ANA PAULA CORREIA ARAÚJO

MANUAL DO CANTOR

1ª Edição

Fortaleza-CE, Brasil
Abril/2023

Conteúdo protegido pela Lei do Direito Autoral. É proibida alteração, cessão ou reprodução, total ou parcial, por qualquer meio e para qualquer fim, sem autorização autenticada pela autora.

INTRODUÇÃO

Se você é um aspirante a cantor ou um profissional experiente, o "Manual do Cantor" é um guia essencial para ajudá-lo a desenvolver suas habilidades vocais e aprimorar sua técnica de canto. Este e-book abrangente e informativo é um recurso valioso para cantores de todos os gêneros e níveis de habilidade.

Com este guia, você aprenderá técnicas essenciais de respiração, aquecimento vocal, projeção, colocação de voz e muito mais. Você também descobrirá como manter sua voz saudável e evitar lesões vocais comuns, além de aprender estratégias para lidar com o nervosismo e o estresse antes de se apresentar.

Escrito por uma experiente profissional da indústria da música, o "Manual do Cantor" é uma fonte confiável e acessível de conhecimento que ajudará você a alcançar seu potencial máximo como cantor. Se você deseja aprimorar suas habilidades vocais e se tornar um cantor de sucesso, este e-book é um recurso indispensável.

O estudo deve ser incansável e diário. Um exemplo de cantor renomado que até hoje não deixa de estudar técnica vocal é o tenor espanhol Plácido Domingo. Mesmo com mais de 60 anos de carreira, Domingo continua aprimorando sua técnica vocal através de aulas e treinamentos regulares, a fim de manter sua voz em forma e continuar a realizar apresentações de alta qualidade.

E não esqueça, a teoria é tão fundamental quanto a prática!

ÍNDICE

INTRODUÇÃO....03
TODOS PODEM SER CANTORES?....05
ATRIBUTOS DO CANTOR....06
O MECANISMO DA VOZ....07
COMO A VOZ É PRODUZIDA....08
TIMBRE E NAIPES VOCAIS....09
TÉCNICA VOCAL....10
MÉTODO BEL CANTO....11
MÉTODO FELDENKRAIS....12
MÉTODO ALEXANDER....13
AUDIÇÃO....14
OUVIDO ABSOLUTO....15
ARCADA DENTÁRIA....16
MÁSCARA FACIAL....17
DESVIO DE SEPTO....18
ALIMENTAÇÃO....19
AUTOMEDICAÇÃO....20
RESPIRAÇÃO....21
EXERCÍCIOS....22
AFINAÇÃO....23
RITMO....24
INTERPRETAÇÃO....25
MICROFONES....26
IN-EAR MONITOR....27
NOTAS AGUDAS....28
EXTENSÃO VOCAL....29
TESSITURA....30
CLASSIFICAÇÃO VOCAL....31
HARMONIA....32
MARIAH CAREY....33
WHITNEY HOUSTON....34
MICHAEL JACKSON....35
FISIOTERAPIA....36

TODOS PODEM SER CANTORES?

Tecnicamente, qualquer pessoa pode cantar, já que é uma habilidade vocal natural que todos os seres humanos possuem. No entanto, ser um bom cantor ou ter uma carreira na música requer muito mais do que apenas cantar em si. É preciso ter um treinamento vocal adequado, habilidades musicais, capacidade de interpretar e transmitir emoções através da música, além de muito trabalho árduo e dedicação para se tornar um cantor de sucesso.

Portanto, enquanto qualquer pessoa pode cantar, nem todos têm as habilidades e qualidades necessárias para serem bons cantores ou ter uma carreira na música. Dito isso, cantar pode ser uma atividade muito divertida e gratificante para qualquer pessoa, independentemente do seu nível de habilidade ou objetivo final.

Existem muitas histórias de pessoas que antes eram anônimas e que, graças à sua dedicação e talento, se tornaram estrelas da música. Alguns exemplos são:

1. **Susan Boyle** - a cantora escocesa ficou famosa após sua participação no programa Britain's Got Talent em 2009. Antes disso, ela trabalhava como voluntária em uma igreja e achava que nunca teria a chance de cantar profissionalmente. Sua interpretação da música "I Dreamed a Dream" do musical Les Misérables foi muito elogiada e se tornou viral na internet, transformando-a em uma estrela da música.
2. **Andrea Bocelli** - o tenor italiano perdeu a visão quando criança devido a uma doença congênita, o que o fez acreditar que nunca seria capaz de cantar profissionalmente. Ele estudou música e começou a se apresentar em bares e restaurantes, até ser descoberto pelo produtor discográfico italiano Caterina Caselli. Hoje em dia, Bocelli é um dos cantores de ópera mais famosos do mundo.
3. **Kelly Clarkson** - a cantora americana venceu a primeira temporada do programa American Idol em 2002, mas antes disso ela trabalhava como garçonete em um restaurante em Texas. Ela achava que nunca teria a chance de se tornar uma estrela da música, mas sua voz poderosa e carisma conquistaram os jurados e o público do programa, lançando sua carreira na indústria musical.

ATRIBUTOS DO CANTOR

Existem muitos atributos que podem fazer um bom cantor se destacar. Alguns dos mais importantes incluem:

1. **Boa afinação:** A capacidade de cantar afinado é fundamental para um cantor. Isso significa que o cantor é capaz de controlar a frequência e o tom de sua voz para que estejam de acordo com a melodia da música.
2. **Controle vocal:** Um bom cantor deve ter um controle vocal excelente. Isso significa que ele é capaz de controlar a força, a duração e o tom de sua voz de maneira consistente e precisa.
3. **Boa técnica vocal:** Um cantor deve ter uma técnica vocal sólida para poder cantar com segurança e eficácia. Isso inclui respiração adequada, ressonância, projeção e articulação.
4. **Expressão e emoção:** Um bom cantor deve ser capaz de transmitir emoções através de sua voz e interpretar a música de uma forma que envolva e comunique uma mensagem ao público.
5. **Presença de palco:** Um cantor com presença de palco é capaz de cativar e envolver o público enquanto canta. Isso inclui habilidades de movimento, gestos e interação com a plateia.
6. **Carisma:** Um cantor com carisma é capaz de se conectar com o público de uma maneira autêntica e atraente. Isso inclui habilidades de comunicação e capacidade de cativar o público.
7. **Trabalho duro e dedicação:** Por fim, um cantor de sucesso deve ser dedicado e comprometido em sua carreira. Isso inclui prática regular, aperfeiçoamento contínuo, educação musical e muita determinação e trabalho árduo.

O MECANISMO DA VOZ

Existem vários mecanismos envolvidos na produção da voz, que incluem:

1. **Sistema respiratório:** O ar é inalado pelos pulmões e expirado através da traqueia e laringe para produzir a voz.
2. **Laringe:** A laringe contém as cordas vocais e é responsável pela produção de som.
3. **Cordas vocais:** As cordas vocais são músculos situados na laringe que vibram quando o ar passa por elas, produzindo som.
4. **Cavidade oral e nasal:** A cavidade oral e nasal amplifica e modifica o som produzido pelas cordas vocais.
5. **Articuladores:** Os articuladores, como a língua, lábios e mandíbula, ajudam a moldar o som produzido pelas cordas vocais e a produzir diferentes sons da fala.
6. Sistema nervoso: O sistema nervoso controla todos os mecanismos da voz e coordena os movimentos necessários para produzir a fala.

Em resumo, a produção da voz é uma combinação complexa de muitos fatores, incluindo o sistema respiratório, a laringe, as cordas vocais, a cavidade oral e nasal, os articuladores e o sistema nervoso.

COMO A VOZ É PRODUZIDA

A voz é produzida através da vibração das cordas vocais, que são músculos localizados dentro da laringe.

Quando respiramos, o ar entra pelas nossas vias aéreas e chega à laringe, onde as cordas vocais se fecham parcialmente.

Quando o ar é expirado pelos pulmões, ele passa pelas cordas vocais, fazendo com que elas vibrem.

Essas vibrações produzem ondas sonoras que são amplificadas e moldadas pela cavidade oral e nasal e pelos articuladores (como a língua, lábios e mandíbula), para produzir diferentes sons da fala.

A produção da voz é controlada pelo sistema nervoso, que coordena os movimentos necessários para produzir a fala.

Diferentes partes do cérebro são responsáveis por diferentes aspectos da fala, como a compreensão da linguagem, a seleção de palavras e a produção dos movimentos necessários para a fala.

Em resumo, a produção da voz é um processo complexo que envolve vários mecanismos, incluindo a respiração, as cordas vocais, a cavidade oral e nasal, os articuladores e o sistema nervoso.

TIMBRE E NAIPES VOCAIS

O timbre vocal é a qualidade sonora única da voz de um indivíduo. É o que permite distinguir uma voz de outra, mesmo quando elas estão cantando ou falando a mesma nota ou palavra. O timbre vocal é influenciado por vários fatores, incluindo a forma da garganta, das cavidades nasais e da boca, bem como o uso da respiração e da articulação. Cada pessoa tem um timbre vocal único e pode ser descrito como grave, agudo, rouco, suave, nasal, entre outros termos que descrevem a qualidade da voz. É uma das características mais importantes da voz de um cantor ou cantora e pode ser aprimorado com o treinamento vocal adequado.

Naipes vocais são as classificações das vozes de acordo com a sua extensão, tessitura e timbre. Existem quatro naipes vocais básicos: soprano, contralto, tenor e baixo. O naipe soprano é a voz mais aguda da mulher e geralmente tem uma extensão vocal que vai do Dó3 ao Dó6. O contralto é a voz mais grave da mulher e geralmente tem uma extensão vocal que vai do Lá2 ao Lá5. Já o naipe tenor é a voz mais aguda do homem e geralmente tem uma extensão vocal que vai do Dó2 ao Si4. O baixo é a voz mais grave do homem e geralmente tem uma extensão vocal que vai do Lá1 ao Fá4. Além dos quatro naipes vocais básicos, existem outros que podem ser encontrados em coros e grupos vocais, como mezzo-soprano (voz intermediária entre o soprano e o contralto), barítono (voz intermediária entre o tenor e o baixo) e contratenor (voz masculina que canta na faixa de contralto ou mezzo-soprano). Cada naipe vocal tem suas próprias características e é importante para a harmonia e equilíbrio sonoro de um grupo vocal.

TÉCNICA VOCAL

A técnica vocal se refere a um conjunto de práticas e métodos que visam desenvolver e aprimorar a capacidade vocal de um cantor ou falante. É uma área importante de estudo para artistas, professores de canto, atores e outras pessoas que precisam usar sua voz profissionalmente.
Algumas das principais áreas de foco da técnica vocal incluem:

1. Postura e respiração: Uma boa postura e técnica de respiração são fundamentais para uma técnica vocal saudável. Isso envolve aprender a respirar profundamente e usar o diafragma para suportar a voz.
2. Projeção e ressonância: A projeção e a ressonância da voz se referem à capacidade de um cantor ou falante projetar sua voz de forma clara e poderosa, sem forçar ou danificar a voz.
3. Articulação e dicção: A clareza da fala é importante tanto para cantores quanto para falantes. Isso inclui a pronúncia correta de palavras, bem como a articulação adequada dos sons vocálicos e consonantais.
4. Extensão vocal e registro: A extensão vocal se refere à gama de notas que um cantor ou falante pode atingir, enquanto o registro se refere às diferentes faixas da voz. A técnica vocal ajuda a desenvolver a flexibilidade e a força para se mover suavemente entre diferentes notas e registros.
5. Saúde vocal: A saúde vocal é essencial para qualquer pessoa que use sua voz profissionalmente. A técnica vocal ajuda a prevenir lesões na voz, bem como a tratar problemas como rouquidão, tensão e fadiga vocal.

Existem diversas abordagens diferentes para a técnica vocal, incluindo o Método Bel Canto, o Método Feldenkrais e o Método Alexander. Cada um desses métodos enfatiza diferentes aspectos da técnica vocal e pode ser mais adequado para diferentes tipos de cantores e falantes.