

CANTAR
DESFAZENDO MITOS

ARYA MEDEIROS
CAPPIA

TEM QUE TER DOM PARA CANTAR? *...não sei se levo jeito*

Bom, já comecei com o mais polêmico.

Sim, ter o tal do Dom ajuda, óbvio. Mas canso de ver o talento ser superado pelo esforço.

Muitas vezes, os talentosos natos são preguiçosos e muito autoconfiantes, e por isso, se dedicam menos.

Já as pessoas “medianas” se esforçam e estudam muito mais, são mais focadas e determinadas. Então, passam na frente e constroem carreiras mais estáveis e mais rápido.

Então, não gaste sua energia se perguntando se você tem ou não o famoso DOM. o que interessa é você querer e correr atrás de instrução, ser focada, e aceitar apenas a superação como guia.

Todo mundo que se dedica pode cantar. O NÉ

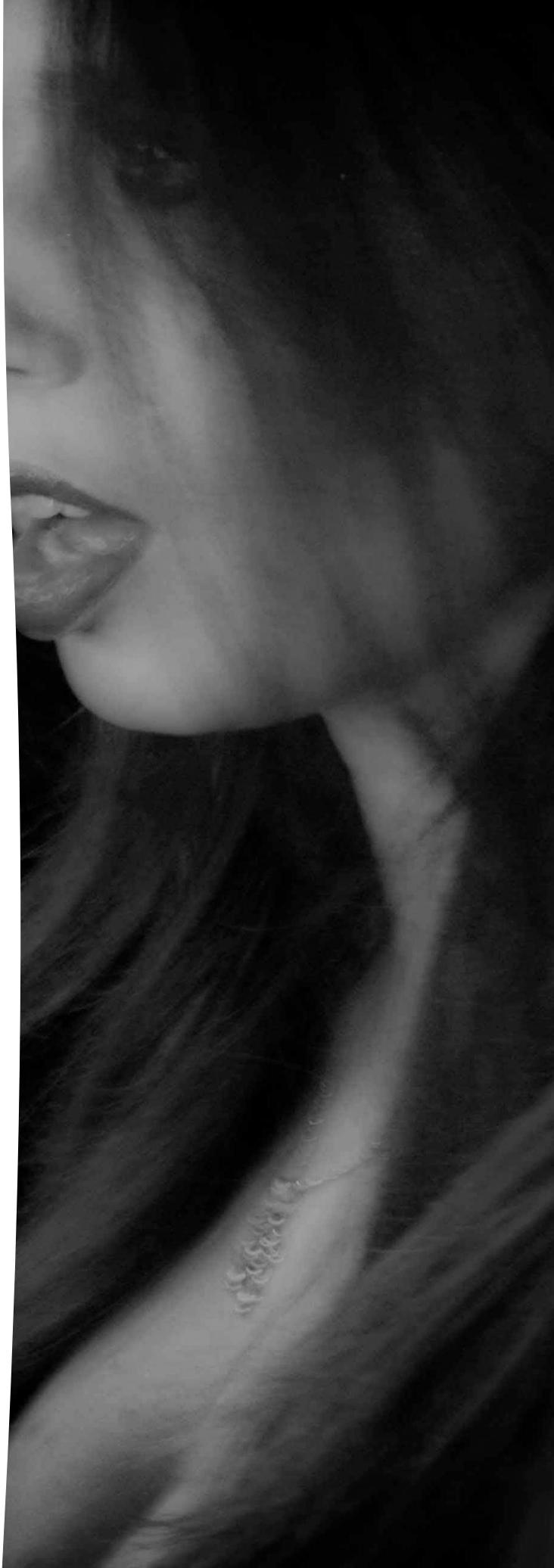

EU JÁ SEI CANTAR, TODO MUNDO FALA QUE EU CANTO BEM

Eu sei que muitas de vocês sempre foram elogiadas pelo seu círculo próximo, e outras até já se aventuraram a cantar em público e obtiveram ótimos feedbacks. Isso é ótimo! Mas se você estivesse tão segura assim, não estaria aqui comigo lendo esse material e vendo os meus vídeos.

Todo mundo precisa de um professor. E quando se fala em cantar, mais ainda. Isso porque você não vê o instrumento vocal, você não pega nele, e ele é totalmente abstrato. São sensações guiadas e explicadas que te dão o domínio do aparelho fonador e você consegue cantar. É praticamente impossível sozinha.

Sem contar que se trata de saúde vocal. Se algo acontecer com sua voz pelo mau uso, pode ser irreversível. Você não vai na loja de instrumentos musicais para comprar outra. Quando tem concerto, custa absurdamente caro. Muito mais seguro e eficaz precaver o problema e buscar orientação para um com desempenho como vocalista. Por fim, técnica vocal é um caminho cheio de possibilidades, e uma boa cantora não pode cantar por repetição do seu artista favorito. Isso tranca a identidade, a criatividade e cria ainda mais vício. Vamos evitar todo esse estresse?

SÓ QUERO CANTAR, NÃO QUERO LER PARTITURA E NEM FAZER AQUELES EXERCÍCIOS ESQUISITOS

Não tem escapatória.

A questão de ler partitura é crucial. Você precisa aprender Música, e canto será seu instrumento. MAs é Música. Portanto, quanto mais o seu cérebro tiver conhecimento embasado, muito mais eficaz será seu aprendizado e estável será seu cantar.

Você tem que aprender a linguagem, para não ser um analfabeto musical - canta e repete - mas não entende a linguagem.

O exercício estranho se chama vocalize, e ele vai te acompanhar a vida toda. São exercícios para ativar a musculatura e fazer você conhecer seu aparelho vocal por completo. Fazem os músculos entenderem o que precisam fazer, se fortalecerem, e só assim que eles vão produzir um belo som com saúde vocal.

EU SÓ CANTO NO AGUDO OU NO GRAVE

- Hoje em dia está bem sólido o conceito de voz elástica. Ou seja, a voz tem que ser “grande” e versátil, e estudos recentes corroboram com a capacidade da voz treinada em alcançar graves e agudos com facilidade e segurança. Claro que cada um terá um limite natural muscular, mas uma boa cantora terá que ter grave, médio e agudo e dominar mais de uma técnica, além de adquirir maturidade musical para saber quando usar uma ou outra técnica vocal.

A VOZ

Bom, agora que esclarecemos tudo isso, vamos falar sobre VOZ.

A VOZ é produzida nas cordas vocais, mas se engana quem acha que cantamos com a garganta. Muito pelo contrário, nós produzimos a maior parte do som em outros lugares, e a garganta não é um deles, rrsrs!

O caminho da voz começa no CÉREBRO. Você precisa ter a referência do som, para que possa conseguir reproduzir. Aí, vem o OUVIDO, que vai te dar AFINAÇÃO. Eu costumo dizer que é muito melhor saber quando está errado do que quando está certo. Afinação melhora com a prática, e os vocalizes sempre trabalham essa parte também.

A RESPIRAÇÃO

Depois, vem a RESPIRAÇÃO, que, no caso do canto, é DIAFRAGMÁTICA.

É assim: coloque sua mão na base da costela. Agora, respira para a sua mão, sem levantar o peito e sem fazer barulho pelo nariz. Essa coluna de ar que você descobriu é que vai sustentar o seu APOIO DIAFRAGMÁTICO - base do canto. Essa musculatura precisa ser ativada para que você suporte o canto.

Agora que você ouve, afina e aprendeu a respirar, é hora de controlar a parte mais óbvia: BOCA. Abra a boca sempre na vertical, sempre sem tensão muscular, e treine com as vogais I E A O U nessa ordem. Esses são os FORMANTES DO CANTOR.

Você já viu a peixinha Doris, do desenho “Procurando Nemo”? Ela fala baleieis. Treine essas vogais que falei tentando imitar a Dóris. Esse é o princípio da VOZ CANTADA, QUE NÃO TEM MUITA SEMELHANÇA COM A VOZ FALADA.

Vou listar as diferenças:

Quase todo mundo “muda” para a voz cantada! É como se fossem duas pessoas diferentes (e se a gente pensar bem, é mesmo).

VOZ CANTADA

Produzida com apoio no diafragma

abertura de boca sempre na vertical, proporcionando o espaço amplo necessário para a passagem de ar que forma o som. São os Formantes do Cantor.

Tem até 5 oitavas de extensão

Tem uma projeção absurda capaz de encher uma sala inteira

VOZ FALADA

Produzida na garganta

Falando em português, usamos abertura horizontal e pequena. Não tem nenhuma forma singular.

Usa cerca de 5 notas centrais

É baixa, tem gente que fala super baixinho e canta horrores (euuuu)

RESSONÂNCIA

Por fim, tem a RESSONÂNCIA. Esse é o tamanho do seu som. A potência, volume, são todos sinônimos. Para cantar, usamos como caixa de ressonância os nossos ossos. Eles são a caixa que amplifica o nosso som.

Os ossos da costela respondem ao nosso grave, os ossos do peito respondem ao nosso médio e os ossos da cabeça ao nosso agudo. A voz treinada utiliza ressonância plena, ou seja, todos os ossos ativos, com a **predominância** de um desses 3 grupos, conforme a região em que estamos cantando.

Hoje em dia, é ultrapassado falar em voz de peito e voz de cabeça, como era dito pelos professores até pouco tempo atrás. Não é a voz que é de peito, é a ressonância predominante no médio que é de peito. Lembre do violino e do contrabaixo. O violino é agudo, e pequeno. Isso porque a onda sonora aguda vibra mais rápido e é mais curta. Já o baixo é enorme. Isso porque a onda sonora grave vibra devagar e precisa de espaço. Dentro do nosso corpo é idêntico.

ALCANCE e sua TESSITURA

Seguindo, então descobriremos qual é seu ALCANCE e sua TESSITURA.

O Alcance é a quantidade de notas musicais que você tem aí dentro de você. A tessitura são as notas que você sustenta de verdade. É assim. Uma soprano treinada tem que cantar o Fá da Rainha da Noite de Mozart. Mas levam anos para chegar lá e fazer funcionar de verdade, Porém, nos primeiros meses (normalmente) já nos exercícios o Fá aparece, porém, sem nenhuma sustentação ou beleza, Mas ele está lá.

Agora você já sacou como a voz se forma - na teoria. Como faz para isso tudo funcionar na prática?

Aí te respondo que só com prática, vocalizes e orientação. Antes, deve ser feito um parecer com as suas características vocais, seus objetivos, facilidades e dificuldades, e também fatores emocionais.

Sim! Cantar é uma atividade de exposição, e o emocional sempre irá influenciar. Atendo muitos casos de meninas que são tão tímidas que simplesmente não abrem a boca, e se não chega som para trabalharmos, como faz?

Outras “se defendem” querendo entender muito os “porquês” das coisas, e a aula não flui. Tudo bem e é necessário entender o processo, mas confie no profissional que está com você e deixe ele trabalhar.

A informação que temos atualmente é em massa, e se você tentar absorver tudo, não vai absorver nada, além do que nada que esteja solto na internet vale mais do que um profissional com formação e experiência comprovada, que te entendeu como um todo e vai e guiar no caminho.

Cantar é um ato de descoberta, libertação, autoconhecimento.

Mais coisas além de cantar

E depois que você dominar as técnicas de voz, vai ter que entender de Music Business. Network. Ferramentas concretas para alavancar sua carreira, ou, se você tem pretensões profissionais. A questão da mulher na cena do rock. Se sua banda vai ser autoral ou cover. Aliás, como monto uma banda? E depois de formada a banda, como mantenho, como gerencio? E mídias sociais? E marcar shows? E.....? (tenho vídeos no canal com dicas sobre esses temas, corre lá e assiste se ainda não viu).

As perguntas vão muito além da parte vocal.

Eu não sei tudo. Sou uma vocalista na casa dos 30 anos, cantora lírica de formação, com uma carreira bacana, e acertei e errei, aprendi e aprendo todo dia sobre tudo. Consegui ótimos resultados na minha carreira e posso te ajudar. Só procurar nas minhas mídias - Arya Medeiros Cappia - youtube, facebook, instagram e site. Tem também as coisas da minha banda de power metal sinfônico, a Eve Desire (joga no Google). Acabamos de assinar com a Dynamo Records, mesmo manager do Nightwish. Como consegui? Trilhando uma estrada de mais de uma década.....Não sou de família de músicos (mas constitui uma família totalmente musical, sou casada com o meu tecladista e temos duas meninas lindas apaixonadas por música), então tive que ralar um bocado e ter uma fé inabalável de que era capaz de viver o meu propósito de vida: cantar.

Seu emocional tem que estar bem. Respire.

Vou deixar um poema que gosto muito e fala sobre o Cantar. Foi escrito por outra grande mulher, Cecília Meireles.

Bem vinda à Jornada de ser tornar uma Metal Queen!

Arya

MOTIVO Eu canto porque o
instante existe
e a minha vida está
completa.
Não sou alegre nem sou
triste:
sou poeta.

Irmão das coisas fugidias,
não sinto gozo nem
tormento.
Atravesso noites e dias
no vento.

Se desmorono ou se edifico,
se permaneço ou me
desfaço,
- não sei, não sei. Não sei se
fico
> ou passo.

Sei que canto. E a canção é
tudo.
Tem sangue eterno a asa
ritmada.
E um dia sei que estarei
mudo:
- mais nada.

Quem sou eu para lhe ensinar isso?

Eu sou a Arya Medeiros Cappia. Soprano lírico com formação pelo Conservatório Souza Lima e Regente formada pela Escola Técnica de Artes de São Paulo. Estudei com os grandes nomes do canto lírico e da regência, como Bruno Faccio e Viviane Rocha. Mesmo com a carreira erudita já estabelecida, segui o meu coração e montei a banda de heavy metal sinfônico, a Eve Desire.

A Eve começou como Nightwish cover, passou a ser um dos 5 melhores Nightwish Cover do mundo e levou a banda a banda à carreira autoral. Produzida pelo renomado Thiago Bianchi (Shaman e Noturnall), com selo Dynamo Records e já contando com aberturas para Mike Portnoy e SONATA Arctica, a Eve lança agora em 2020 seu disco de estúdio, "Prelude to Singularity", após o sucesso do single Quantica, lançado em 2019 e ganhador de prêmios, inclusive de 10 lugar nas melhores músicas de 2019 (portal Rockbreja).

Estudei com André Matos, Lyba Serra e carrego os títulos do Deusas do Rock Brasil e do Brazilian Metal Queens desde 2013.

