

SETH RIGGS

CANTAR COMO LAS ESTRELLAS

Un completo programa para el entrenamiento de tu voz

Recopilado y Editado por
John Dominick Carratello

VOLONTÈ & CO

Edición Revisada

Copyright © 1985, 1992 by Alfred Publishing Co., Inc.

Traducción de Porty - Madrid

Edición Española: Volontè & Co. s.r.l. - Milano

CONTENIDOS

Prólogo	5
Prefacio	7
Menciones	8
Acerca del Autor	9
Introducción	12
Cómo usar este libro	19
Principios Básicos	21
Cómo funciona tu voz	
La creación del tono vocal	21
Vibración de las cuerdas vocales —	
Donde empieza tu voz	22
Apoyo respiratorio	24
Ajuste de las cuerdas vocales	27
Resonancia — Por qué tu voz es única	29
Sensaciones físicas	30
Recordar	30
Cómo funciona mejor tu voz	
La técnica natural de Cantar a Nivel de Habla ..	31
Tu Nivel de Habla (speech level singing)—	
Fundamento para la libertad vocal	31
Cantando a Nivel de Habla (speech level singing)—	
Sintiendo y Sonando natural	34
Cantando notas bajas	34
Cantando notas altas	34
Áreas de paso de tu rango	35
Cantando por las áreas de paso	35
Adelgazamiento de las cuerdas vocales	37
Acortamiento de las cuerdas vocales	37
Recordar	37
Como conseguir que tu voz trabaje para ti	
El proceso de entrenamiento	38
Desarrollando la coordinación—	
El primer paso	38
Adquiriendo fuerza—todo a su tiempo	39
Recordar	39
Ejercicios prácticos	40

Parte 1	
Cogiendo confianza	41
Ejercicio 1	42
Ejercicio 2	43
Ejercicio 3	44
Ejercicio 4	44
Ejercicio 5	46
Ejercicio 6	46
Ejercicio 7	48
Ejercicio 8	49
Ejercicio 9	50
Ejercicio 10	51
Ejercicio 11	52
Ejercicio 12	54
Ejercicio 13	55
Parte 2	
Hacia la técnica de Canto a nivel de Habla (Speech Level Singing)	57
Ejercicio 14	58
Ejercicio 15	59
Ejercicio 16	60
Ejercicio 17	61
Ejercicio 18	62
Ejercicio 19	63
Ejercicio 20	64
Ejercicio 21	65
Ejercicio 22	66
Ejercicio 23	67
Ejercicio 24	68
Ejercicio 25	69
Ejercicio 26	70
Parte 3	
Mantenimiento de la Técnica	71
Ejercicio 27	72
Ejercicio 28	73
Ejercicio 29	74
Ejercicio 30	75

El Autor habla	76	Salud y Cuidados de la voz de un cantante	86
Cuestiones generales	76	Tu posición	86
Clasificando las voces	76	Malos hábitos	86
Extensión el Rango	76	Uso de alcohol y drogas	86
Desarrollo del Tono	78	Tabaco	86
Utilizando Micrófonos	78	Comer antes de cantar	86
Cantando en diferentes estilos	78	Someter a las cuerdas a esfuerzos excesivos	87
Cantar en exteriores	78	Cantar a un volumen excesivo	87
Elegir Profesor	79	Otros factores	87
Explotar las voces de los alumnos	79	Imitación de otros cantantes	87
Ciencia Vocal	79	Remedios que no funcionan	87
Intérpretes como profesores	80	Reposo vocal innecesario	87
Cantar en Coro	80	Stress y fatiga emocional	87
Directores de Coro y Profesores de Voz	81	Hormonas	87
Música Popular y Enseñanza Tradicional	81	Tu entorno	87
Seleccionar Música	82	Apéndice	88
Cantar en lenguas extranjeras	82	Glosario	91
Práctica	83	Compact Discs	95
Cantar en ensayos	84	Traducción de Compact Discs	96
Competiciones vocales	84		
La voz joven	84		
La Edad y la Voz	85		

La amplia variedad de estilos de canto que existen en el mundo hoy en día demanda una técnica de canto - una manera de usar tu voz - que pueda ser aplicada en la interpretación de todos esos estilos. Si una técnica de canto no puede ser aplicada a *cada* estilo, algo va mal con esa técnica.

Esa es la premisa con la que empezamos cuando los editores de Alfred Publishing Company y yo discutíamos sobre el desarrollo de un nuevo tipo de libro de canto. Queríamos hacer algo que no se hubiera hecho antes - publicar un libro que de verdad enseñara a la gente *cómo* cantar.

Pero ¿dónde encontraríamos al autor? Solamente había una persona que yo conociera que pudiera encargarse de tal proyecto - Seth Riggs, considerado por muchos por ser uno de los mejores y más reconocidos profesores de canto en Estados Unidos. De hecho es el más ocupado. Ningún otro profesor, pasado o presente, ha igualado nunca su fenomenal singladura. Sus alumnos conforman una auténtica pléyade de cantantes, actores, bailarines, y artistas de todas las partes del mundo.*

Cuando te encuentras por primera vez con Seth Riggs, te quedas absorto con su dinámica personalidad, su franqueza, pero sobre todo, su sentido del deber en cuanto a su "misión" de deshacer el entuerto ocasionado a tantos y tantos cantantes por sus profesores de voz en las escuelas y estudios privados de todo el mundo.

El día que la propuse a Seth la posibilidad de llevar su método a un libro para que mucha gente se pudiera beneficiar de su trabajo, su primera reacción fue, "Imposible - tu no puedes aprender a cantar con un libro!" Bueno, podía entender su punto de vista. Cuando Seth Riggs enseña, es un estricto cara a cara con el alumno. Rápidamente diagnostica los problemas vocales de ese cantante y prescribe una serie de ejercicios específicos para corregirlos. Es un proceso muy individual, nada fácil de adaptar a las páginas de un libro. Pero decidimos darle una oportunidad a ese proyecto. Era algo que tenía que hacerse.

Procedí a llevar a cabo mi investigación y a observarle de cerca durante un periodo de varios meses, intentando generar un acercamiento general o sistemático a un método que, sin género de dudas, estaba haciendo milagros.

* Consultar Apéndice para ver una lista de su clientela en la página 88.

La primera vez que me senté a ver una clase pensé que había llegado al ¡“Cielo de los Cantantes”! Seth tenía a sus alumnos haciendo cosas increíbles con sus voces - cosas que pensarías que sólo podían hacer aquellos con un don especial. Durante las siguientes semanas, la mayoría de los alumnos que observé no formaban parte del elenco de personalidades que configuran la clientela por la que él es tan famoso. Pero sonaban como estrellas.

Como tantos otros, estos cantantes -jóvenes y mayores- se habían esforzado inútilmente durante años con otros “profesores vocales” para aumentar su rango y mejorar su calidad tonal. Con Seth Riggs, sin embargo, los resultados fueron muy diferentes, y lo consiguieron en un espacio muy corto de tiempo. Y es que, en el método de Riggs todo es aplicable y práctico. Aunque a él le gusta que sus alumnos comprendan los principios básicos que yacen bajo su método, él piensa que sólo con decirte cómo funciona tu voz no te va a ayudar a cantar. Tienes que saber cómo ponerla a funcionar.

Bien, al final habíamos conseguido “lo imposible”. El manuscrito estaba completo, así como el CD que demuestra cómo hacer los ejercicios del programa de entrenamiento. Pero todavía había algo que no estaba correcto. Oh, estaba todo allí - la teoría, los ejercicios, todo lo tangible. Pero esa cualidad especial que tuve la oportunidad de experimentar durante las lecciones, su carisma, no estaba allí.

Para remediar esto, hemos incluido una sección titulada “El Autor Habla”, en la cual Seth habla más informalmente acerca de su método y responde muy franco (es su manera de ser) a puntos clave referentes a la enseñanza del canto tanto en su país como fuera de él.

Confío en que los lectores de este libro apreciarán y harán uso de su directo y nada insensato acercamiento al desarrollo de una técnica vocal útil.

Empieza Cantando a las Estrellas.

El Editor.

“¡Canta desde el diafragma!” “¡Enfoca el sonido hacia delante!” “¡Abre la garganta!” “¡Mantén la lengua abajo!” “¡Dale más empuje!” ¿Te suena familiar?

El lenguaje de los profesores de canto y directores de coro son abundantes en este tipo de confusos y peligrosos clichés. Cada día, cantantes que nunca cuestionan la “sabiduría” de sus profesores manipulan y fuerzan sus voces hasta que un día descubren que sus voces están “quemadas”.

Lo que muchos profesores parecen no comprender nunca es que tú no puedes estar pensando en veinte cosas diferentes cada vez que vas a abrir la boca. Y que no tienes que estudiar canto durante una serie de semanas para empezar a experimentar resultados positivos.

No importa si cantas pop, rock, opera, o teatro musical. Debes cantar con una técnica que te permita relajarte y concentrarte en la actuación - que es en realidad sobre lo que gira todo - ¿verdad?.

Este autor ha trabajado exitosamente con cientos de cantantes, actores y bailarines -profesionales de primera fila- en todas las áreas del mundo del espectáculo. Y aunque puede que algunos canten mejor que otros, todos han adquirido la habilidad de sonar siempre confiados y naturales cuando cantan.

Su secreto es una técnica llamada canto a nivel de habla (speech level singing), que te permite cantar con la misma cómoda y fácil de producir voz que usas, o deberías usar, cuando hablas. No importa si cantas alto o bajo, fuerte o suave, nada se siente diferente en tu garganta o en tu boca. Tu tono y las palabras que cantas las sientes de un modo natural, y suenan naturales a tu audiencia.

Con este libro y los Cd's adjuntos, ahora puedes aprender la misma técnica vocal que usan los profesionales - que te permitirá cantar con una voz fuerte, clara y flexible sobre un rango que nunca soñaste posible. Pero eso conlleva paciencia y la habilidad de seguir las instrucciones cuidadosamente.

¡Buena Suerte! Te deseo to el éxito del mundo.

CÓMO UTILIZAR ESTE LIBRO

La diferencia de todas las estrellas que hemos ido mencionando en el comienzo de este libro, puede que tú no tengas la posibilidad de concertar una clase personal con el autor. Pero este libro junto a los Cd's que lo acompañan son lo mejor para ello. A continuación tienes una serie de guías y sugerencias para que saques el mayor rendimiento posible de este programa de entrenamiento.

1. ¿Está este libro pensado sólo para aquellos que estudien un determinado tipo de estilo, como música clásica o música pop?

No. Este libro enseña una técnica vocal basada en el llamado canto a nivel de habla (speech level singing), que es una manera de utilizar tu voz que te permite cantar de una manera libre y clara en cualquier parte de tu rango, con todas las palabras sonando perfectamente entendibles. Así que como no estás aprendiendo qué cantar, sino cómo cantar, puedes aplicar esta técnica a cualquier tipo de música.

2. ¿Puede aprender cualquiera esta técnica, o necesitas una previa experiencia o entrenamiento musical?

Este método está diseñado para cantantes de cualquier nivel, desde principiantes a avanzados.

3. ¿Puedo estudiar este libro sin la ayuda de un profesor?

Si. Puedes hacerlo con o sin profesor. Probablemente progresarás más rápidamente si puedes encontrar un profesor que esté familiarizado con este método y te pueda guiar mejor. De cualquier forma, deberías ser capaz de llevar a cabo este estudio simplemente siguiendo las instrucciones del libro y los Cd's adjuntos. Pero debes prestar mucha atención a las precauciones que aquí se dan.

4. ¿Cuáles son las precauciones a tomar en el aprendizaje de esta técnica?

Tan importante como son los ejercicios de este libro a la hora de preparar tu voz, cualquier ejercicio mal-utilizado o sobre-utilizado puede llegar a un punto que te hagan más mal que bien.

Cantar Jazz lleva consigo una gran cantidad de ritmos sincopados y un amplio rango de entonaciones. A lo largo de los años he adquirido una serie de malos hábitos vocales que comienzan a provocar tensión vocal y fatiga. En otras palabras, había empezado a destrozar mi voz. Ayudándome a sacar fuerza de mi rango pectoral y darle forma con la coordinación de mi registro de cabeza, Seth Riggs contribuyó a una relajación y en última instancia una mayor longevidad de mi carrera.

Al Jarreau

Cantante
Los Angeles

Nunca había cantado antes, mi voz es tan grave como un bajo y nunca había intentado "rangos altos". Había empezado una película donde el guión requería que mi papel cantase. Me imaginé que doblarían mi voz. El Estudio me envió a Seth. No sólo conseguí cantar mis canciones, sino que logré hacer un tema de Mass de Leonard Bernstein. Sé cómo conseguir pasar de mi rango bajo al alto sin ningún cambio aparente de calidad. La verdad, nunca más me pondré nerviosa ante el hecho de cantar.

Whoopi Goldberg

Actriz y Cantante
Los Angeles

La voz no se desarrolla poniéndola al límite. Se desarrolla acondicionándola gradualmente para que funcione eficientemente con una coordinación equilibrada

Cuando hagas los ejercicios, por favor sigue paso a paso el material tanto del libro como de los Cd's y presta atención a cómo mis alumnos y yo demostramos cómo debería hacerse cada ejercicio. Es importante que ejecutes correctamente un ejercicio antes de pasar al siguiente.

5. ¿Necesito estudiar los "Principios Básicos" antes de empezar con los ejercicios prácticos?

Eso depende de ti. Si vas a trabajar con un profesor, sigue sus recomendaciones. Sin embargo, si vas a trabajar sólo, los "Principios Básicos" te ayudan a comprender mejor cómo funciona tu voz y cómo lo hace este método. Entonces serás capaz de progresar más rápidamente.

No te preocupes por memorizar cada detalle. Cuando te asegures de haber comprendido el material, ponte con los ejercicios. A medida que vayas haciendo los ejercicios, si tienes alguna duda con alguna instrucción o te resulta difícil aplicarla, vuelve a revisar de modo más profundo el texto o la ilustración que la explica. Se ha adjuntado un Glosario al final del libro para que te sea más fácil localizar definiciones de términos que puedan no resultarte familiares.

6. ¿Algunos consejos a seguir para la ejecución de los ejercicios prácticos?

Los encontrarás en los Cd's adjuntos y en el texto de cada ejercicio. Si tienes algún tipo de pregunta personal sobre tu entrenamiento o tu carrera, o de cómo sacar el máximo partido a tu voz, puede que encuentres algunas respuestas en las dos secciones del final del libro - "El Autor comenta..." y "Salud y Cuidados de la voz de un cantante".

PRINCIPIOS BÁSICOS

Cómo funciona tu voz

La creación del tono vocal

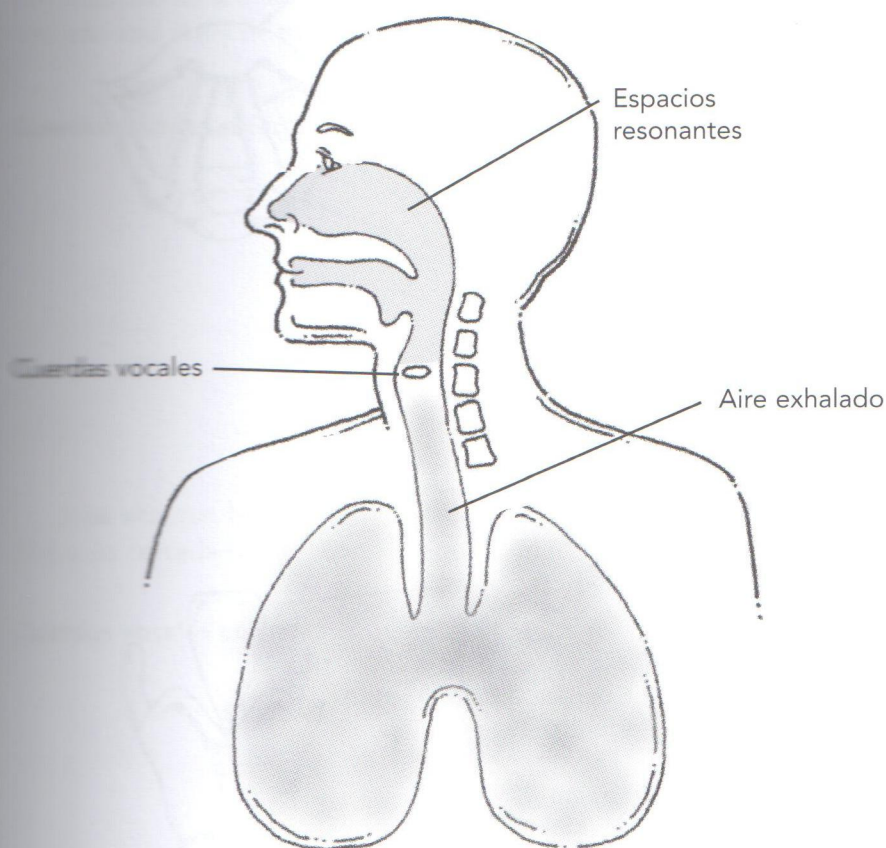
Hay dos factores que intervienen en la creación del tono vocal - la vibración de la cuerda vocal y la resonancia.

1. Vibración de la cuerda vocal

El aire que exhalas de tus pulmones interactúa con las cuerdas vocales para crear un tono inicial.

2. Resonancia

Este tono es entonces modificado y amplificado mientras pasa por los espacios de encima de las cuerdas vocales antes de salir por la boca.

Examinemos estos factores más en profundidad.

*T*ratar de coordinar las agendas del final de un proyecto y el comienzo de otro puede llegar a ser un infierno. Parece no haber nunca tiempo suficiente para prepararlo tan bien como a ti te gustaría.

Una mañana de 1967, Allan Carr me llamó diciendo que había encontrado a un profesor de técnica vocal que enseñaba una técnica eficiente y rápida de aprender. El profesor era Seth Riggs. Esa técnica me ha servido mucho, me ha hecho ser vocalmente equilibrada ante muchas dificultades y requerimientos.

Ann-Margret

Cantante y actriz
Los Angeles