

Canto

Klaus Heizmann

200 Ejercicios de Vocalización

para
Solistas
y
Coros

ED 20923

 SCHOTT

200 Ejercicios de Vocalización para Solistas y Coros

Klaus Heizmann

200 Ejercicios de Vocalización

para Solistas y Coros

ED 20923

Traducción Española: Dr. Heinz Fast y Enrique Alfonso

Dedicado a
Victoria y Magnus

En cooperación con:

Haus der Musik, Wiesbaden

© 2011 Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz

Primera edición 2011

Numero de pedido: ED 20923

Diseño de Portada: Dorothee Krämer / H.J. Kropp

Ilustraciones: Sonja Wegener

BSS 53950

Contenido

1.	Ejercicios de calentamiento físico	9
2.	La postura correcta	12
3.	Modelos de rutinas de calentamiento	14
4.	Ejercicios de respiración	16
5.	Ejercicios para una consciente respiración diafragmática	18
6.	Ejercicios de relajación y apertura del tracto vocal	20
7.	Ejercicios de vocalización	22
8.	Ejercicios para la formación y modificación de vocales	36
9.	Ejercicios para homogeneizar la transición de registros	44
10.	Ejercicios de resonancia	48
11.	Ejercicios para relajar y accionar los labios	53
12.	Dinámicas	55
13.	Ejercicios de vocalización combinados con entrenamiento auditivo	57
14.	Ejercicios de vocalización combinados con ejercicios de desarrollo del sentido rítmico	61
15.	Esquemas de acompañamientos y ejemplos de realización	66
	El autor	70

Prefacio

El sonido balanceado, homogéneo y natural de un coro no se produce de manera automática. Se debe aprender a crear este sonido y a desarrollar el oído para ello mediante ejercicios específicos. El propósito del entrenamiento vocal no es el de proveer a los cantantes una instrucción en canto lírico, mas simplemente darles las “herramientas” que necesitan para un desempeño fructífero en el coro.

Afortunadamente, la importancia del entrenamiento vocal del coro ha recibido en los últimos años un creciente reconocimiento. Esta obra está destinada a proveer a los directores de coro una fuente con gran cantidad de ejercicios de dónde elegir. Los coleccioné durante los numerosos viajes que he hecho al visitar coros profesionales y aficionados en Alemania y en el exterior. Todos los directores de coro con quienes consulté aquello concerniente a este proyecto tuvieron algo en común: estaban en una búsqueda constante de nuevos e interesantes ejercicios de vocalización, debido a que cantar los mismos ejercicios año tras año causa una falta de concentración y aburrimiento. Consecuentemente, espero que estos ejercicios de vocalización soplen un poco de aire fresco al ensayo coral y despierten la curiosidad en los cantantes sobre qué traerá el director para vocalizar al coro en el próximo ensayo.

La importancia de estos ejercicios de vocalización debe ser explicada a los cantantes incesantemente. Los mismos son tan importantes como el calentamiento que realiza un atleta antes de un entrenamiento o de una competición. Aunque si algunas personas no notaran grandes progresos al principio, los pequeños progresos que los cantantes logran mejorarán considerablemente el sonido general del coro. La fatiga ocurrirá con menos frecuencia y el volumen y sonido del coro ganarán intensidad, homogeneidad y versatilidad. Además, la voz se volverá más poderosa, más ágil y más resistente. Es importante, de igual manera, que el director de coro trabaje profundamente su propia voz, experimentando él mismo todos estos ejercicios sugeridos varias veces. Debería usar solo los ejercicios que pueda realizar sin dificultad frente al coro.

Debido a que este libro tiene por objetivo una difusión internacional, la notación convencional internacional es utilizada: corcheas ligadas en vez de corcheas separadas. Las pequeñas notas guías que aparecen al final de cada ejercicio de vocalización indican cuán agudo y grave debería ser cantado el ejercicio. No obstante, son solo sugerencias y pueden ser rebasadas a voluntad. De modo similar, todos los signos de dinámica tienen la mera intención de ser una guía y no de ser indicaciones inflexibles.

Los objetivos de los ejercicios de vocalización se superponen en numerosos casos. Por ejemplo, un ejercicio de modificación de vocales también es bueno para expandir la tesitura de la voz o para las dinámicas. Algunos de estos ejercicios inspirarán a coros de niños a cantar con gran entusiasmo (por ejemplo 7.22), mientras que provocarán solo una sonrisa en los adultos. Por lo tanto, elija de este cofre de tesoros recopilado de la experiencia de numerosos coros y solistas, la combinación correcta de ejercicios según las necesidades específicas de cada uno.

La voz humana es el más frágil y delicado de todos los instrumentos. Sólo con cuidado y utilización responsable podrá mantenerse saludable y fuerte a lo largo de los años. El entrenamiento de canto coral y estos ejercicios de calentamiento pueden contribuir de manera valiosa y perdurable en la obtención de estas metas.

Klaus Heizmann