

¿Qué debo saber antes de comenzar mis clases de canto?

10 preguntas con sus respuestas para reflexionar sobre lo que debemos saber antes de comenzar nuestras clases de canto.

Por: ELIZABETH DOLINSKA

1)¿Cómo elegir un buen maestro de canto?

Para tener claro como elegir mi futuro maestro de canto, lo primero que debemos hacer es llevar apuntadas todas las dudas y cuestiones que nos interesa saber sobre como serán las clases que vamos a tomar y en que consisten.

Debemos exigir que se nos explique con claridad cual es la técnica vocal que propone el maestro y como se llevarán a cabo los ejercicios y que resultados se obtienen de ellos.

De esta forma no solo nos enteraremos de la propuesta y lo que vamos a tener que hacer para aprender a desarrollar la voz de cantante, si no que podremos evaluar el nivel de conocimiento del maestro que elijamos por fin para nuestro aprendizaje.

El maestro debe desarrollar y exponer desde un método claro y concreto la forma de trabajo que propone, ya que sin método y sin claridad nos se puede estudiar ni aprender nada en la vida.

2)¿Qué es la “técnica vocal” y cómo se trabaja?

La técnica vocal es la tarea indicada que debe realizar un futuro cantante, reconociendo y aprendiendo con nuevos movimientos de su cuerpo como lograr desarrollar una excelente voz musical.

Este trabajo consiste en que se debe descubrir una nueva forma de respiración con el uso y reconocimiento de la membrana muscular que se llama diafragma, para ello hay que aprender a utilizar la respiración baja y desarrollar mucha fuerza desde el diafragma hacia abajo.

Esta fuerza está focalizada puntualmente en las piernas, ejerciendo con los pies mucha fuerza hacia el piso.

El pecho debe ensancharse y las costillas también y además se debe considerar mucho la posición de la columna vertebral hasta llegar a una relajación total de el cuello para que la voz sea libre y potente.

Es muy importante tomar en cuenta que la voz humana es un

“instrumento de viento y de cuerda”, por lo tanto este trabajo del sistema respiratorio deberá ser combinado a la perfección con un fuerte trabajo de dicción, o sea que se debe hacer un esfuerzo importante con los movimientos de la cara para que desde la pronunciación de las letras no solo se produzca una importante apertura de la garganta, si no que ejerciendo un movimiento con el paladar blando hacia arriba, se logre que los sonidos vibren en los huesos resonadores (pómulos y cráneo).

De esta forma y una vez realizada esta ardua y apasionante tarea, podremos comprobar que desde nuestras dos cuerdas vocales y una buena columna de aire, llegaremos a construir un instrumento con por lo menos dos octavas de registro y una gran potencia en la voz y así descubrir que nuestra voz resultará ser un instrumento musical perfecto de cuerda y de viento.

3)¿Cómo debo cuidar mi voz?

El primer punto que voy a considerar es para aquellos que desde pequeños aman el canto y cantan todo el día.

Así es que esto es válido para los niños también.

Cuando escuchamos cantar a aquellos que nos enamoran desde los medios de comunicación y cualquier sistema de audio, no es conveniente cantar sobre la grabación que estamos escuchando.

Ya que de esa forma nos estamos adecuando a las notas del que está cantando y a su registro vocal y no siempre es el que nos pertenece. Las personas (tanto niños como adultos), tenemos un registro propio, así como tenemos un color de piel, cabello, estatura, etc, que debemos respetar.

Esto no quita que no contemos con la posibilidad de cantar sobre cualquier grabación y nuestra voz se deslice a lo largo de las notas que reproduce la grabación que estamos escuchando, pero insistir de esta forma a diario y con cada cantante diferente a la larga nos perjudicará mucho y lamentablemente eso se descubre con los años.

No olvidemos que desde niños podemos gritar todo el día y al día siguiente ni lo recordamos es natural que eso suceda a menudo, sobre todo porque hemos dormido, descansado y desaparecen las disfonías pasajeras del día anterior, pero si eso lo reiteramos a menudo con los años nos encontraremos con serios problemas.

Pues cantando reiteradamente sobre grabaciones de otros cantantes nos puede suceder lo mismo, el problema es que eso se detecta con el paso del tiempo y a veces son años cuando aparecen consecuencias evidentes.

Las cuerdas vocales no nos duelen y a veces no acusan problemas y los estamos generando lentamente y de manera dosificada y no somos conscientes de lo que estamos ocasionando en nuestro sistema de fonación.

Esto mismo ocurre con el habla. Debemos controlar un poco nuestra respiración cuando hablamos mucho y hablar pausado. No es recomendable bajar el volumen demasiado, sino, que lo ideal es usar un volumen natural y mas bien utilizar la voz mas aguda cuando hablamos.

Generalmente la gente cree que si levantamos mucho la voz eso nos hará daño, pero no siempre es así, hay gente que grita toda la vida y nunca le sucede nada.

Claro que cada persona es diferente y lo que hace mal a algunos a otros no les ocasiona ningún problema.

Pero en general lo que mas daña es cuando hablamos muy nerviosos, cuando acumulamos tensiones en nuestro cuello y hombros y hablamos muy rápido, estas son verdaderamente las cosas que ocasionan daños a veces muy severos a las cuerdas vocales.

Debemos cuidar nuestra relajación y nuestra respiración desde pequeños y mantenernos como cuando eramos muy niños, tratando de aprender cada día a caminar bien y en lo posible hacer algún deporte.

Esto parece algo muy dicho y recomendado para todo en la vida, pero esta es la base de la salud para las cuerdas vocales para un futuro cantante.

Mucho se habla de no tomar bebidas frías, de cuidarnos de las bajas temperaturas, pero, si bien es cierto que esto no favorece a la salud de las cuerdas vocales, también es cierto que esto mas bien tiene que ver con los procesos de afecciones de garganta, laringe y congestiones que son parte de resfriados y gripes que poco tiene que ver con el cuidado de la voz.

Para lo que normalmente en estos casos se recomiendan tes calientes con miel y limón, medicamentos para la garganta, gárgaras, leche caliente, etc. Esto no aporta nada a las cuerdas vocales directamente.

Son órganos que se comunican entre si y a veces se ven afectados en toda la zona de forma generalizada, pero no hay que confundir lo que pertenece estrictamente a la zona de la emisión de la voz y concretamente a las cuerdas vocales.

En general las personas confunden el cuidado de la garganta con el de las cuerdas vocales.

Es importante asesorarse bien con un buen profesional sobre que

parte de nuestro organismo realmente está necesitando un cuidado y como hacerlo según cada caso.

4)¿La técnica vocal es igual para un futuro cantante popular como para un lírico?

Lo mas importante a considerar en esta pregunta es marcar y explicar claramente al futuro alumno las diferencias entre un estilo y el otro.

Vale aclarar que el cantante lírico busca potencia y perfección en la voz y sin micrófono alguno, ya que por ello se destaca.

Por esta razón la búsqueda de la potencia requiere de un trabajo de dicción específico que hace que su voz sea el mejor y mas perfecto de los sonidos sin la necesidad de amplificación alguna.

Mientras que el cantante popular no trabajará nunca sin micrófono y un buen equipo de sonido para su amplificación.

Por lo tanto el trabajo de dicción difiere mucho en la impostación o colocación de su voz en relación con el cantante lírico.

Cuando se quiere cantar música popular se debe buscar un maestro que sepa bien las diferencias de cada caso, ya que si el futuro maestro no tiene muy bien diferenciadas estas formas diferentes del uso de la técnica vocal, puede llegar a confundir y ubicar a un alumno que busca cantar opera en un lugar equívoco, lo mismo ocurrirá para el caso contrario.

Considero que el cantante popular debiera aprender desde las vocalizaciones a utilizar el micrófono, para llegar a comprobar que la amplificación de sus sonidos se proyectan como una extensión de su voz.

Esto es equivalente a cualquier instrumento de viento, como el saxo, trompetas, flautas, etc

El cantante lírico usa sus propios huesos para proyectar su voz en su mayor potencia.

Los dos casos requieren de mucho tiempo y esfuerzo.

5)¿Qué seguridad tengo de que llegaré a ser un buen cantante?

Esta es una pregunta muy común.

Pues desde mi sugerencia personal y mi experiencia, ante todo no

me haría esta pregunta.

Considero que lo mas importante es preguntarse: A donde quiero llegar como cantante? y comenzaría a trabajar desde esta nueva pregunta.

Porque nadie tiene asegurado nada en esta vida y menos cuando se trata de una actividad que depende de terceros. Llámese público como empresarios.

Si cambiamos la pregunta, como lo acabo de sugerir, lo mas importante es el trabajo y la pasión que ponemos en lo que estamos estudiando y proyectándonos a un futuro exitoso.

Desde mi punto de vista, el éxito es en primera instancia, un logro personal, o sea que es llegar a los objetivos trazados por uno mismo logrando hacer lo que mas añoramos con el nivel mas alto que podemos alcanzar.

En pocas palabras trato de dar vuelta la pregunta del título de este párrafo, porque es confusa y parte de una inseguridad y desconfianza de nuestras propias virtudes y capacidad de trabajo. Además hay que tener muy claro, ¿que consideramos cada uno de nosotros realmente cuando decimos “ser un buen cantante”?

Un buen cantante, no solo se mide por su buena voz o por un trabajo importante de técnica vocal.

Un buen cantante es todo lo que hará que el público quiera escuchar porque conmueve, está actualizado,entretiene, emociona, tiene buena imágen, ángel, buena escena, etc

Por estas razones creo que hay que concentrarse en tener claro ¿A donde quiero llegar? y lograr hacer las cosas lo mejor posible desde el amor y el trabajo, pero con autenticidad, aunque el producto que presentemos sea muy comercial, porque los hay y muy buenos, por ello se saben vender muy bien aunque no sean grandes voces, pero tienen todo lo que se debe tener para que la gente quiera comprarlos.

6)¿Tengo el talento necesario para llegar a tener éxito?

Cuando alguien tiene talento se puede ver a simple vista. Pero eso no asegura el éxito.

Considero que una carrera exitosa es mas bien producto de mucho trabajo y esfuerzo.

Hay mucha gente talentosa que por mil razones no llega a nada. Es

más, en muchos casos, cuando la madre naturaleza nos favorece con ese don, las mismas personas lo desechan, dedicándose a cualquier otra cosa, que nada tiene que ver con lo que la naturaleza nos ha dado. Ya que el talento tiene que traer de la mano una gran pasión y amor para dedicarnos a desarrollar esas condiciones. Está claro entonces que solo con talento no podremos hacer gran cosa. Desde mi punto de vista hay que trabajar mucho y ganarse el éxito, tengamos o no talento.

Y el éxito en el caso de un cantante es poder llegar al corazón del público.

En todas partes encontraremos personas con excelentes voces y con condiciones naturales musicales que les permiten cantar con buen gusto las canciones y haciéndolo fácilmente, pero ello no es determinante de nada, porque un buen cantante debe tener una sensibilidad artística y saber comunicarse con el público desde su arte con mucha autenticidad y sobre todo destacarse por tener o haber desarrollado una gran personalidad.

7)¿Cuánto tiempo de estudio se requiere para llegar a ser un buen cantante?

Empiezo por decir claramente que la respuesta correcta a esta pregunta no es universal ni general, porque todo dependerá en principio de tener claro hasta donde quiero llegar con el canto.

Esta no es una carrera como medicina, economía o derecho.

No hay un tiempo determinado y único para todo el mundo.

Pero sí puedo afirmar que lleva mucho mas tiempo de lo que las personas que no sabe nada de todo esto, creen.

Por esta razón es muy importante aclarar que la el estudio de la técnica vocal debe realizarse en cursos personalizados y no de manera grupal.

Además es fundamental la persona que elijamos como maestro y guia en esta carrera.

Tanto las personas que cuentan con una muy buena voz desde su naturaleza como aquellas que no la tienen, deberán realizar la misma tarea y pasar por los mismos procesos.

Desde mis años de experiencia como maestra de canto y guia de mis alumnos, además de ser cantante desde muy pequeña, puedo asegurar que como mínimo se debe estudiar 4 años consecutivos. Ya

que el estudio del canto abarca muchos aspectos, además de la técnica vocal y el desarrollo de la voz musical.

Es importante saber presentarse en un escenario, comunicarse con el público con naturalidad y sin miedos ni inhibiciones, tener una estética muy adecuada a la personalidad y desarrollar una propuesta artística de muy buen gusto, auténtica y original, para llegar al corazón del público con todas las herramientas necesarias.

8)¿Un cantante debe saber leer música y tocar un instrumento?

Las clases de canto no incluyen el saber leer música y/o tocar un instrumento.

Pero es importante destacar que como el cantante es un músico más, es de mucha importancia el conocer el lenguaje musical, ya que se verá muy beneficiado con este conocimiento. Esto le permitirá transitar por las melodías y los ritmos con mucha facilidad y enriquecerá a su canto.

Es bueno saber que hay personas con muy buenas voces y con mucha facilidad para sacar las canciones, pero en general estas personas solo podrán hacerlo en el estilo que escuchan y memorizan. El saber música nos permitirá abordar canciones y melodías de diferentes estilos y formas, por lo cual podremos aprender mucho mas y elevar el nivel hasta darnos la posibilidad de desarrollar nuestro lenguaje personal que además defina una fuerte personalidad y no atenernos a las copias de otros cantantes.

El conocimiento del lenguaje musical siempre nos permitirá llegar al nivel mas alto posible.

Lo mismo ocurre con la posibilidad de poder tocar un instrumento, que está claro que dentro de la música popular lo ideal es aprender a tocar la guitarra o el piano.

Aunque nunca el cantante se acompañe en sus conciertos.

Como trabajo personal completa sus conocimientos y permite desarrollar su oído y su capacidad musical al máximo.

Es importante destacar que los cantantes líricos deben obligatoriamente saber leer música y en casi todos los casos se le exige que aprendan a tocar el piano.

Por ultimo es bueno saber que cuando un cantante se presenta en una convocatoria artístico musical laboral, se nota mucho cuando

sabe música y sabe tocar un instrumento. Esto facilita y abre muchas puertas al momento de buscar alternativas laborales.

9)¿Cuál es la mejor edad para estudiar canto?

Podría decir mucho respecto de esta pregunta, pero trataré de ser muy clara y breve.

Todas las edades son importantes y buenas para el estudio del canto. Partamos de la base que lo fundamental en el estudio del canto es pulir el instrumento humano que es la voz. Por lo tanto el estudio de la técnica vocal es la base para el desarrollo completo de un cantante.

Si bien en todas las edades se puede realizar esta tarea, el maestro debe tener claro que se debe impartir la técnica vocal según la etapa que está transitando cada alumno.

Quiero decir que se debe adecuar los ejercicios y el método según la etapa de la vida por la que está transitando el alumno en el momento que ingresa.

No se debe tratar de la misma forma a un niño de 8 años, como a una persona de 50 años.

Además hay etapas como la adolescencia que requieren de un cuidado muy especial, ya que en la pubertad las personas normalmente están cambiando su voz y si no se sabe mucho y no se cuida el órgano de fonación como corresponde, se puede ocasionar daños importantes a las cuerdas vocales.

Por ello en la primera pregunta de este cuestionario aclaro puntualmente que hay que saber encontrar al mejor maestro para este aprendizaje.

Volviendo a las edades del estudio del canto, es tan apasionante esta tarea, para los que aman cantar que en cualquier edad lo que se aprende, aporta un gran beneficio a las personas que lo realizan. Todas las edades en el estudio del canto se ven favorecidas, porque desde la respiración y abriendo la garganta para emitir sonidos musicales, lo primero que se obtiene es una buena postura de la columna vertebral y aprendiendo a respirar se logra una relajación absoluta que aporta mucho placer a las personas.

El tema es encontrar al maestro que sea capaz de aportar estos beneficios a las personas de cualquier edad.

10)¿Los niños pueden estudiar y trabajar con la técnica vocal?

Las técnicas en todas las disciplinas corporales son válidas para los niños.

En el caso de el desarrollo de la voz musical en un niño, es recomendable que se trabaje la técnica vocal para lograr en el futuro ser un buen cantante.

Lo importante es llegar a una impostación vocal que le permita dominar un buen registro de notas y ganar así un sonido potente y rico como un instrumento musical perfecto.

Quiero destacar que el trabajo con niños debe estar en manos de profesionales que conozcan mucho sobre la diferencia de los procesos en las personas en las diferentes etapas de la vida.

Para lo que es importante saber encontrar al maestro adecuado.

Si bien las técnicas vocales son diferentes, los elementos básicos que se deben considerar para el trabajo y aprendizaje de la técnica vocal es el mismo, por lo tanto si el maestro no domina la enseñanza y el conocimiento de el trabajo profundo que se debe realizar con las cuerdas vocales, no solo no enseñará nada a un niño, si no que podrá ocasionarle daños irreparables. Física y psicológicamente.

Es bueno destacar que cantar podemos todos desde muy pequeños, pero el desarrollo de la voz a través de una técnica que se realizará durante años para ser un gran profesional del canto, requiere de un trabajo de mucha paciencia, conocimiento y continuidad para llegar a la cima de el objetivo trazado.

Por último es bueno considerar que los ejercicios y la disciplina que se aplicará a un niño deberán ser cuidadosos considerando la edad y la sensibilidad de cada niño.

En el caso de un niño que sueña con ser un gran cantante, recomiendo especialmente el estudio de la técnica vocal para que no pierda su buena voz al ir creciendo y pueda mantener esa garganta abierta y lograr desarrollar el mejor sonido musical para su futura carrera.