

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Análisis de técnicas y elementos vocales utilizados por Mariah Carey

Christian Deleg Romero

Artes Musicales

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
Para la obtención del título de
Lic. en Artes Musicales

Quito, 7 de mayo de 2021

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA**

**Análisis de técnicas y elementos vocales utilizados por
Mariah Carey**

Christian Deleg Romero

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 07 de mayo de 2021

DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Nombres y apellidos: Christian Ricardo Deleg Romero

Código: 00113934

Cédula de identidad: 0106625528

Lugar y fecha: Quito, mayo de 2021

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETHeses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETHeses>.

RESUMEN

Este trabajo tiene la intención de analizar las técnicas y elementos vocales utilizados por la artista estadounidense Mariah Carey, quien durante su carrera y con una voz de soprano coloratura (caracterizada por una virtuosa agilidad y flexibilidad en la voz) ha desarrollado un extenso rango vocal. Con el uso de elementos vocales como el registro de Silbato, el Belting, dominio del Mix entre voz de pecho y voz de cabeza, el Falsete, el uso de melismas y su gran talento para componer, Carey ha marcado la historia de la música inspirando a millones de seguidores de donde ha salido una nueva generación de cantantes que priorizan el uso de estas técnicas con el fin de alcanzar un nuevo estándar de excelencia vocal. Considero que es una de las artistas cuya voz requiere ser analizada por estudiantes de canto mientras se implementa el ejercicio de dichas herramientas estilísticas ya que creo que le darán a futuros cantantes la oportunidad de llevar la expresión de su arte a lugares mucho más amplios sobrepasando las limitaciones del estudio exclusivo del canto lírico.

Palabras clave: voz, rango, registro, belting, voz de pecho, voz de cabeza, falsete, silbato, melismas.

ABSTRACT

This document intends to analyze the techniques and vocal elements used by the American singer Mariah Carey, who during her career and with a coloratura soprano voice (characterized by an eminent vocal agility and flexibility) has developed a wide vocal range. With the use of vocal elements such as: Whistle register, Belting, excellent control when mixing chest voice and head voice, falsetto, the use of melismas and her great talent for composing and songwriting, Carey has left a mark on music history by inspiring millions of fans from where a new generation of singers has emerged who prioritize the use of these techniques in order to achieve a new standard of vocal excellence. I consider her to be one of the artists whose voice requires to be analyzed by singing students while exercising these stylistic tools because I believe this will give future singers the opportunity to take the expression of their art to much larger places, surpassing the limitations of studying classical singing exclusively.

Keywords: voice, range, register, whistle, belting, chest voice, head voice, mix, flasetto, melismas.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	8
Desarrollo del Tema.....	9
Conclusiones.....	16
Referencias bibliográficas	17

INTRODUCCIÓN

El canto contemporáneo se ha convertido en las últimas décadas en un tema fuertemente debatido entre los pedagogos vocales, quienes muchas veces han sido preparados por la escuela del canto lírico. El canto lírico ha mantenido una metodología de enseñanza bastante consistente desde sus inicios; sin embargo, la música ha ido cambiando constantemente (Tartoni, 1995). Las metodologías pedagógicas del canto lírico están intrínsecamente ligadas a la antropología de la música de su época y es por esto que considero que el purismo en el canto no es compatible con la contemporaneidad musical. Al igual que en toda la historia de la humanidad, los géneros musicales del último siglo han sido expresiones artísticas que reflejan los acontecimientos sociales, políticos, económicos y culturales de sus intérpretes, por lo tanto, la forma de contar historias a través de la música evoluciona constantemente (Manning, 2009).

Este análisis de técnicas y elementos vocales utilizados por Mariah Carey, tiene como objetivo concientizar al lector acerca del acercamiento purista que tenemos con la pedagogía vocal en nuestro país, en donde muchas veces se prioriza a la escuela lírica como el método más efectivo para iniciar en el canto contemporáneo. Mariah Carey es una de esas artistas que ha logrado explorar todas las posibilidades de su voz durante su carrera y ha influenciado considerablemente a la industria musical (Bronson, 2003). Por estas razones, en este análisis expongo brevemente sus capacidades estilísticas como herramientas que deberían ser aprendidas por estudiantes de canto contemporáneo para elevar su capacidad de expresión artística. Independientemente del pensamiento de aquel que considera que más es menos o menos es más, estas herramientas de las que hablo serán simplemente colores extras en la paleta del artista, quien posteriormente al tenerlos a su alcance podrá decidir si los usa o no.

DESARROLLO

La carrera de Mariah Carey

Mariah Carey es una artista estadounidense nacida en Huntington, Nueva York el 27 de marzo de 1969. Su madre fue cantante de ópera y coach vocal, hecho que la influenció a cantar libremente desde temprana edad. En los últimos años de secundaria trabajó como cantante de demos mientras componía y grababa sus propias canciones (Carey, 2020). En 1988 tuvo la oportunidad de asistir a un evento donde estarían presentes ejecutivos de la industria musical, allí conoció a Tommy Mottola, quien en ese entonces, era el presidente de Sony Music Entertainment. Carey le entregó su casete de demos originales y desde ese momento su carrera se catapultó hasta ser considerada hoy en día una de las cantantes más exitosas de la historia (Carey, 2020).

Mariah Carey no tuvo necesariamente una formación musical académica e incluso no considera que el canto clásico la haya influenciado de manera significativa (Shapiro, 2001). Al contrario, acredita mayoritariamente sus habilidades en el canto a la imitación de artistas populares de la época y al amor por la música que de forma innata la llevó a explorar en su voz el mundo de posibilidades que esta le ofrecía. Así, de forma empírica, sobrepasó muchos de los límites de la técnica vocal tradicional tomando todos los recursos que encontró durante su autoexploración e incorporándolos en sus composiciones rompiendo records en ventas, agotando conciertos e influenciando a una nueva generación de artistas que la listan como fuente de inspiración y ejemplo del potencial de la voz (Carey, 2020).

Breve análisis vocal

Tras un análisis de su rango vocal y su desenvolvimiento entre registros, es comúnmente considerada una soprano de coloratura, subdivisión caracterizada por una gran agilidad y flexibilidad. Gracias a su extenso rango vocal sus melodías se desplazan entre el F2 y el G7. (Roberts, 2018).

La voz de Mariah Carey y de la gran mayoría de cantantes populares de las últimas décadas se caracteriza por el uso de varias técnicas estilísticas que le brindan contraste a las melodías perfeccionando el proceso artístico de la narración. Estas técnicas acompañadas por las diferentes dinámicas le dan al cantante contemporáneo la oportunidad de jugar con su timbre natural logrando características únicas que lo distinguen y lo impulsan a encontrar el sonido que marca su identidad en la música.

A continuación mencionaré información acerca de registros y técnicas vocales que me ayudarán en el análisis de esta investigación. Cabe recalcar que en el canto no existe una teoría exacta aceptada por todos, en la escuela clásica por ejemplo no se habla de muchas de las técnicas tratadas en este documento. Mi acercamiento a la teoría del canto está basada en las ideologías de varios pedagogos vocales contemporáneos a quienes admiro y de los cuales he aprendido durante los últimos 15 años, tales como: Anne Peckham, Daniela Guzmán, Stevie Mackey, Jeannie Gagné, Brett Manning, Eric Vetro, Karen Kennedy, Natalie Weiss entre otros. Curiosamente ninguno de ellos educa con el mismo método ya que han ido creando sus propias metodologías durante sus carreras.

Voz de Pecho.

Nombraré brevemente los registros utilizados por Carey para posteriormente adentrarme en las técnicas que se diferencian de la escuela clásica y que con su aporte y el de muchos otros

cantantes populares se han vuelto en los últimas décadas estándares del canto contemporáneo. De abajo hacia arriba en su rango comenzaré por la voz de pecho.

La utiliza comúnmente en los versos, donde comienza la narración de la historia. Este registro compone el rango más grave de la voz y es con el que generalmente se habla, resuena principalmente en la cavidad torácica externamente y en el paladar internamente (Manning, 2009).

Siendo el registro más grave de la voz y donde se encuentran los tonos con los que hablamos, Carey describe precisamente en sus canciones esas emociones que pueden ser transmitidas con la voz hablada, además la utiliza como punto de partida para llegar progresivamente al clímax de una canción. Por supuesto que según el rango del cantante, una canción podría desplazarse en gran parte o incluso únicamente en este registro pero dado el extenso rango de la voz de Carey lo utiliza principalmente como punto de partida. Su versión de la canción *Without You* es un claro ejemplo del contraste que este registro aporta a su interpretación (Carey, 1993). En esta canción se escucha su uso constante en los primeros versos y el primer coro.

Voz de cabeza, falsete, ruptura.

Continuando con la voz de cabeza y falsete, es interesante notar que absolutamente nada es blanco o negro en el canto, las cualidades de la voz de cabeza son utilizadas en el canto contemporáneo para producir el *belting* (el cual explicaré más adelante); sin embargo, en el caso de Carey, lo usa en tonos que generalmente están fuera del rango de alcance de su *belting*; además, lo usa intercambiamente con el falsete según la fuerza e intención que quiera darle a la frase.

La voz de cabeza resuena principalmente en la cabeza o en la cavidad nasal, brinda un sonido más puro y consistente que el falsete, el cual es mucho más ligero, airoso y requiere de menos coordinación en el cuerpo para producirlo, es por esta razón que la voz tiende a ir a este registro cuando pierde la coordinación muscular necesaria; por ejemplo, un cantante inexperto que intenta ir fuera del límite de su rango experimenta este cruce involuntario con la audible ruptura o desconexión que comúnmente llamamos "gallo" (Manning, 2009). Aunque la ruptura puede ser un signo de inexperiencia, podría demostrar todo lo contrario, ya que muchos artistas lo usan precisa y deliberadamente para representar ruptura en la voz alineada con el mensaje de la canción y en ocasiones se usa simplemente como floritura. Carey lo utiliza de formas similares, un claro ejemplo de esto se puede escuchar alrededor del minuto 3:25 de su canción *Hero*, la frase dice "*When you feel like hope is gone*" en la palabra "*hope*" se puede escuchar la ruptura deliberada (Carey, 1993).

Un ejemplo del uso de voz de cabeza se encuentra en su canción *Vision of Love* en el minuto 0:28 en la palabra "*through*", donde cruza brevemente a cabeza en una sola nota, dándole un atrayente contraste a la frase. Ejemplos de falsete se escuchan claramente a lo largo de su canción *Love Takes Time*, la encontramos usando falsete en los melisma que sirven de intro, en los versos y en los coros (en el minuto 0:17 en la frase "*but I let it slip away*" o en el minuto 0:24 en la frase "*treated you wrong*") (Carey, 1990).

Belting.

El *belting* es uno de los principales recursos que le brindan a la voz la capacidad de sonar consistente entre los registros, es decir, llevar las cualidades de timbre e intensidad hacia tonos que sobrepasan el límite del *passaggio* o el *break* de nuestra voces (Manning, 2009). Es una gran herramienta que al ser practicada correctamente, da la impresión de que se está llevando la voz

de pecho por encima del rango natural. A propósito de este análisis, vale recalcar que el *belting* es una técnica muy popular enseñada por profesionales alrededor del mundo en el contexto del canto contemporáneo y que no es una técnica comúnmente practicada en el canto lírico ni mucho menos enseñada en la escuela clásica; sin embargo, el *belting* debería ser estudiado como un estilo tras haber adquirido bases sólidas provenientes de esta escuela (Peckham, 2010). Dicho esto, considero que el pedagogo vocal para el canto contemporáneo debe ir mucho más allá de los conocimientos del canto lírico.

Mariah Carey utiliza el *belting* constantemente en su música ya que le proporciona la fuerza con la que decide expresar algunos de las frases de sus canciones. Lo usa comúnmente en el pre-coro y coro aunque se lo puede encontrar también en los versos. Por ejemplo en el tema *Emotions* de su álbum homónimo, el *belting* se escucha a lo largo de la canción incluso desde las últimas frases del primer verso (Carey, 1991). Esta técnica se puede apreciar constantemente en géneros populares en las voces de artistas como: Whitney Houston, Aretha Franklin, Celine Dion, Barbra Streisand, Stevie Wonder, James Charles, Bruno Mars, Beyoncé entre otros.

Importancia del belting en el canto contemporáneo.

Considero que el sonido que se produce con el *belting* es un sonido indistinguible con el público ya que es compatible con la intensidad de las emociones más inherentes del ser humano; por lo tanto, ha sido en los últimos años una técnica fundamental en la enseñanza del canto contemporáneo. En el libro de Berklee Press, *The contemporary singer: elements of vocal technique*, escrito por la reconocida pedagoga vocal y presidenta del departamento de canto de Berklee College of Music, Anne Beckham, reconoce esta práctica como una herramienta de suma importancia en el canto popular añadiendo además advertencias de los peligros para la salud vocal cuando se ejecuta erróneamente (Peckham, 2010). Además la prestigiosa pedagoga

vocal y profesora de Berklee College of Music, Jeannie Gagné, escribió *Belting: A Guide to Healthy, Powerful Singing* un libro completo dedicado al tema y a las recomendaciones para aprenderlo correctamente (Gagné, 2015). Por estas razones pienso que vale la pena implementar el aprendizaje correcto del belting en la pedagogía vocal contemporánea de nuestro país.

Registro de silbato o whistle register.

Mariah Carey popularizó además el uso del registro de silbato, el cual es producido cuando las cuerdas vocales se cierran casi completamente dejando un pequeño espacio para vibrar (Manning, 2009). Al tratarse de un registro con poco valor práctico Carey lo usa principalmente como voces de apoyo (background vocals) y ocasionalmente se lo encuentra en la voz principal al final de frases como preámbulo del coro o en el puente donde contrasta con el resto de la canción. En su canción *Emotions* se lo escucha al final de los pre coros (1:04), en el puente (2:44) y en el outro (3:45) (Carey, 1991).

Melismas o riffs/runs vocales.

Por último, los melismas, *riffs* o *runs* vocales son una parte consustancial en géneros musicales populares como el r&b, el soul, el góspel y han ido ganando cada vez más protagonismo en la música del *mainstream*. Los melismas son secuencias de notas generalmente cantadas velozmente en una sola sílaba. Para su ejecución, el cantante requiere de un alto dominio de su instrumento. Una excelente afinación y flexibilidad serán los factores más importantes para que, a pesar de la agilidad, sea posible escuchar cada nota con total claridad (Manning, 2009). En el canto contemporáneo, los melismas se han convertido en sinónimo de virtuosismo en la voz y aunque en ocasiones se suele abusar de su uso, embellecen innegablemente las melodías cuando se utilizan con moderación. Las escalas más comunes para ejecutarlos en la música popular son la escala pentatónica mayor, la escala pentatónica menor y

la escala de blues. Al igual que Whitney Houston, Stevie Wonder y Michael Jackson, Mariah Carey los utiliza en probablemente todo su repertorio musical, ha creado melismas excepcionales que hasta el día de hoy son utilizados como estándares en el estudio de esta técnica estilística. En su canción *Vision of Love* en el minuto 2:59 se escucha un run de 25 notas en la escala pentatónica menor de C (Carey, 1990). Otro gran ejemplo se encuentra en el minuto 3:10 de su canción *Lead the way* con un run de 19 notas (Carey, 2001).

Vision of Love

Vision of Love fue su canción debut, la compuso con su colaborador Ben Margulies a sus 18 años, se encuentra en la tonalidad de C mayor y con ella en 1990 alcanzó el puesto número uno del chart de la Billboard Hot 100 en los Estados Unidos por cuatro semanas consecutivas (Dean, 2003). Un año después, esa misma canción le dio un premio Grammy por la mejor interpretación vocal pop (Best Pop Vocal Performance, Female), además la interpretó en la ceremonia y ganó el Grammy a mejor artista nuevo. En este análisis de técnicas y elementos vocales utilizados por Mariah Carey, se puede apreciar todos los puntos tratados precisamente con esta canción. En ella escuchamos su voz de pecho, voz de cabeza, falsete, belting, su registro de silbato, melismas y en general su virtuosismo como cantante mientras se mueve en una la melodía que van desde el Eb3 al C7 (Carey, 1990).

CONCLUSIONES

Tras haber analizado las técnicas y elementos más utilizados por Mariah Carey a través de este documento puedo decir que considero que son herramientas sumamente útiles que deben ser tomadas en cuenta por estudiantes de canto contemporáneo en su aprendizaje ya que aportan un gran rango de posibilidades en la interpretación sin importar el género al que se esté abordando. Principalmente en nuestro país cómo ya lo he mencionado anteriormente el acercamiento purista a la pedagogía vocal debe reconocer los alcances de lo que realísticamente pueden ofertar para poder decirle adiós a las limitaciones que estos métodos clásicos han acarreado durante los últimos años.

Creo que es sumamente importante replantearse cuales son las herramientas que encontramos más allá de aquellas ofertadas por el método clásico para poder preparar cantantes conocedores de lo que significa dominar las posibilidades evidentemente exitosas en el medio musical de la actualidad. Con este proyecto pongo en práctica años de aprendizaje con un sin número de pedagogos vocales a quienes he citado a través de este documento. Espero que mi perspectiva como producto de dichos años pueda llevar a un posible replanteamiento de lo que significa ser estudiante de canto contemporáneo en el Ecuador en el año 2021 y podamos mantener la curiosidad alerta y la humildad vigente para poder olvidar las reglas como las conocemos y poder crear una nueva metodología para nuestros estudiantes que no discrimine las vastas posibilidades que nuestro preciado instrumento nos puede ofrecer.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Dean, M. (2003). *Rock N Roll Gold Rush: A Singles Un-Cyclopedia*. Algora Publishing.
- M. Pilchak, A. (2005). *Contemporary Musicians: Profiles of the People in Music*. Estados Unidos. Cengage Gale
- Tartoni, G. (1995). *Storia e tecnica del canto lirico (Vol. 91)*. Editoriale Jaca Book.
- Carey, M. (2020). *The Meaning of Mariah Carey*. Henry Holt and Company
- Bronson, Fred. *The Billboard book of number one hits*. Random House Digital, Inc., 2003.
- Shapiro, M. (2001). *Mariah Carey*. ECW Press.
- Manning, B. (2009). *Brett Manning's Singing Success: A Systematic Vocal Training Program*, Estados Unidos. Singing Success.
- Peckham, A. (2010). *The contemporary singer: elements of vocal technique*. Hal Leonard Corporation.
- Peckham, A. (2005). *Vocal workouts for the contemporary singer*. Hal Leonard Corporation.
- Gagné, J. W. (2015). *Belting: A Guide to Healthy, Powerful Singing*. Berklee Press.
- Carey, M. (1990). *Vision of Love*. En *Mariah Carey*. Columbia Records
- Carey, M. (1990). *Love Takes Time*. En *Mariah Carey*. Columbia Records
- Carey, M. (1991). *Emotions*. En *Emotions*. Columbia Records
- Carey, M. (1993). *Without You*. En *Music Box*. Columbia Records

Carey, M. (1993). *Hero*. En *Music Box*. Columbia Records

Carey, M. (2001). *Lead the Way*. En *Glitter* . Virgin Records

Artist Mariah Carey. Recording Academy Grammy Awards. Recuperado de:
<https://www.grammy.com/grammys/artists/mariah-carey/856> [08/04/2021].

Roberts, S. M (2018). Classic FM. Recuperado de: <https://www.classicfm.com/discover-music/music-theory/mariah-carey-singing-voice/>.