

Sesión 3

En esta tercera sesión nos vamos a centrar en el instrumento musical más complejo: la voz humana.

La propuesta musical incluye la audición de la ópera de Mozart "La flauta mágica". La extensión de la obra (casi dos horas y media) no debe ser un problema para una situación de confinamiento por la crisis sanitaria, así que disfrutad con esta obra cuya grabación con subtítulos en español no defraudará.

La utilizaremos para reconocer los diferentes registros de voz humana. Para facilitar la tarea indicamos en la tabla de reparto la voz de cada personaje y en la página siguiente una breve explicación de cada voz.

¿Es posible que una persona emita más de una voz simultáneamente?

Esta es la base del canto tradicional de varias regiones asiáticas.

Escucharemos al grupo Huun Huur Tu que muestra por todo el mundo la música tradicional de Mongolia.

Por último escucharemos la privilegiada voz de Phillippe Jaroussky que nos permitirá disfrutar de un registro de voz poco frecuente en la actualidad, pero que era el que triunfaba en la Europa de los siglos XVII.XVIII

“La flauta mágica” W. A. Mozart . 1791

La flauta mágica (Die Zauberflöte) es una ópera en dos actos de Wolfgang Amadeus Mozart con libreto de Emanuel Schikaneder hecha en formato de Singspiel, una forma popular que incluye tanto diálogos como canto lírico. Se estrenó el 30 de septiembre de 1791 en el teatro de Schikaneder (Viena), solo dos meses antes de la muerte prematura del compositor.

https://www.youtube.com/watch?v=vSTs_uDfLA8

El argumento tiene apariencia de un cuento de hadas, pero muchos investigadores encuentran en los textos y la trama gran cantidad de simbolismos y referencias a la masonería, sociedad secreta a la que pertenecían Mozart y Schikaneder.

Personajes

Tamino — Príncipe — tenor

Papageno — Hombre pájaro — barítono

Pamina — Hija de la Reina de la Noche — soprano

Reina de la Noche — Reina de las fuerzas del mal — soprano de coloratura

Sarastro — Gran sacerdote — bajo

Tres Damas — Damas de la Reina de la Noche — dos sopranos y una mezzosoprano

Monostatos — Negro servidor de Sarastro — tenor

Tres Muchachos — Geniecillos benéficos — dos sopranos y un mezzosoprano

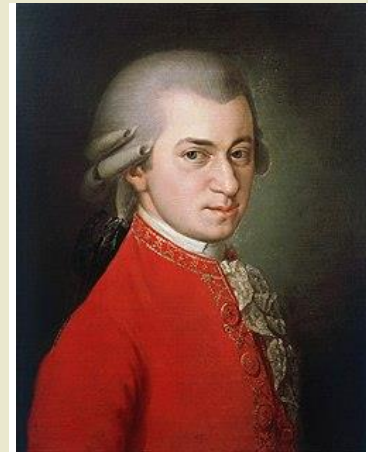
Papagena — Mujer pájaro — soprano

Dos Sacerdotes — Servidores de Sarastro — tenor y barítono

Dos hombres armados — tenor y bajo.

W. AMADEUS
MOZART
(1756–1791)

Mozart compone “La flauta mágica” cuando pasaba un momento dramático debido a su falta de recursos económicos, su debilitada salud y la preocupación por la salud de su esposa. Al parecer fue su amigo Emanuel Schikaneder, escritor y empresario teatral, quien le anima a componer una obra para el público popular que llenaba su sala. Además de la amistad, ambos estaban unidos por la pertenencia a la misma Logia masónica. Schikaneder escribe el libreto, y en él introduce multitud de referencias simbólicas masónicas.

Al mismo tiempo que esta obra compuso la ópera “La clemencia de Tito” y el “Requiem”, que dejó inconcluso. Mozart murió dos meses después de estrenada la obra en Viena. El mismo compositor dirigió la orquesta y la mayor parte del reparto fueron parientes y amigos suyos, entre ellos el mismo Schikaneder y familiares del empresario.

La obra es una historia mágica, que sirve de parábola de la lucha entre el bien y el mal, de lo cómico y lo serio, en la que se ensalza la búsqueda de la felicidad a través de la sabiduría y el amor. Los protagonistas que representan a príncipes se desarrollan temas líricos, con melodías dulces y virtuosas, en tanto que para los protagonistas del pueblo llano los temas musicales responden a ritmos más fluidos. El bien y el mal se encarnan en el bajo y la soprano de coloratura, ambos flexionan su interpretación de manera acorde con el texto creando ricos contrastes. Este rico elenco de timbres propicia la creación de hermosas arias que son consideradas de las más bellas de la historia de la ópera. Los dúos y tríos resuelven todas las combinaciones posibles del reparto creando diferentes texturas y situaciones que van de lo dramático a lo cómico.

Las voces de canto.

En la música es necesario clasificar las voces para que el autor de una pieza musical cantada sepa en qué tesitura ha de escribirla sobre el pentagrama, es decir, entre qué nota más baja y qué nota más alta es capaz de cantar, y con qué timbre sonará. Las voces femeninas (blancas) se asignan a una **soprano**, una **mezzo-soprano** o una **contralto**. La primera es la más aguda y se subdivide en tres tipos: soprano dramática, soprano lírica y soprano coloratura. La mezzo-soprano tiene rasgos comunes a la soprano y a la contralto, siendo esta última la menos común de las voces y de registro más grave. Respecto a las voces masculinas, la más aguda es la del **tenor**, que puede dividirse en lírico y dramático. Más grave y profunda es la del **barítono**, que se sitúa entre el tenor y el bajo. Hay barítonos ligeros y barítonos bajos. Por último, los **bajos** tienen el registro de voz más grave y se clasifican en bajo lírico y bajo profundo.

La voz de contratenor es la más aguda de las voces de hombre y se encuadra dentro de las voces blancas. Su tesitura se sitúa en la misma altura que la de mezzosoprano o incluso puede llegar a la de soprano, por el contrario puede bajar hasta el registro de barítono. Para llegar a estas notas altas no utilizan el falsete, sino que utilizan la voz de cabeza, una técnica que consiste en ejercitar los músculos de la parte superior de la laringe. Tampoco hay que confundirlos con los castrati, que eran antiguos cantantes a los que se castraba antes de llegar a la

pubertad para conservar su voz aguda infantil, práctica que fue prohibida en el siglo XIX.

En la voz de cabeza, solo la capa mucosa de la laringe vibra, mientras que el músculo vocal y el ligamiento (las "cuerdas vocales") quedan inmóviles. Esa función es la base para un buen piano y un agudo controlado.

Huun-Huur-Tu

Huun-Huur-Tu es un grupo musical originario de Tuvá, república rusa situada al sur de Siberia, en la frontera noroeste con Mongolia. Interpretan canciones tradicionales mongolas, utilizando instrumentos como el morin juur y un tipo de canto difónico, el xöömej, ambos incluidos en el Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, de la UNESCO. El grupo está formado por Kaigal-ool Khovalyg, Sayan Bapa, Radik Tyulyush y Alexei Saryglar.

De este grupo escuchamos un fragmento de la canción Erbe Aský, que evoca con su ritmo cabalgar a lomos de un caballo por la estepa siberiana, y la canción con canto difónico "Kargyraa", en el que podemos apreciar tres voces simultáneas cantadas por un componente de este grupo.

El concierto completo lo tienes en el siguiente enlace <https://www.youtube.com/watch?v=i0djHJBAP3U>

morin juur

El canto difónico consiste en una reverberación sonora (generada entre la faringe y la boca) que produce dos o más sonidos simultáneos con una ligera variación (alrededor de un armónico). En algunos casos, esta variación puede ser modulada de modo independiente. Es una música que centra su interés en la voz humana y trata de encarnar un ambiente natural evocando el silbido del viento o los sonidos naturales.

Phillippe Jaroussky

Con poco más de 30 años, el contratenor Philippe Jaroussky ya ha ganado un lugar preeminente en el panorama musical internacional, (Artista lírico de revelación en 2004 y luego Artista lírico del Año en 2007 y 2010) y, recientemente, los prestigiosos Premios Echo Klassik en Alemania, en la ceremonia de 2008 en Munich (Cantante del Año) y luego en 2009 en Dresde (con L'Arpeggiata).

Con un dominio técnico que le permite los matices más atrevidos, Philippe Jaroussky ha invertido un repertorio extremadamente amplio en el campo barroco, desde los refinamientos del Seicento italiano con compositores como Monteverdi, Sances o Rossi hasta el deslumbrante virtuosismo de Händel o Vivaldi, este último probablemente sea el compositor al que más ha servido en los últimos años. Recientemente se ha acercado al período preclásico, con el trabajo de Johann Christian Bach en compañía del Círculo de la Armonía. Philippe Jaroussky también exploró las melodías francesas acompañadas por el pianista Jérôme Ducros.

De este intérprete escuchamos el aria "Vedrò con mio diletto" de la ópera Giustino (RV 717) compuesta por Antonio Vivaldi en 1724. La grabación fue publicada por la discográfica Erato, junto al Ensemble Matheus dirigido por J.C. Spinosi. <https://www.youtube.com/watch?v=WX83BSR0mug>