

PROGRAMA 9

LOS INSTRUMENTOS MUSICALES

LA VOZ HUMANA

ORATORIO “EL MESIAS” - HWV 56

- N. 3 ARIA (TENOR): EV´RY VALLEY SHALL BE EXALTED
- N. 9 ARIA (CONTRALTO) Y CORO: O THOU THAT TELLEST GOOD TIDINGS
- N. 18 ARIA (SOPRANO): REJOICE GREATLY, O DAUGHTER OF ZION
- N. 44 CORO: HALLELUJAH

AUTOR: GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1.685-1.759)

En este programa, vamos a comenzar a conocer las diferentes voces que se utilizan en el canto lírico o **lírca**, el canto de la música clásica.

La voz humana es diferente en el caso de hombres y mujeres. Los hombres producen sonidos más graves o bajos que las mujeres, mientras ellas, logran sonidos o tonos más altos que aquellos. Los niños tienen un tono de voz de altura similar a la de la voz femenina.

HÄNDEL

De acuerdo con la gama de sonidos que pueden cantar, las voces se clasifican en diferentes tipos.

Del genial libro “**Opera para principiantes**” de **Ron David**, podemos resumir:

Voces femeninas:

Son: **Soprano, Mezzosoprano y Contralto.**

Soprano (o tiple): La voz femenina más alta (aguda) y se clasifica a su vez en:

- Coloratura: Muy aguda, muy ágil
- Spinto: Una soprano lírica con mayor extensión (tamaño de voz) e intensidad (volumen)
- Lírica: Eso que se considera una hermosa voz
- Dramática: Una voz grande, alta (fuerte), emocionalmente intensa.

En el teclado del piano, la **soprano** cubre las siguientes notas en amarillo:

Do Central

Mezzo soprano: Voz femenina intermedia. La mezzo no se clasifica como la soprano, sino que su voz puede tener agregaciones de Lírica-dramática-coloratura.

Do Central

Contralto: Voz de mujer muy grave y profunda, de extensión baja. La mayoría de contraltos son mezzosopranos que logran los tonos más bajos.

Do Central

Voces masculinas

Son: **Tenor, Barítono y Bajo.**

Tenor: La voz masculina más alta con la siguiente clasificación:

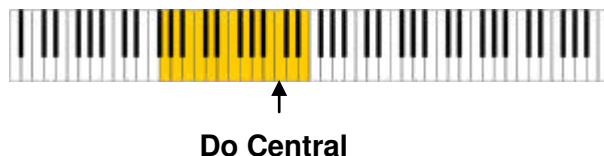
- Lírico: La voz alta (aguda) masculina más hermosa, aunque a menudo pequeña.
- Spinto: Tenor lírico con una voz mas grande e intensa.
- Dramático: Una voz masculina grande y fuerte que emociona por su intensidad.

Do Central

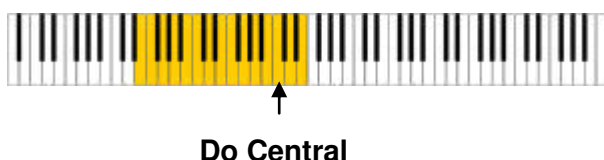
Barítono: Voz masculina media.

- Se suelen clasificar en Barítono lírico, Barítono Verdiano y Barítono bajo u oscuro

Bajo: La voz masculina más grave (baja). Clasificados como:

- Bajo cantable: El menos bajo, capaz de mayor agilidad. Casi un barítono.
- Bajo profundo: Noble, oscuro y muy grave.”

Una voz especial es la del **contratenor**, que es una voz masculina, pero capaz de lograr la altura de las voces femeninas y que se usa en la música religiosa antigua.

Cuando se agrupan varios cantantes, que ejecutan un fragmento musical, al unísono (Cantando al tiempo lo mismo), o bien a varias voces (cada parte interpretando diferentes temas) se constituye un **coro**. En éste se asocian juntos los tipos de cantantes, conteniendo todas las voces, sopranos, tenores, contraltos y bajos, y a veces coros infantiles, según la obra, los cuales se disponen usualmente, detrás de La orquesta. La música compuesta para el coro se conoce como **Música Coral**.

En notación musical se tendría como sigue, con algunas variaciones:

Cuando tenemos cantantes en roles individuales, cada uno cantando su propio tema o fragmento musical, decimos que el cantante es un **solista** (un solo ejecutante).

La novena Sinfonía de Beethoven, el op. 125, está compuesta, para **Orquesta, Coro y Cuarteto Solista**. El cuarteto se refiere a cuatro instrumentos o cuatro voces, en este caso el cuarteto solista está conformado por Soprano, Contralto (Alto en inglés), Tenor y Bajo.

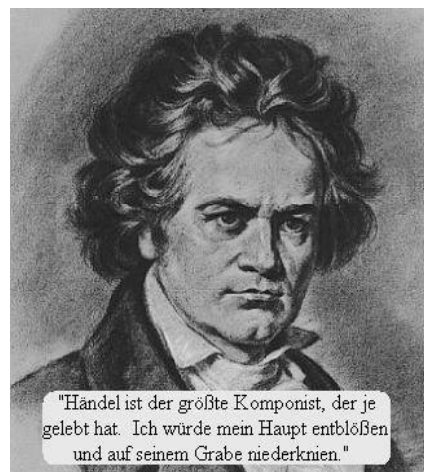
Para terminar esta relación de los cantantes, anotamos lo que dice **Ron David** en su citada obra refiriéndose a los cantantes de la música clásica: "...lo cierto es que los cantantes de ópera pueden cantar más alto que ningún otro. Y más bajo. Sin mencionar que lo hacen más suave, más fuerte, más rápido y más lento. Pueden sostener las notas por más tiempo. (Y a veces parece que de manera interminable). Pueden hacer trinos, **crescendos, diminuendos** y otros fenomenales trucos que los cantantes "normales" ni siquiera pueden soñar."

Coro, y Orquesta "ampliados" y Solistas en la Sinfonía N. VIII de GUSTAV MAHLER llamada "Sinfonía de los mil", dirigida por Gustavo Dudamel.

Como ejemplo de algunas voces, vamos a oír unas hermosas partes del **Oratorio “El Mesías”**, compuesto por el extraordinario músico alemán, y luego adoptado inglés, **George Frideric Handel (1.685-1.759)**, nacido el mismo año que **Bach**, y que narra la vida de nuestro **Señor Jesucristo**.

El gran **Beethoven** se refirió a **Händel** con estas palabras: “Händel es el compositor mas grande que ha existido. Me gustaría descubrir la cabeza y arrodillarme ante su tumba ”.

BEETHOVEN

Para no desviarnos del objetivo del programa, digamos brevemente, que el **Oratorio** es un hermano de la **Ópera** y que a diferencia de esta, en él los cantantes no actúan ni hay escenografía teatral. En el oratorio, el coro tiene un papel importante y los cantantes no actúan, solo cantan.

En el caso del **Mesías**, tenemos una obra de arte de las más grandes de la humanidad y la veremos con mayor profundidad después. Fue empezado en agosto 22 de 1.741 y concluido en septiembre 14 de 1.741, según indica el autor en la partitura de la obra. Para tan corto tiempo, menos de un mes, solo podemos entender este resultado, como una inspiración de nuestro **Dios y de su Espíritu Santo, El Creador**.

Los textos que utiliza el Oratorio **El Mesías**, y que son los que se cantan, están basados en la **Biblia** en idioma inglés, versión **King James**, en algunos casos transcripciones directas o de partes de ella o modificados, realizados por el libretista **Charles Jennens**. Vamos a ir escuchando las partes propuestas como ejemplo en este programa, que están en inglés y usaremos como traducción, la versión equivalente de la **Biblia Reina Valera 1960** donde aplique, es decir no traduciremos los textos en inglés en lo posible, si corresponden directamente con los textos de la Biblia.

Para empezar, escuchemos la **voz del Tenor**. Como ejemplo, usaremos la parte **N. 3 ARIA (TENOR): EV'RY VALLEY SHALL BE EXALTED** del **Mesías**, con **instrumentos de la época** (authentic instruments).

Esta **aria**, (palabra italiana, aire en español o air en inglés), utiliza el texto del libro de **Isaías, 40:4** como sigue:

<p>Aria (tenor) (<i>Isaiah 40:4</i>) Ev'ry valley shall be exalted, and ev'ry mountain and hill made low, the crooked straight, and the rough places plain.</p>	<p>(<i>Isaías 40:4</i>) Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane.</p>
--	--

Ahora escuchemos la **voz de la Contralto**, al principio y luego al **Coro**, en la parte **N. 9 ARIA (CONTRALTO) Y CORO: O THOU THAT TELLEST GOOD TIDINGS** del **Mesías**, versión con instrumentos de la época del compositor.

Esta aria usa el texto del libro de **Isaías, 40:9** y **60:1** a continuación:

<p>Aria (Contralto) y Coro (<i>Isaiah 40:9, 60:1</i>) O thou, that tellest good tidings to Zion, get thee up into the high mountain, O thou, that tellest good tidings to Jerusalem, lift up thy voice with strength, lift it up, be not afraid, say unto the cities of Judah: Behold your God! O thou, that tellest good tidings to Zion, arise shine for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee.</p>	<p>(<i>Isaías 40:9, 60:1</i>) Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion; Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén; levántala, no temas; di a las ciudades de Judá: ¡Ved aquí al Dios vuestro! Levántate, resplandece; Porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.</p>
---	---

Como ejemplo de la **voz de la soprano**, ahora escuchemos la parte **N. 18 ARIA (SOPRANO): REJOICE GREATLY, O DAUGHTER OF ZION** del **Mesías**, también con instrumentos de la época.

Esta aria usa el texto del libro de **Zacarías 9:9-10** :

Aria (Soprano) <i>(Zechariah 9:9-10)</i> Rejoice greatly, O daughter of Zion, shout, O daughter of Jerusalem, behold, thy King cometh unto thee. “He is the righteous Saviour”*, and he shall speak peace unto the heathen.	<i>(Zacarías 9:9-10)</i> Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu Rey vendrá a ti. “El es el Salvador justo”*, y hablará paz a las naciones.
--	--

* Frase agregada por **Jennens**.

Finalmente, no podemos terminar este programa, sin escuchar (no será la única vez) el **coro** más famoso del **Mesías**, el **Aleluya**.

La palabra **Aleluya**, proviene del hebreo *hallēlū yāh* y significa **alabad a Dios**.

Cuentan que al oír sus primeras notas (aunque no hay evidencia contundente), el rey Jorge II, se puso de pie, lo cual fue seguido por la audiencia que asistía al estreno en Londres del **Mesías**. De allí en adelante, sobretodo en Inglaterra, fue tradición escuchar el **Aleluya** del **Mesías**, de pie, en señal de respeto a la majestad de su contenido y su música. También, vale decir que el oratorio El **Mesías**, no termina con el coro **Aleluya**.

Imaginemos la inspiración de **Handel**, para crear este coro que buscaba emular los coros Celestiales (como dice en *Apocalipsis 14:2/3*y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono....) y donde proclama el reino del **Rey de Reyes**, King of Kings, y el **Señor de Señores**, Lord of Lords, nuestro **Señor y Salvador Jesucristo**.

N. 44 CORO: HALLELUJAH del **Mesías** de **Händel**, tomado del libro del Apocalipsis **19:6 / 11:15 / 19:16**, como sigue:

<p>Coro <i>(Revelation 19:6)</i> Hallelujah, for the Lord God Omnipotent reigneth, Hallelujah!</p> <p><i>(Revelation 11:15)</i> The Kingdom of this world is become the Kingdom of our Lord, and of His Christ; and He shall reign for ever and ever, Hallelujah!</p> <p><i>(Revelation 19:16)</i> King of Kings, and Lord of Lords, and He shall reign for ever and ever, Hallelujah!</p>	<p><i>(Apocalipsis 19:6)</i> ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina!</p> <p><i>(Apocalipsis 11:15)</i> Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y El reinará por los siglos de los siglos. Aleluya!</p> <p><i>(Apocalipsis 19:16)</i> Rey de Reyes y Señor de Señores y El reinará por los siglos de los siglos. Aleluya!</p>
---	---

Hemos escuchado las partes **3, 9, 18 y 44**, del Oratorio **El Mesías, HWV 56**
de **GEORG FRIEDRICH HÄNDEL** (en alemán).

Para dudas y comentarios escribanos al correo:

melodiasfamiliares@hotmail.com