

CORO Y TÉCNICA VOCAL II (examen resuelto y criterios de corrección)

- Responda en el pliego en blanco a:
- Las **preguntas 1 y 2** sobre **una de las dos obras** que se proponen. Los vídeos se visualizarán 3 veces. Se dejará un minuto entre el visionado de ambos vídeos; pasados tres minutos volverán a visionarse ambos vídeos la segunda vez; pasados otros tres minutos se visionarán la última vez. Las dos preguntas se calificarán cada una con un **máximo de 3 puntos (máximo 6 puntos)**.
 - **Cuatro preguntas** cualesquiera de entre las **preguntas 3 a 10 (máximo 4 puntos)**. Todas las preguntas se calificarán con un máximo de **1 punto**.
- Agrupaciones de preguntas que sumen más de 10 puntos o no coincidan con las indicadas conllevarán la **anulación** de la(s) última(s) pregunta(s) seleccionada(s) y/o respondida(s).

MODELO A “O fortuna” de *Carmina Burana*, de Carl Orff.

Pregunta 1. (3 puntos) Analiza una pieza vocal, siguiendo los apartados que se indican:

- a) Justifica el estilo, género y cultura a la que pertenece la pieza. (1 punto)

La pieza “O Fortuna” es el primer número de la cantata *Carmina Burana* (“Versos profanos”), del músico y pedagogo Carl Orff. Se trata de la musicalización de una colección de cantos medievales en latín escrita por goliardos, clérigos y estudiantes vagabundos que se rebelaban contra las restricciones de la Iglesia y de la sociedad de la época.

Orff puso música a los textos entrado el siglo XX y especialmente este primer número se ha convertido en un elemento icónico de la cultura popular occidental, siendo utilizado en películas e incluso anuncios comerciales.

- b) Explica las características de la interpretación. (1 punto)

En el vídeo se observa una grandiosa interpretación con una orquesta sinfónica y un gran coro que integra incluso voces infantiles. La pieza comienza con una introducción en fortissimo, donde destaca la percusión y el viento metal doblando a las voces. Tras un silencio súbito el coro prácticamente susurra el texto y comienza a construir un sutil crescendo con ayuda del caminar de la orquesta. La pieza finaliza de nuevo en un fortissimo del coro y de la orquesta, en la cual toman especial protagonismo los timbales.

- c) Explica la relación entre texto y música de la pieza. (0,5 puntos)

El texto está escrito en latín medieval y ello conlleva una adaptación no solo de la medida de los versos sino también de las acentuaciones, que son respetadas por Carl Orff en su técnica compositiva. Además, la escritura modal de la pieza acentúa aún más la estrecha relación entre el texto y la música.

El poema “O Fortuna” habla del impacto de la suerte en vida humana y del poco poder que tenemos las personas en su devenir. Unas veces la suerte nos es favorable y otras desfavorable, la rueda de la fortuna unas veces nos deja arriba y otras abajo, como los altibajos que nos presentan las extremas variaciones de volúmenes de la pieza.

- d) Comenta la puesta en escena que acompaña a la ejecución musical. (0,5 puntos)

Es una interpretación de concierto cuyo acento reside principalmente en la realización del vídeo. Tras un plano general donde se aprecia la envergadura de la agrupación, se insertan detalles de la dirección y de la percusión durante el fortissimo hasta un nuevo plano general en el silencio que da paso al pianissimo, donde se suceden primeros planos del coro, algunos generales y la muy contenida dirección de orquesta. En el forte final se ofrecen movimientos aéreos de cámara y se suceden con más velocidad los detalles de las intervenciones de los instrumentos. La pieza acaba con la batuta del director y un nuevo plano general, que recoge también los aplausos del público.

Pregunta 2. (3 puntos) Diseña de manera abreviada una propuesta de montaje escénico a partir de la pieza anterior, según los apartados que se indican:

- a) Preparación: ¿Cómo organizarías los ensayos de la pieza? (aspectos vocales, textuales y expresivos a considerar). (1 punto)

La propuesta debería empezar con una reflexión sobre el contexto histórico de la pieza, así como con una lectura y traducción del texto. Una audición como la del vídeo también ayudará a hacerse una idea de lo importante del uso de los matices y de la articulación en el canto.

Tras la contextualización, en el trabajo vocal debería comenzarse con la lectura rítmica, insistiendo en coordinar los cortes de las consonantes, la duración de las vocales, etc. Los ejercicios preparatorios también deberán centrarse en las dinámicas, ya que uno de los efectos expresivos más importantes en la pieza es la oposición de fortes y pianos.

Por último, se puede poner en práctica la llamada “respiración coral”, sobre todo para el final de la pieza, donde el coro debe mantenerse cantando durante un largo periodo de tiempo, por lo que los y las coralistas deben saber tomar aire de forma alterna.

- b) Para preparar la pieza en concierto: ¿Cómo distribuirías a los intérpretes en el espacio y qué elementos extramusicales podrías usar en su puesta en escena? (1 punto)

Carmina Burana es una pieza grandiosa que Carl Orff escribió para una gran orquesta y doble coro, pero puede resultar posible hacer una versión para un coro y un acompañamiento más reducido, que podría fundamentarse principalmente en percusión e instrumentos amplificados.

Los y las coralistas podrían caracterizarse con túnicas medievales, evocando a los goliardos, y en la escenografía también puede desempeñar un papel importante la iluminación, reforzando los cambios de matices.

Si se pudiera contar con un ballet, es una música que invita a ser coreografiada.

- c) ¿Qué oportunidades para el desarrollo personal y artístico, así como para el enriquecimiento del entorno cultural, piensas que puede ofrecer un proyecto escénico centrado en esta pieza? (1 punto)

La reflexión de las circunstancias de la vida y su naturaleza cíclica, que nos hace verla sometida a una “rueda de la fortuna”, es el principal tema de esta pieza. Es reseñable que esta reflexión tan aparentemente moderna provenga de textos medievales.

Temas tan profundos como la predestinación o incluso la existencia de dios surgen a través de los versos profanos con los que Orff comienza su cantata, que puede dar pie a diversas discusiones filosóficas. En resumen, “O Fortuna” es una meditación sobre la fragilidad de la condición humana, la búsqueda de significado en un mundo cambiante y la aceptación de la incertidumbre.

MODELO B “El Grillo”, canción o frottola de Josquin des Prés.

Pregunta 1. (3 puntos) Analiza una pieza vocal, siguiendo los apartados que se indican:

- a) Justificar el estilo, género y cultura a la que pertenece la pieza. (1 punto)

Se trata de la pieza “El Grillo”, de Josquin des Prés, un compositor franco-flamenco del renacimiento, considerado especialmente al marcar la transición del estilo medieval angular que se escuchaba a principios del Renacimiento al estilo más sereno y fluido del Renacimiento tardío. En sus composiciones sacras destacan los motetes y las misas, entre las que cabe mencionar la Misa Ave Maris Stella. También compuso música profana, como numerosas canciones. “El Grillo” es una de esas canciones, concretamente una frottola, que se trata de un género musical italiano, antecesor del madrigal, popular y con letra profana, con gran éxito durante el siglo XV y principios del XVI.

- b) Explica las características de la interpretación. (1 punto)

Es una interpretación en directo de un coro de cámara, formado por seis voces femeninas y ocho masculinas, que se dividen en las cuatro voces habituales del coro (sopranos, altos, tenores y bajos). Consideremos además que en el renacimiento musical se fija esta disposición de cuatro voces, que perdura en muchas obras en la actualidad (aunque la música coral renacentista no en todos los casos contiene esta organización de voces). En la interpretación se perciben las curvas del fraseo para cuidar el inicio y final de las frases

musicales y de texto. Además, el coro cuida las dinámicas musicales, para la interpretación de las repeticiones de la pieza más piano o, al final, un poco más forte.

- c) Explica la relación entre texto y música de la pieza. (0,5 puntos)

Se trata de una pieza de carácter humorístico, e intenta imitar el canto del insecto. El texto bromea sobre lo “buon cantore” que es el grillo y lo bien que mantiene las notas largas. Se ha especulado que el compositor podría haber dedicado la pieza a su amigo, el cantante Carlo Grillo, que formaba parte de la capilla musical del cardenal Ascanio Sforza y que, parece ser, era bastante rácano a la hora de remunerar a sus músicos. Desprez podría así referirse en la pieza a los aprietos económicos de su compañero, en una especie de canción protesta con doble sentido.

Con todo, la música ilustra el texto en varios momentos. Por ejemplo, la melodía principal se detiene sobre una nota larga, mientras las voces intermedias se alternan para dibujar una especie de curva que sería como el cantar del propio grillo. Más adelante, los cantantes se turnan para luego entonar en un tempo presto notas repetidas, de nuevo, recordando el sonido del propio animal.

- d) Comenta la puesta en escena que acompaña a la ejecución musical. (0,5 puntos)

El coro se sitúa en semicírculo en relación con el director, que permanece de rodillas durante la pieza, quizá para que el público pueda ver a los y las coralistas. Observamos que se trata de un recinto más bien pequeño, donde se celebra el concierto. De este modo, esta interpretación se realiza en formato de concierto. La cámara enfoca a un lado y al otro de la formación vocal, o se sitúa delante más alejada, para recoger distintos planos generales del coro.

Pregunta 2. (3 puntos) Diseña de manera abreviada una propuesta de montaje escénico a partir de la pieza anterior, según los apartados que se indican:

- a) Preparación: ¿Cómo organizarías los ensayos de la pieza? (aspectos vocales, textuales y expresivos a considerar). (1 punto)

Tras una lectura del texto y unas notas breves sobre la canción y el compositor, cabría cuidar la vocalización en el plano vocal. De este modo, entrenaríamos la pronunciación del texto, sobre todo en las partes más rápidas de la canción. También, habría que cuidar la pronunciación de la palabra “gril-lo” según se dispone rítmica y melódicamente en la partitura. Parece asimismo importante cuidar el equilibrio y empaste del coro, para perfilar adecuadamente los momentos en los que se alternan las cuerdas, los cambios de tempi y la articulación vocal de una pieza ligera y, como ya señalamos, con carácter humorístico e irónico. Se trata de una pieza que, a pesar de su aparente sencillez, puede descubrir cualquier imperfección vocal en el conjunto de coralistas que, también, deberían pulir el trabajo vocal individualmente, para luego adecuarse al grupo.

- b) Para preparar la pieza en concierto: ¿Cómo distribuirías a los intérpretes en el espacio y qué elementos extramusicales podrías usar en su puesta en escena? (1 punto)

La distribución en coro en diferentes alturas y por voces es adecuada, pero no la única posible, según el espacio con el que contemos para la interpretación, y sus características acústicas. En cualquier caso, en la interpretación de la pieza hemos de cuidar no perder el equilibrio de conjunto, para no perder los efectos de combinación de las voces. Podría acentuarse más, a través la articulación vocal, el carácter humorístico de la pieza en algunas partes, respecto a la versión del video. En este sentido, la expresión gestual de los coralistas podría también marcar este carácter, pero siempre con cuidado de no modificar como no se pretende el sonido vocal con exageraciones. Por otro lado, según los medios de que dispongamos, podríamos también introducir algún acompañamiento instrumental, por ejemplo, con instrumentos de percusión.

- c) ¿Qué oportunidades para el desarrollo personal y artístico, así como para el enriquecimiento del entorno cultural, piensas que puede ofrecer un proyecto escénico centrado en esta pieza? (1 punto)

“El Grillo” es una pieza divertida con la que un coro puede iniciarse en el repertorio renacentista, valorando esta época con importantes compositores para el desarrollo de la historia de la música occidental. Asimismo, podríamos extender vinculaciones con piezas con carácter de protesta de otras épocas (salvando las distancias respecto a la intencionalidad de una pieza como “El Grillo”), valorando las posibilidades de la música vocal para articular significados, hasta la canción social o de protesta en el siglo XXI, y sus antecedentes en el XIX, para la toma de conciencia de la situación social, política y cultural de cada momento.

Pregunta 3. Explica brevemente qué aspectos hay que cuidar para lograr un sonido de conjunto de calidad en un coro. (1 punto)

El balance y el empaste son dos aspectos fundamentales para configurar el sonido de calidad de un coro. El empaste se produce cuando dos o más intérpretes cantando al unísono logran un sonido que se percibe como uno solo. Ello implica percibir los propios cantores las diferencias en la producción y pronunciación vocal; no solo es tarea del director/a. Cuando nos referimos al balance, hablamos del equilibrio del conjunto coral, en relación a las dinámicas musicales. Cabe atender al balance de cada cuerda. También el equilibrio del grupo coral; los cantores/as deben de escuchar todo el conjunto. También hay que atender a la colocación de los cantores dentro de cada cuerda, atendiendo a su timbre; lo que determinará el sonido global. Las voces que tienden a sobresalir no deben colocarse nunca en los extremos. La afinación es otro aspecto fundamental, que implica el ajuste de la voz de los/as coralistas a sonidos determinados según recoja la partitura de la pieza. Para todas estas cuestiones es imprescindible también el trabajo auditivo. Además, es importante considerar las condiciones acústicas del lugar de ensayo y del concierto (tamaño, reverberación, elementos como cortinas o enmaquetados, materiales de construcción...).

Pregunta 4. ¿Cómo se pueden clasificar las voces humanas? Tipos de voces. (1 punto).

La clasificación tradicional por tesituras y género, para voces adultas es, ordenadas de más aguda a más grave: soprano, mezzosoprano y contralto para mujeres; y tenor, barítono y bajo para hombres. En el coro

la distribución más frecuente es la de soprano, contralto, tenor y bajo. Existen otras denominaciones para voces extremas, como por ejemplo la de contratenor, que se usa para denominar una voz masculina con una tesitura más aguda que el tenor. Las voces infantiles se denominan “voces blancas” y se clasifican de forma análoga a las de las mujeres. Asimismo, podemos hacer una diferenciación entre la voz natural y la voz impostada. Mientras que para emitir la primera no es necesaria ninguna técnica específica, para la segunda se requiere de cierto entrenamiento. Esta última es la que suele usarse en las interpretaciones corales al resultar de mayor calidad, volumen y facilidad para lograr la cohesión y empaste del coro.

Pregunta 5. Explica algún problema o patología asociado al aparato fonador. (1 punto)

Podemos referirnos a los nódulos de las cuerdas vocales, como crecimientos benignos causados por el abuso de la voz u otros condicionantes, como ambientes con humo. Por otro lado, la laringitis implica la irritación o inflamación de las cuerdas vocales. Esto hace que las cuerdas vocales se hinchen, lo que distorsiona los sonidos producidos por el aire que pasa por ellas. A este respecto, cabe distinguir entre disfonía y afonía. La disfonía es la pérdida del timbre normal de la voz por trastorno funcional u orgánico de la laringe. La afonía implica la pérdida total de la voz.

Pregunta 6. ¿Qué significa tener una actitud escénica adecuada y respeto por el público en la actuación coral? (1 punto)

La actitud escénica implica presencia, expresión facial y corporal, seguridad, conexión emocional con lo que se interpreta y concentración; mientras que el respeto al público implica considerar sus expectativas, manteniendo profesionalismo y conexión emocional, cuidando aquellos aspectos de la actitud escénica, durante la actuación. Al terminar de actuar se debe demostrar agradecimiento y respeto al público mediante una pequeña inclinación hacia delante de cabeza.

Pregunta 7. ¿Por qué son importantes la iniciativa, la responsabilidad y la conciencia de grupo en el montaje de proyectos escénico-corales? Pon un ejemplo. (1 punto)

El diseño y la realización de un proyecto de creación y difusión escénica moviliza al grupo, de manera inclusiva, hacia un reto común, que sin duda requiere de un trabajo planificado y en equipo, y la puesta en práctica de estrategias de emprendimiento cultural. Tener la posibilidad de participar en este proceso de creación conjunta contribuye a fomentar la iniciativa, la resolución creativa de dificultades, la asunción de responsabilidades individuales, así como la empatía y el respeto por la diversidad de actitudes y opiniones. La iniciativa es importante a la hora de proponer ideas, obras a interpretar o elementos escénicos a utilizar. Consideremos también la vinculación con instituciones y organismos públicos y privados que pueden implicarse en el plan de organización, difusión y promoción, mientras se busca apoyar el patrimonio escénico y se promueve como elemento identitario. Esto también cabe relacionarlo con la conciencia grupal en este tipo de proyectos. Recordemos que la música opera en comunidad, adquiriendo significados desde la participación individual y también colectiva. En cualquier caso, estas implicaciones se relacionan con la

iniciativa en un proyecto escénico-coral, que implica un proceso de creación, planificación y difusión escénica.

Pregunta 8. Define los siguientes términos musicales: entonación y falsete. (1 punto)

La entonación generalmente se identifica con la afinación, de manera que entonar una canción sería cantarla con precisión de sonido, cuidando el equilibrio natural entre la respiración, el apoyo y la voz. Consideremos no obstante que la entonación vocal puede referirse también al movimiento melódico de la voz, implicando variaciones en el tono, la duración y la intensidad del sonido, para reflejar un significado determinado, una intención o una emoción. El registro vocal de falsete requiere de una técnica vocal que permite alcanzar notas más altas, además de ofrecer contrastes vocales expresivos. Se produce cuando las cuerdas vocales vibran utilizando solo los bordes de éstas. De este modo, la voz en falsete suena más airosa, en tanto las cuerdas están ligeramente abiertas, dejando pasar el aire.

Pregunta 9. ¿Por qué es importante la técnica vocal a la hora de cantar? (1 punto)

La técnica vocal podemos entenderla como un conjunto de procedimientos que permiten alcanzar el máximo rendimiento fonatorio y belleza de la voz, preservando al mismo tiempo la salud de la misma. Solo al trabajar con la propia voz, cuidando la técnica vocal, se pueden alcanzar nuevas formas de expresión, que el/la cantante puede llevar a su vida profesional, y también personal. A este respecto, el aprendizaje de la técnica vocal deberá tener como punto de partida el conocimiento del mecanismo fonatorio, o las partes del organismo que participan de la fonación, su funcionamiento y como sacar el mayor rendimiento sin que se resientan las cuerdas vocales. Como aprendizaje, primero habremos de desarrollar una sensibilización hacia la necesidad de la técnica vocal, para al fin llegar a su empleo de forma automatizada cuando cantamos.

Pregunta 10. ¿Qué pautas de higiene vocal debe tener en cuenta un cantante de coro? (1 punto)

Es importante preservar la salud del aparato vocal, de manera diaria y adquiriendo conductas preventivas. De este modo podremos prevenir enfermedades, también corrigiendo malos hábitos o vicios vocales, que pueden ocasionar lesiones. Algunas pautas se relacionan con hábitos alimentarios adecuados, cuidando la no ingesta de alimentos que puedan afectar a las cuerdas vocales (por ejemplo, alimentos o bebidas con cafeína); evitar factores ambientales inadecuados o nocivos; cuidar un volumen moderado de la voz, reduciendo su uso en lugares ruidosos; no gritar; eliminar adicciones al tabaco y alcohol; mantener una actividad física general; evitar perturbaciones violentas de los pliegues vocales (toser, carraspear, etc.). Todo ello contribuye a cuidar la voz y a evitar el mal uso y abuso vocal, con el fin último de desempeñar con calidad y excelencia la voz profesional. Paralelamente, es importante conocer nuestro propio cuerpo y el sistema fonador, para ser conscientes de nuestro estado de salud vocal y también ante patologías vocales.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

En la pregunta 1 el alumnado deberá tratar de manera adecuada y suficiente los siguientes aspectos: identificación razonada del estilo y cultura a la que pertenece la obra, especificando el tipo de agrupación vocal o vocal-instrumental de la obra original (a); comentar las características y recursos más relevantes de la interpretación, considerando adaptaciones de la obra original (b); especificar la relación entre música y texto de manera clara, teniendo en cuenta la curva de tensiones musicales (c); describir la puesta en escena, teniendo en cuenta el espacio escénico (d).

En la pregunta 2 el alumnado deberá tratar de manera adecuada y suficiente los siguientes aspectos: valorar en la preparación del montaje los aspectos técnico vocales, textuales y comunicativos o expresivos, según la adaptación musical que se proponga, realizando aportaciones que se diferencien de la versión en video (a); la organización de los efectivos vocales en el escenario y en el espacio; y recursos para integrar en la interpretación (b); considerar los valores implícitos en la expresión artístico musical, la oportunidad de participar en proyectos culturales, interdisciplinarios y con valor social, así como la difusión del patrimonio musical y cultural (c).

En cuanto a las preguntas de respuesta breve, el estudiantado deberá contestar, de manera clara y resumida, cuestiones sobre técnica vocal, higiene vocal, técnicas corporales para el ámbito coral, términos musicales referidos al ámbito vocal, los beneficios del canto coral, tipologías de voces.