

Nuestro proyecto

Una manera de enseñar apasionada, directa y flexible. Y, por una vez, todos los **saberes básicos** están disponibles **en un único manual** para el alumnado y los docentes: escribimos nuestras partituras, hacemos musicogramas, pasatiempos, creamos nuestros ritmos, actividades con audios, vídeos, animaciones 3D, construcción de instrumentos, juegos con metrónomo, karaoke, refuerzo...

Manual concebido para alcanzar resultados satisfactorios atendiendo a la diversidad de las aulas, al desarrollo de capacidades y al ritmo de aprendizaje de cada estudiante. **Imprescindible para el docente, y muy motivador para el alumnado** que adquirirá un perfil de salida adecuado para hacer frente a los retos del siglo **xxi**. Hecho por docentes para docentes: sabemos que solo se aprende aquello que se ama.

UNIDAD
2

Recursos vocales sorprendentes

Ideas y reflexiones de Aretha Franklin (Memphis, 1942-Detroit, 2018), cantante estadounidense de soul, rhythm and blues y gospel conocida como la reina del soul:

- «Ser cantante es un don natural. Significa que estoy utilizando en el mayor grado posible el don que Dios me dio para usar. Estoy feliz con eso».
- «Ser la reina no se trata solo de cantar y ser una diva. Tiene mucho que ver con tu servicio a las personas».
- «Si la propia artista y siempre ten confianza en lo que estás haciendo. Si no vas a tener confianza, es mejor que no lo hagas».
- «¿Cómo cantar. Es algo natural para mí».
- «Puedo reguetear y quemar respeto: hombre o mujer, negro o blanco. Es nuestro derecho humano básico».

En esta unidad aprenderás a...

- Recordar los aspectos fundamentales del aparato fonador y la clasificación de las voces.
- Descubrir las voces de castrado y contratenor.
- Asombrar con recursos vocales sorprendentes.
- Conocer diferentes expresiones culturales de la voz con y sin micrófono, en la ópera, la zarzuela y el musical.

Y serás capaz de...

- Recordar e identificar auditivamente las voces femeninas y masculinas.
- Explicar en qué consiste la voz de castrado y cómo es la voz de contratenor.
- Identificar auditivamente recursos vocales sorprendentes: silbo gomero, manita budista, yodel, canto difónico, canto jondo y beatboxing.
- Distincir con audiciones vocales del repertorio de la ópera, la zarzuela y el musical.

¿Empezamos? Situaciones de aprendizaje

- Esta doble página muestra un espectáculo de ópera, con un coro femenino y masculino castrado. ¿Cómo crees que suena un coro, suave o fuerte? En una ópera, los intérpretes, además de cantar, deben actuar y desarrollar su papel. ¿Es posible actuar y cantar a la vez?
- ¿Qué idea o reflexión de Aretha Franklin te llama más la atención?
- Soprano, mezzosoprano y contralto, ¿qué son?
- ¿Cómo se clasifican las voces masculinas?
- ¿Puede un hombre cantar imitando una voz femenina?
- Alrededor del mundo existen recursos vocales sorprendentes. ¿Sabes qué son el silbo gomero, el manita budista o el beatboxing?
- Si no sabes, seguramente puedes tazarar diferentes melodías de diferentes óperas. ¿Te atreves?
- ¿Sabes qué diferencias hay entre una ópera y una zarzuela?

Objetivos: se fomenta el intercambio de información, la creatividad, la motivación hacia el aprendizaje, el desarrollo cognitivo, emocional y psicomotor, y la superación de nuevas situaciones.

Situaciones de aprendizaje y reflexión inicial: para desarrollar una actitud responsable y crítica, antes deben adquirirse unos saberes y reflexionarse sobre los mismos.

Se adecúa al **diseño curricular** y a las expectativas de los **Objetivos de Desarrollo Sostenible** que propone el marco de acción de la **Agenda 2030**, fijado por la Unión Europea y la Unesco, a través de unidades didácticas abarcables durante el curso escolar y un anexo que trabaja las herramientas y técnicas artísticas, junto a una sección que permite interactuar a los alumnos y alumnas con los y las artistas y sus obras que proporcionan verdaderas **situaciones de aprendizaje**.

Contenido estructurado para facilitar el estudio: una secuencia ordenada y clara con actividades dirigidas a fortalecer las habilidades necesarias para el desarrollo personal y profesional futuro.

Partituras editadas por profesionales y músicos junto a una selección de **audios** procedentes de grabaciones de reconocidas discográficas, e **ilustraciones y fotografías de gran calidad** que apoyan y favorecen la adquisición de los saberes.

Conciencia / Descubre

Cantantes de éxito: castrado y contratenor

Como sabes, las voces humanas se clasifican en masculinas, femeninas e infantiles. A su vez, las voces masculinas y femeninas se distinguen según su altura. En concreto, la voz femenina se clasifica, empezando por la más aguda, en **soprano**, **mezzosoprano** y **contralto**; y la voz masculina en **tenor**, **baritono** y **bajo**. Observa la extensión de sus voces en partitura y recuerda, identifica y compara su timbre.

36. Voces masculinas y femeninas

El castrado: entre 1600 y 1770, para evitar que las mujeres cantaran durante las misas y las celebraciones religiosas, algo que estaba prohibido por la iglesia, se empleó un tipo de voz masculina especial: el **castrado** (en italiano: castrato, en singular, o castrati, en plural). Para obtener una voz similar a la femenina, con sus cualidades de dulzura, brillo y extensión, a los niños de entre diez y trece años con dolos para el canto se les extraían los órganos genitales, de forma que su laringe no crecía y su voz permanecía aguda. Asimismo, al desarrollarse el resto de su cuerpo con normalidad, tenían una espectacular capacidad pulmonar. La fama de los castrados se extendió rápidamente y, además de cantar en las iglesias, pasaron a protagonizar óperas. Los compositores escribían papeles para ellos y el público los adoraba. En 1770 se autorizó a las mujeres a cantar en la iglesia y se prohibió la castración. A pesar de todo, siguieron existiendo castrados hasta 1913, y su castración se justificaba por razones médicas. Esta práctica se desarrolló en casi toda Europa pero, sobre todo, en Italia. De allí surgieron los castrados más famosos: **Farinelli**, **Senesino** y **Caffarelli**. Farinelli (nombre artístico de Carlo Broschi) pasó más de 25 años en España, cantando en la corte de los reyes Felipe V y Fernando VI, al tiempo que dirigió la actividad musical del país. Escucha la voz de Alessandro Morelli, el último castrado, en una grabación histórica de 1902. ¿A qué tipo de voz se parece: soprano, mezzosoprano o contralto?

37. Ave María, Charles Gounod

Conciencia / Descubre

El contratenor: para evitar la práctica anterior, en la misma época surgió la voz de **contratenor**, un hombre que canta utilizando voz de falsete, es decir, **imita la voz femenina**. Los contratenores interpretaban muchos de los personajes femeninos de las óperas. Son famosos contratenores Philippe Jaroussky, Jakub Zdrákal, Jochen Kowalewski, René Jacobs, Carlos Mena, etc.

38. Vivaldi con miso direttore Il Guarini, Antonio Vivaldi

Larghetto

39. Descubre dos vídeos de la misma obra vivida con miso director, de la ópera Il Guarini, de Antonio Vivaldi, interpretada por el contratenor Jakub Zdrákal: una versión en directo, en la calle otra versión de estudio grabada en un estudio. ¿Cómo podemos descubrir su voz? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué diferencias se pueden apreciar?

40. Descubre otro de los grandes contratenores actuales, Philippe Jaroussky. Busca en internet la interpretación del aha de la ópera Le Nozze di Figaro de Gabriel Fauré. ¿A qué tipo de voz femenina imita: de soprano, mezzosoprano o contralto?

41. Investiga qué es la técnica del falsete, empleada por los contratenores.

Unidad 2

Recursos vocales sorprendentes

23

más de **130 audiciones**,
+ de **130 actividades**,
+ de **50 partituras**, + de
70 ejercicios de evaluación,
entrevistas exclusivas y
más de **100 actividades** y
recursos de ampliación en el
libro digital

Se favorece y potencia el aprendizaje a partir de las **competencias clave y específicas** propuestas en la nueva ley educativa y el marco educativo de acción de la Agenda 2030, con un objetivo, entre otros, alcanzar la resolución de problemas de manera colaborativa y de reforzar la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.

Se fomenta el carácter **interdisciplinar y competencial**, y la relación entre la música y las otras áreas.

sumerge al alumnado (de forma colaborativa, en parejas o de manera individual) en un reto de diez actividades en las que comprueba su nivel de conocimiento y comprensión de los saberes básicos de la unidad de forma práctica.

Entrevistas exclusivas de grandes artistas
como representantes de nuestro patrimonio musical actual
recogen el saber, los consejos y las ideas de personas que
han brillado, con los que nuestros alumnos y alumnas pueden
soñar con un futuro personal y profesional vinculado a las
artes musicales.

Exposición cultural, social y ciudadana / Sorprendente

La voz en el teatro

A la largo de la historia, la voz y el canto han logrado diferentes expresiones culturales, sociales y cívicas con el teatro lírico. Las formas más destacadas de teatro cantado, con protagonistas cantantes y acompañamiento orquestal, son la **ópera**, la **zarzuela** y el **musical**. Veamos algunos ejemplos.

Voz infantil en la ópera

6/149. **¿Voz:** la garde montante; **Corros:** Georges Bizet

Compositor: Georges Bizet (1838-1875). **Fecha:** 1875.

Forma: ópera dramática, en cuatro actos, con libreto de Ludovic Halévy y Henry Meilhac.

Argumento: La ópera transcurre en Sevilla y cuenta los amorous entre la bella Juana y el ciego feroz francés llamado Don José. En este fragmento, un grupo de niños imita el canto de guardia de las mujeres y se burla de los soldados.

Siempre está escuchando y fijando lo que hacen los niños con sus voces. ¿Qué recursos utilizan? Pueden tararear la melodía, e incluso cantarla en su versión original en francés, siguiendo las indicaciones de intensidad de este musicograma.

Introducción de la audición

Cantante (voz f) <i>Con la garde montante Nous arrivons, nous voilà Bonne trompette éclatante !</i>	Con la guardia montante ¡nosotros llegamos, estamos aquí ¡Buena, trompeta espléndida !	Insulan <i>Da ra ta, ta, ta ra ta, ta.</i>
Cantante medio f (mf) <i>Nous marchons à tête haute Comme de petits soldats, Marchant, sans faire de faute</i>	Nous marchons à tête haute Comme de petits soldats, Marchant, sans faire de faute	Insulan <i>Da ra ta, ta, ta ra ta, ta.</i>
Reclatan <i>Ume, dme,</i>	Ume, dme,	Reclatan <i>Ume, dme,</i>
Cantante medio f (mf) <i>Marchez le pas, Les épées en anvil Et la poutre en talon, Les bras de cette main Bambard tout le long de corps.</i>	Marchez le pas, Les épées en anvil Et la poutre en talon, Les bras de cette main Bambard tout le long de corps.	Insulan <i>Da ra ta, ta, ta ra ta, ta.</i>
Cantante (voz f) <i>Con la garde montante Nous arrivons, nous voilà Bonne trompette éclatante !</i>	Con la guardia montante ¡nosotros llegamos, estamos aquí ¡Buena trompeta espléndida !	Insulan <i>Da ra ta, ta, ta ra ta, ta.</i>
Cantante medio f (mf) <i>Nous marchons à tête haute Comme de petits soldats, Marchant, sans faire de faute</i>	Nous marchons à tête haute Comme de petits soldats, Marchant, sans faire de faute	Insulan <i>Da ra ta, ta, ta ra ta, ta.</i>
Reclatan <i>Ume, dme,</i>	Ume, dme,	Reclatan <i>Ume, dme,</i>
Cantante medio f (mf) <i>Marchez le pas, Les épées en anvil Et la poutre en talon, Les bras de cette main Bambard tout le long de corps.</i>	Marchez le pas, Les épées en anvil Et la poutre en talon, Les bras de cette main Bambard tout le long de corps.	Insulan <i>Da ra ta, ta, ta ra ta, ta.</i>
Cantante (voz f) <i>Con la garde montante Nous arrivons, nous voilà Bonne trompette éclatante !</i>	Con la guardia montante ¡nosotros llegamos, estamos aquí ¡Buena trompeta espléndida !	Insulan <i>Da ra ta, ta, ta ra ta, ta.</i>

28 Recursos escolares sorprendentes

Unidad 2

Jakub Józef Orliński (Varsovia, Polonia, 1990) es un *contraltor* polaco, uno de las grandes figuras emergentes de la música clásica actual. Se graduó en canto en la Universidad de Música Fryderyk Chopin de Varsovia con la maestra Anna Radziwiłłowska. Desde 2017 ha sido miembro de la Academia de Opera del Gran Teatro de Varsovia y ha perfeccionado sus estudios de canto en la Escuela Juvenil de Nueva York (2015-2017) con la profesora Edith Weisz. Cuenta con una serie de premios que le han catapultado a la fama: Primer Premio del Concurso Internacional de Canto Rudolf Pichler (Eisenstadt, 2015), Primer Premio del VI Concurso Europeo de Canto Opera DEBUT (Alemania, 2012), Primer Premio en el Concurso Vocal Jacek Sierbiński (Nueva York, 2013), Segundo Premio del VI Concurso Vocal Internacional Montserrat Verónica (2016), Primer Premio del Concurso Jugend Woodstock de Glazov (Nueva York, 2016) y ganador del 1o de las audiciones del Consejo Nacional del Metropolitan Opera House (Nueva York, 2016).

Su excepcional timbre de *contraltor* y su pasión interpretativa le han llevado a actuar en el Carnegie Hall de Nueva York, Radiohouse National Festival, Festival d'Automne, Opéra de Frankfurt, Ópera de Leipzig, etc. Su álbum debut en solitario, *Anna Sauer* (Marcel Clément & Érato, 2018), *acompañado* por la orquesta L'Orchestre d'Orç dirigida por Maxim Emelyanov, ha cosechado el aplauso unánime de público y crítica. Además, tiene millones de seguidores en internet y en las redes sociales.

¿Cómo describir su voz de *contraltor*?

Empecé mi relación con la música en un coro amateur cuando tenía cinco años. Yo era un niño que cantaba con voz de *contralto* y, después del cambio o mudé de voz, canto, brevemente con mi voz natural de barítono-bajo. Pero como barítonos mucha música requemista, necesitábamos voces agudas para las partes superiores. Mi amigo Peter y yo éramos los más jóvenes del grupo y aunque nos rifiaron algún cantar las partes agudas, al final, la hicimos nosotros. Así que empezamos a cantar, definir, explicar y experimentar con voces agudas, sin saber que esa voz se

llamaba de *contraltor*. Durante uno de los talleres que hicimos con mezzos corno, describí mi voz como un *contraltor* y que canto con la técnica de falsete. A partir de entonces, comencé a documentarme sobre ese tipo de voz. Así es como empezó todo. En un *coro amateur*.

Es usted un *tenor* dentro de los *contraltos*. En color vocal único, virtuoso y rítmico, le llama con un legato espectacular y bies con *breakdowns*... ¿Ha crecido o sonaba Orliński?

Esas muy felices de escuchar que la gente disfruta con lo que hago. Trabajo mucho para alcanzar mis metas y

Unidad 2

[illegible]