Portelles Lozada ariporte@nauta.cu

Universidad de Las Tunas. Cuba

RESUMEN

El trabajo está dirigido a los estudiantes de la carrera Educación Artística, con el objetivo aprovechar las posibilidades de las asignaturas de las disciplinas Educación Artística y Expresión Artística, para tratar la clasificación y subclasificación de las voces en el Canto Lírico, en función ampliar los conocimientos, gustos, preferencias, formación estética y humanista de los futuros profesionales, para que puedan contribuir a la educación musical de sus educandos, lo cual redundará en la formación de un público que ame el buen canto. El estudio de la temática permitió profundizar en los fundamentos de las ciencias para su tratamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se empleó diversos métodos como el análisis-síntesis y crítica de fuentes, la modelación, la entrevista, encuesta y la observación, que permitió realizar los diagnósticos, elaborar las acciones que rebasan el marco de la clase, en los que se aprovechó las posibilidades de los medios audiovisuales, los diferentes espacios culturales diseñados en la localidad y el tiempo libre. La investigación contiene informaciones especializadas sobre este género, una propuesta de audiciones que abarca obras locales, nacionales e internacionales a utilizar en las acciones. Los resultados obtenidos en la preparación musical de los estudiantes son satisfactorios y es un medio para la promoción del buen canto.

PALABRAS CLAVES

Educación Artística, clasificación de las voces, subclasificación de las voces.

SUMMARY

The work is directed to the students of the career Artistic Education, with the objective to take advantage of the possibilities of the subjects of the disciplines Artistic Education and Artistic Expression, to treat the classification and subclassification of the voices in the Lyrical Song, in function to enlarge the knowledge, likes, preferences, aesthetic and humanist formation of the professional futures, so that they can contribute to the musical education of its students that which will redound in the formation of a public that he/she loves the good song. The study of the thematic one allowed to deepen in the

foundations of the sciences for its treatment in the teaching-learning process. It was used diverse methods like the analysis-synthesis and critic of sources, the modelation, the interview, it interviews and the observation that allowed to carry out the diagnoses, to elaborate the actions that surpass the mark of the class, in those that took advantage the possibilities of the audiovisual means, the different cultural spaces designed in the town and the free time. The investigation contains specialized informations on this gender, a proposal of auditions that embraces local, national and international works to use in the actions. The results obtained in the musical preparation of the students are satisfactory and it is a means for the promotion of the good song.

KEYWORDS

Artistic Education, classification of voices, subclassification of voices.

INTRODUCCIÓN

La formación integral de la personalidad, deviene en prioridad del Sistema Nacional de Educación en Cuba. Entre la política educativa, científica y cultural declarada en la Constitución de la República de Cuba, artículo 32 en el inciso i) plantea: “Fomentar y desarrollar la educación artística y literaria, la vocación para la creación, el cultivo del arte y la capacidad para apreciarlo” (Consejo de Estado, 2019:4). Resulta imprescindible reconocer la importancia educativa de las obras artísticas, porque en ellas se expresa la cultura en su concepto más amplio. Por tanto, su apreciación permite la apropiación de la experiencia cultural acumulada por la humanidad e influencia en los modos de pensar, sentir y actuar.

Al analizar los contenidos y objetivos de las disciplinas de la especialidad de la carrera Educación Artística y específicamente los relacionados con la música, se constató que estas incluyen el estudio de los géneros musicales, la clasificación de agrupaciones musicales y las voces, entre otros aspectos, pero no está explícito el estudio de las clasificaciones y subclasificaciones de las voces del Canto Lírico.

También se constató que al impartir en la asignatura Educación Artística el medio sonoro vocal en el séptimo grado del nivel Secundaria Básica, los profesores no hacen referencia a este aspecto. Sin embargo, está presente en los programas televisivos, presentaciones teatrales, películas, obras literarias y es de interés que las nuevas generaciones conozcan y disfruten de él. Pero esto último no es posible si los futuros profesionales desconocen y continúan manifestando su rechazo hacia este género por no formar parte de sus gustos y preferencias. Las insuficiencias descritas revelan la contradicción que existe entre los objetivos trazados para la educación artística de las generaciones presentes y futuras, para la apreciación y disfrute de la música.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para contribuir al conocimiento de los estudiantes sobre el Canto Lírico, la clasificación y subclasificación de las voces, se considera la puesta en práctica de un conjunto de acciones ejecutadas en y desde el proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera, que involucre a los estudiantes y demás agentes educativos con las instituciones y espacios culturales, la programación radial, televisiva, con productos audiovisuales diversos, aprovechamiento de los dispositivos móviles y las tecnologías de la

información a su disposición. Se utilizaron audiciones de obras musicales y métodos del nivel teórico y empírico.

Las voces en el Canto Lírico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera Educación Artística: una mirada desde las ciencias.

Una de las aristas de la música es el canto. Se comparte los criterios de (Madazine, 2017), en cuanto a que cantar es una actividad ancestral. En todas las culturas se canta, individualmente y en grupo. Es algo continuo en la historia de la humanidad. Posiblemente la capacidad de cantar se desarrolló porque ofrecía una ventaja evolutiva. También cree que el canto es la emisión controlada de sonidos del aparato fonador humano, siguiendo una composición musical. Ocupa un lugar importante dentro de la música, porque es el único medio musical que puede integrar texto y línea musical.

Diversos son los criterios sobre qué es cantar, a partir de lo planteado en diccionarios y otras fuentes de información. La búsqueda realizada permite al autor defender su punto de vista a partir de lo expresado por (Madazine, 2017), lo cual se resume a continuación: el canto es la emisión controlada de sonidos del aparato fonador humano, siguiendo una composición musical. Es una manifestación artística, una forma de expresión en el que se puede contar historias y transmite mensajes, que produce un efecto ético y estético; resulta agradable al oído, desarrolla la inteligencia y la sensibilidad al estar conformada por unidad de melodía y texto.

Es de gran beneficio el acto de cantar y escuchar canciones, puesto que contribuye a liberar tensiones, energía, disminuir el estrés, desarrolla la memoria, la imaginación, la atención. También en las canciones se revela parte de lo que se es, los gustos, aspiraciones; satisface, causa placer, inspira y hace más sensible, da confianza, eleva la autoestima y da la oportunidad de expresarse. Así se pudo corroborar al estudiar las opiniones dadas por diversos especialistas en:

https://www.vidaalterna.com/humor/objetivos_y_beneficios_de_cantar.htm

Para explicar básicamente lo que se denomina Canto Lírico, se comparte lo expresado por los estudiosos del tema, Giacomo Puccini, Charles Gounody, Gaetano Donizetti (www.edu.cu.2011) y cantoliric.blogspot.com/2012/04/que-es-el-canto-lirico-es-la-serie-de.html.visto mayo 2019, opinan que el nombre proviene del instrumento llamado lira, que se utilizaba durante concursos de la antigua Grecia como acompañamiento para los cantantes. Requiere de un conjunto de técnicas vocales utilizadas para cantar el repertorio de la llamada música “docta, clásica...” Es la voz tratada como un instrumento musical, la cual se considera realmente el instrumento musical por excelencia. Estos cantantes interpretan también zarzuela, comedia musical e incluso música popular.

En el ámbito de la música vocal la denominación “clásica” es de origen europeo, en la cual se acepta la existencia de distintos tipos de voces, diferenciados entre sí por algunas cualidades características. La clasificación vocal a partir de determinados criterios, permite identificar cuál es la categoría vocal de un cantante y es una herramienta utilizada por compositores, arreglistas, profesores de la especialidad y directores, por citar algunos, llegando sus conceptos a utilizarse incluso en otros tipos de expresión vocal distintos del canto clásico.

Cuando se plantea el término “clásica” es importante explicar que es un término que se propagó en el siglo XIX, aunque el concepto que subyace es extremadamente viejo y la ideología detrás de él se remonta a la antigüedad clásica y más allá, utilizada específicamente para la antigüedad griega o latina, y para la música pre romántica asociada con la escuela vienesa de Haydn y Mozart. También referente a la música, se puede llamar “disciplina formal” y la “excelencia genérica, según lo que explica (Potter, 1998). Es en el entorno de esta música donde la idea de clasificación vocal resulta especialmente útil y su sistematización ha sido mayor.

(Vennard, 1967), (Miller, 2004), (Formento, 2017), opinan que en el proceso de clasificación el timbre se hace evidente y no es la extensión en sí la determinante, si no la combinación de factores físicos y psicológicos los que determinan la clasificación final. Como en el color de la voz influyen los ajustes del tracto vocal, una parte importante de los mismos se controlan voluntariamente, mientras que el timbre responde al trabajo técnico. Desde estas concepciones es lógico concluir que las características del timbre son una consecuencia distintiva y un objetivo del entrenamiento vocal.

El rango timbre como criterios de selección, permite asumir que clasificar es un procedimiento que agrupa las voces en conjuntos con algunos rasgos similares y aceptando que estas características son distintas en los otros estratos de la categorización (Cotton, 2007). El canto, se relaciona con otras artes y ciencias que participan en su proceso, como son: la fonética, la anatomía, la psicología, entre otros. No cabe duda de que la voz como instrumento dramático y vehículo expresivo esencial en el canto, tiene mucha importancia.

El Canto Lírico es llamado “Bel Canto”. Tiene un contorneado sentido de la línea vocal, sus pasajes brillantes, floridos y otros aspectos técnicos. El esfuerzo por un sonido legato puro, el limpio, constante y estable paso de una nota a otra sin ningún tipo de irregularidad vocal o interrupción entre tonos, es uno de los aspectos máspreciados de esta técnica. Otro aspecto de esta técnica es el énfasis en la agilidad de la voz, una posibilidad del control vocal raramente encontrada en otros tipos de canto, así como el uso de floridos y fluidos adornos vocales que representa la agilidad de la voz del cantante.

Los autores de la investigación al analizar los estudios realizados por los especialistas de arte y de manera especial de música, consideran que son variados los estilos y géneros cantados, que existen. Cada uno es importante y todos influyen en la vida material y espiritual de los sujetos. Son diferentes los tipos y clasificación de las voces en el Canto Lírico, todas importante, pero cada una con un timbre, color y tesituras diferentes las cuales las hacen únicas y agradables al oído humano. (Gaiazzi, 2015), plantea que las voces de los adultos según el género masculino y femenino se clasifican en:

- Voz femenina, es aquella cuyas cuerdas vocales se encuentran más reducidas que las del sexo masculino, siendo voces con mayor agudeza.
- Voz masculina, caracterizado por el engrosamiento de las cuerdas vocales de aquí que la emisión del sonido, resulte mucho más grave.

Las voces femeninas se clasifican y caracterizan por:

Soprano: es aquel tono acorde al cual la voz alcanza su máximo nivel de expresión, una agudeza mayor. Esta a su vez, suele distinguirse en soprano ligera que alude al tono más suave de todos; soubrette, que es aquella que tiene el menor de los impactos en los sonidos agudos; dramática, voz que se caracteriza por sentirse un leve peso o sensación de gravedad en esta. Mezzosoprano: voz que se ubica en la armonía musical, por debajo de las notas agudas de soprano y por encima del tenor. Contralto: registro grave, resultando sumamente amplia y con gran sentido de expresión, las estadísticas apuntan que es muy bajo el porcentaje de mujeres que disponen de esta voz.

Las voces masculinas se clasifican y caracterizan por:

Contratenor: es el grado de voz masculino que se registra con mayor agudeza, es poca la población masculina que alcanza esta voz, ya que ello implica un gran esfuerzo de sincronización de aire y voz de cabeza. Tenor: grado de sonido acorde al cual la voz adquiere un máximo estado de agudeza, pero a su vez de expansión que se ubica en la escala armónica por debajo del contratenor por encima del barítono. Barítono: tiene una emisión aguda superior a los tenores, pero sus expresiones de gravedad resultan mucho más suaves que los tonos bajos. Bajos: resulta la entonación masculina con mayor gravedad que se puede registrar en la escala armónica, de aquí que resulte una de las voces más generalizadas, no obstante, para poder obtener el registro de la misma, amerita la educación de la voz para la modulación del tono.

Pese a que esta categorización que corresponde al género musical, es extensible a todas las personas, sean o no cantantes. Para la extensión o tesitura de estas voces. Además de esta clasificación general, existen subclasificaciones, que constituyen centro de atención de esta investigación y que no están expuestas en las fuentes comunes al alcance de los estudiantes en formación de la carrera de Educación Artística, razones que conllevan a la exposición de la información. Para ello se asumió lo expresado por (Formento, 2017)

En las voces femeninas y masculinas existen distintos registros que responden a distintas alturas que son capaces de abarcar. Existen también subclasificaciones mucho más específicas que no son de interés trabajar en esta investigación, al ser de más difícil comprensión para los estudiantes.

Subclasificaciones

Tipos de soprano:

Soprano Dramática: es un matiz dentro de la voz de soprano. Su voz se diferencia de las demás por poseer un timbre más oscuro y lleno, pero más grave y con más peso en la voz.

Soprano Coloratura: es un tipo de voz que tiene la capacidad de ejecutar sucesiones de notas rápidas dentro del registro vocal de soprano, en un estilo ornamentado o con embellecimientos elaborados, incluidos los pasajes rápidos de escalas y los trinos, ya sean escritos o improvisados. El término coloratura hace referencia a las elaboradas ornamentaciones de una melodía.

Soprano Lírica: la soprano lírica es un subregistro dentro de la voz femenina de soprano. Su timbre es más lleno y más rico que el de la soprano ligera, aunque con menor extensión aguda. Se sitúa como término medio entre la soprano ligera y la soprano dramática.

Soprano Ligera: la soprano ligera es un matiz dentro del registro vocal de la soprano. La soprano ligera posee una voz de gran alcance en los agudos, pero poca sonoridad en su centro y graves limitados.

De igual modo varios tipos de Mezzosopranos:

Mezzosoprano Ligera: es una voz de mezzosoprano casi equivalente a la soprano dramática, pero con más agilidades (es una voz capacitada para resolver ornamentos auténticamente virtuosos).

Mezzosoprano Dramática: es una voz que se caracteriza por un registro medio fuerte y un registro alto cálido, tiene mayor amplitud y potencia, así como un timbre más oscuro que la mezzosoprano lírica y la ligera, pero con menor agilidad que esta última.

Existen varios tipos de Contralto como:

Contralto Dramática: es una voz de contralto especializada en papeles dramáticos. Son un tipo de papeles que requieren gran intensidad de expresión, aunque resulta bastante difícil que una contralto realice muchos ornamentos.

Contralto Coloratura: es de timbre ligero, de gran agilidad, con un registro ascendente más alto, capaz de sostener notas agudas durante más tiempo. Su especialidad son los pasajes floridos o florituras, esto significa que pueden cantar más notas por segundo y además dar saltos de notas con gran diferencia entre sí. Es una voz poco común, caracterizada por una gran sonoridad y variación.

Contralto Grave: Es la más grave entre las voces femeninas. Es una voz profunda y potente y a la vez, poco corriente y se asocia poco a una voz de mujer.

En las voces masculinas existen también distintos registros que responden a las distintas alturas que son capaces de abarcar dentro del lenguaje musical.

Tipos de Tenores: **Tenor Dramático:** se caracteriza por su gran potencia en la octava central y en los graves, necesitada para cantar por encima de la orquesta romántica con más de cien instrumentistas. La fuerza vocal del tenor dramático se paga con la frecuente incapacidad del cantante dramático a la coloratura, al mezza di voce y a un buen agudo. **Tenor Lírico Spinto:** es una voz caracterizada por tener mayor potencia y capacidad de proyección que la voz de tenor lírico. Por otro lado, también posee una gran potencia en los agudos que comparte con el contratenor. **Tenor Lírico:** posee el registro apropiado para interpretar la mayoría de los papeles pues puede adentrarse en los escritos para tenores ligeros o en el campo del tenor dramático, en el caso de que su voz, como le ocurre a Plácido Domingo, posea registros bajos. **Tenor Buffo:** es un matiz dentro del registro vocal del tenor. Se denomina así a un tenor ligero cuando interpreta papeles cómicos. El tenor buffo puede compensar faltas en tesitura, timbre o coloratura con un talento de actuación cómica.

Entre los tipos de Barítonos están: Bajo Barítono: es la denominación que corresponde a una voz baritonal caracterizada por agudos brillantes, pese a un color oscuro. Barítono Buffo: es el nombre que recibe la voz de barítono ligero en papeles cómicos. Existen varios tipos de Bajos como son: Bajo Profundo: El bajo profundo o bajo noble es un cantante con una voz particularmente profunda (una gran potencia y riqueza en graves), al tiempo, que mantiene los agudos firmes. Bajo Cantábile: es la forma de cantar melodiosa y sin cambios bruscos, Legato, como quien canta dulcemente.

Tipos de contratenor. Contratenor: hombre que canta con timbre femenino, y aunque la explicación no está del todo desacertada, este vocablo, musicalmente hablando, es mucho más abarcador. Para evaluar el nivel de conocimientos que poseen los estudiantes sobre la clasificación de las voces en el Canto Lírico se propone tener en cuenta los siguientes indicadores: El dominio de los criterios que se utilizan para la clasificación de las voces; si reconocen cuándo están en presencia del Canto Lírico; si pueden identificar el nombre de las clasificaciones generales de las voces masculinas y femeninas de forma escrita y auditiva; si pueden identificar el nombre de las sub-clasificaciones de las voces masculinas y femeninas en el Canto Lírico de manera escrita y auditiva.

CONCLUSIONES

La teoría expuesta permite constatar que la escuela es una institución que satisface necesidades culturales para la educación integral, en correspondencia con los intereses sociales, la transmisión de conocimientos, habilidades, valores, convicciones e intereses compartidos por la sociedad, la perpetuación de la cultura nacional, y la preparación para sobrevivir dentro de ella.

Que el tratamiento a las clasificaciones y sub-clasificaciones de las voces del Canto Lírico, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es un contenido importante que no debe esperar, si de apreciar la música se trata, ya que existe gran necesidad de ampliar, transformar los gustos musicales, de los futuros profesionales de Educación Artística, para que puedan contribuir a formar un público que ame el buen canto. Su producción, contenido y psicología, transmite cultura en un sentido amplio, favoreciendo la sensibilidad y la formación humanista, aspectos de gran importancia para la sociedad que se construye.

Lograr que los estudiantes se apropien y hagan suyos aquellos elementos que proporcionan a la clasificación de las voces en el Canto Lírico no es algo espontáneo, sino que tiene que ser el resultado de un proceso de enseñanza-aprendizaje.

REFERENCIAS

-Álvarez de Zayas, C. (1990) Fundamentos teóricos de la dirección del proceso docente educativo en la Educación Superior Cubana. La Habana: Ed. E. N. P, C.

-Brito Fernández, H. y González Maura, V. (1987). Psicología general para los Instituto Superior Pedagógico. La Habana: Ed. Pueblo y Educación.

-Cotton, S. (2007). Voice classification and Fach: recent, historical and conflicting systems of voice categorization. (tesis doctoral). University of North Carolina, Estados Unidos.

- Constitución de la República de Cuba. (2019)
- Formento, Evert L. (2017). Acerca de la clasificación de los cantantes. Revista de Investigaciones en Técnica Vocal. Vol. 4, No. 2. Córdoba.
- Giacomo Puccini, Charles Gounody, Gaetano Donizetti (2011) www.edu.cu.
- Gaiazzi, Jorge (2015). La Opera hoy. Criterios de clasificación. Venezuela.
- Potter, J. (1998). Vocal authority: singing style and ideology. Cambridge: Cambridge University Press.
- Madazine, Wazo. (2017) <https://es.wikipedia.org/wiki/Canto>.
- Miller, R. (2004). Solutions for Singers. New York: Oxford University Press.
- Vennard, W. (1967). Singing, the Mechanism and the Technic. New York: Carl Fischer.