

La voz

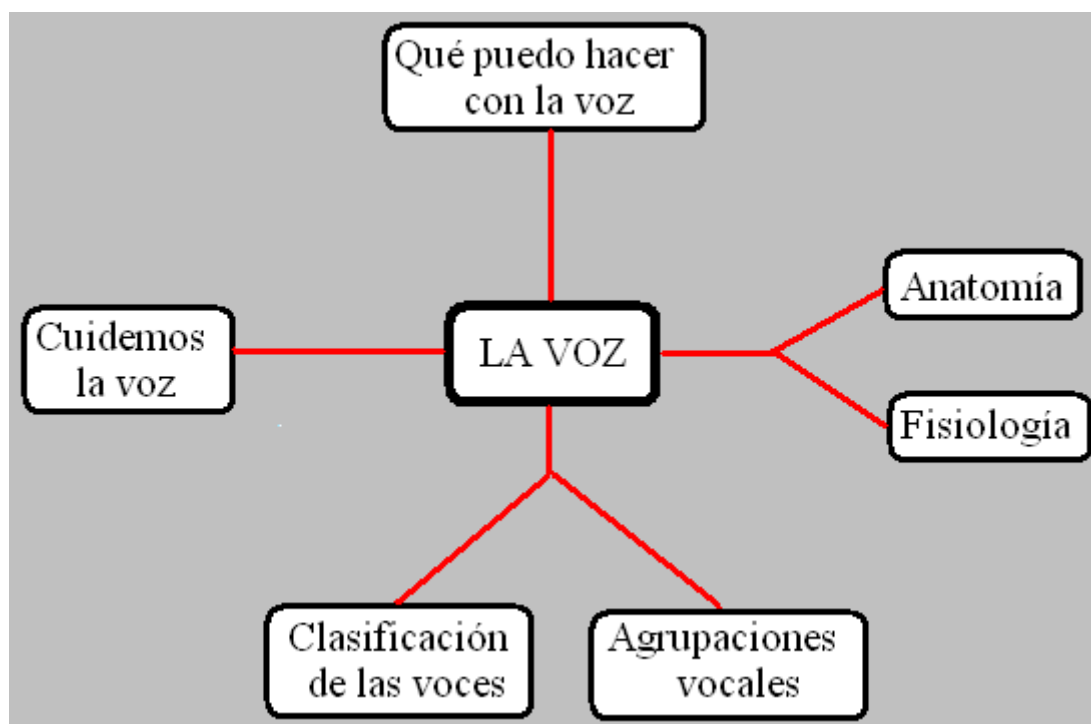
Pregunto: Que [sic] es la Música?

Respondo: La Música es un arte bello y de buen modular, que consiste en sonido y canto².

¹ http://mediateca.educa.madrid.org/imagen/ver.php?id_imagen=5v4la7z67uzvyj6b. Última revisión el 26 de julio de 2014

² BALLESTER DE BELMONTE, Tomás. *EL PORQUÉ DE LA MÚSICA*. Extramuros Edición. Mairena del Aljarafe (Sevilla). Edición facsímil sobre la obra del mismo título de 1824

Mapa conceptual

(Pulsa en el mapa conceptual)

Objetivos del tema³

- Utilizar una correcta emisión de la voz para la reproducción interválica y melódica general, hasta considerarla un medio expresivo propio.
- Ser consciente de la importancia que tienen las normas y reglas que rigen la actividad musical de conjunto y aceptar la responsabilidad que, como miembro de un grupo, se contrae con la música y con los compañeros.
- Estudiar la voz.
- Analizar cómo se clasifican las voces.
- Conocer cómo se produce la voz y sus cuidados.
- Estudiar las principales agrupaciones vocales en la música occidental.
- Analizar las voces en las partituras.

³ Más información sobre los instrumentos musicales en <http://hagaselamusica.com/>. Última revisión el 23 de julio de 2014

El ser humano se diferencia del resto de los seres porque este es capaz de transmitir ideas, sentimientos, palabras o información (entre otros) a través de la voz. Esta no es sino un sistema más de comunicación⁴ que permite tanto hablar (comunicación) como cantar (música)⁵.

Se puede definir la voz como “*el sonido que producimos los humanos al poner en vibración el aire que nos suministran los pulmones a través de la musculatura torácica, especialmente del diafragma, con las cuerdas vocales que se encuentran en la laringe*”⁶.

La voz, como elemento de nuestro cuerpo, debe ser cuidada para que su funcionamiento no sea anormal. Si no tenemos en cuenta una serie de recomendaciones podemos alcanzar una lesión en las cuerdas vocales. Entre otros, podemos citar los siguientes consejos para una correcta fonación:

- No fumar.
- No tomar alcohol.
- No tomar bebidas frías ni helados.
- No tomar bebidas muy calientes.
- Evitar ambientes cargados de humo o con alto índice de contaminación.
- Evitar forzar la voz.
- Evitar los cambios bruscos de temperatura.

Si por un exceso de gritos o por una falta de higiene vocal apareciera alguna lesión relacionada con la voz se debe recurrir a un especialista (otorrino, foniatra, logopeda, etc.) para devolver la normalidad a nuestra voz⁷.

⁴ Otros sistemas de comunicación son, por ejemplo, el gestual o el corporal (utilizado por los mimos), el escrito (para permitir leer), el musical (para dar vida a una partitura) o el matemático (para la informática)

⁵ V. “Cómo se produce la voz” en http://www.youtube.com/watch?v=H_zlJZWk-mQ Última revisión el 19 de agosto de 2014

⁶ *Musicard*. Castellnou Editorial. Barcelona, 1995. Pág. 28

⁷ V. “Taller de entrenamiento vocal” en <http://www.youtube.com/watch?v=LglBsjuaf4w&feature=fvwp&NR=1> Última revisión el 19 de agosto de 2014

1. La voz humana y su fisiología.

1.1. Anatomía de la voz.

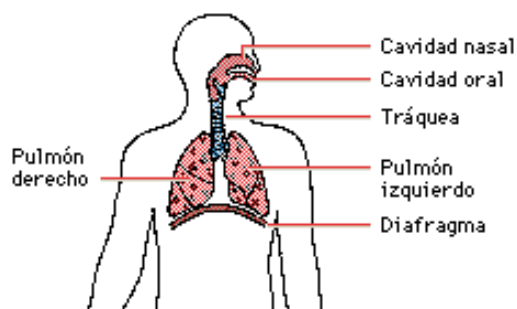
Cuando hablamos o cantamos se ponen en funcionamiento en nuestro cuerpo una serie de mecanismos que, agrupados en tres zonas, trabajan como un sistema de engranajes perfectamente coordinado.

Estas zonas son:

a) “Zona de abastecimiento”.

Corresponde a nuestro **aparato respiratorio**. En ella se almacena el aire según el siguiente esquema:

- Entrada del aire por boca o nariz.
- Llegada del aire a los pulmones a través de la tráquea.
- Almacenamiento en los pulmones.
- Salida del aire por la tráquea.
- Salida del aire por boca o nariz.

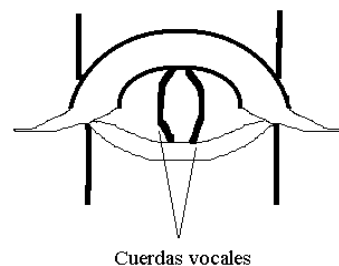
Está formado por los pulmones, la tráquea, la caja torácica y los músculos abdominales (especialmente el diafragma).

b) “Zona de producción”.

Corresponde a nuestro **aparato fonador**.

En él se produce el sonido de la voz en bruto cuando el aire que viene de los pulmones por la tráquea pone en vibración las cuerdas vocales. Para ello la columna de aire debe tener la fuerza necesaria.

Está formado por la laringe, constituida por varios cartílagos (como la epiglotis), un hueso (el hioides), una cavidad (glotis) y las dos cuerdas vocales.

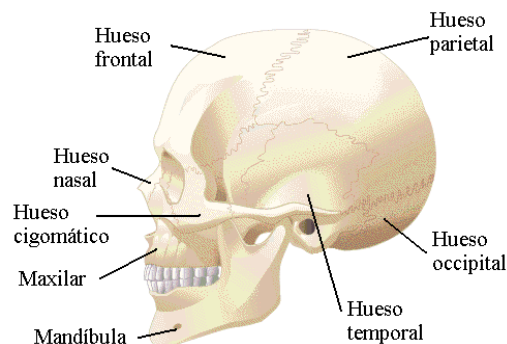

c) “Zona de elaboración”.

Corresponde a nuestro **aparato resonador**.

A él llega el sonido creado en las cuerdas vocales, amplificándose y elaborándose el mismo gracias a la vibración de los resonadores (dientes, paladar, huesos de la cabeza, lengua...).

Finalmente, el sonido de la voz sale por la boca.

1.2. Fisiología de la voz.

Cada una de las zonas analizadas en el punto anterior tiene una función determinada.

Funcionan como una maquinaria muy precisa de manera que si falla algún mecanismo (entrada de aire en los pulmones, vibración de las cuerdas, elaboración del sonido, movimiento del diafragma, etc.) la voz no se produce o se produce de forma deficiente.

1.2.1.- Respiración.

De la respiración va a depender que la voz sea potente (gracias a la fuerza de la columna de aire) y se produzca con un ahorro de energía (por el movimiento del diafragma).

Como se puede observar en la imagen⁸, tiene dos fases: inspiración (en la que los pulmones se llenan de aire) y espiración (en la que los pulmones expulsan el aire), pudiendo existir una intermedia llamada retención.

Existen varios tipos de respiración:

- Superior

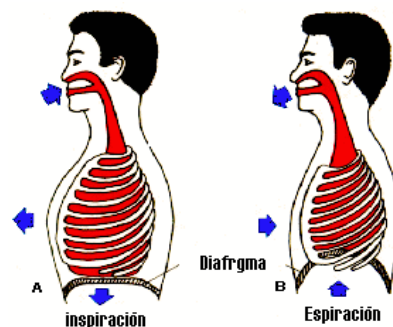
Es utilizada cuando realizamos respiraciones rápidas subiendo y bajando los hombros. No es recomendable para el canto porque los pulmones se llenan aproximadamente al 33%.

- Abdominal.

Es utilizada cuando se pone en funcionamiento el diafragma para permitir que los pulmones se llenen casi al 100% cuando está bajo (espiración) o para dar mayor fuerza a la columna de aire cuando está alto (inspiración).

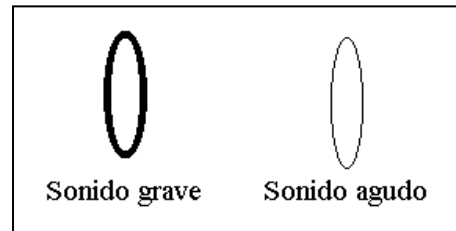
- Completa.

Es la más adecuada para el canto ya que supone la combinación de las dos anteriores con la finalidad de permitir llenar por completo los pulmones mediante la ayuda del movimiento del diafragma.

1.2.2. Fonación.

Una vez que el aire ha salido de los pulmones con la fuerza suficiente llega hasta las cuerdas vocales situadas en la laringe. Estas, con el aire, se ponen en vibración, adelgazándose para los sonidos agudos y ensanchándose para los graves. Hay que tener en cuenta que este primer sonido se produce en bruto, como el trozo de madera que recibe un escultor para realizar una talla.

Podemos comprobar cómo se produce este sonido si colocamos nuestra mano en la garganta y pronunciamos “errrrrrrrrrre”. Además de escucharnos sentiremos una vibración en la mano.

En relación con la producción del sonido, no hay un acuerdo sobre la familia instrumental a la que pertenecería la voz. En líneas generales hay tres teorías:

- La voz como instrumento de viento, dado que la columna de aire pone en vibración las cuerdas.
- La voz como instrumento de cuerda, ya que hablamos de “cuerdas” cuando analizamos la forma de producir el primer sonido.
- La voz como instrumento electrófono, dado que para que se produzca cualquier movimiento o acto en el cuerpo humano debe haber una orden previa del cerebro materializada como impulsos nerviosos (“descargas eléctricas”).

⁸ <http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/respira.htm> Última revisión el 19 de agosto de 2014

Según esto, podemos decir que la voz es un instrumento musical que puede pertenecer a las tres familias, sin entrar en ningún tipo de discusión porque, en realidad, la voz tiene elementos de las esas familias.

1.2.3.- Resonancia

El sonido originado en las cuerdas vocales llega hasta la cabeza para ser moldeado, pulido y amplificado mediante los resonadores.

Por resonador entendemos todo aquel elemento de la cabeza cuya vibración contribuye a dar al sonido final una característica determinada. Son, entre otros, la lengua, los dientes, el paladar o los huesos nasales.

En la elaboración final de la voz (hablada o cantada) vibra toda la cabeza, de manera que, si algún elemento de la misma es modificado, la vibración sería diferente y, por tanto, la voz también sería distinta, aunque nosotros no apreciemos el cambio.

Podemos entender cómo la vibración de la cabeza es fundamental para el sonido resultante si comparamos qué ocurre cuando hablamos o escuchamos nuestra voz grabada. En el primer caso escuchamos la voz como resultado de la vibración de la cabeza mientras que en el segundo hay sonido pero no vibración de la misma.

Continuando con el símil del escultor, cuando este comienza la talla, y se esbozan los primeros rasgos de la figura, es el momento en que se convierte en belleza el trozo de madera inicial.

2. Clasificación de las voces.

La clasificación más simple que puede hacerse es aquella que establece tres grupos: hombres, mujeres y niños, llamando a cada uno de ellos voces masculinas, femeninas y blancas respectivamente.

Ahora bien, dentro de cada grupo podemos diferenciar voces agudas, intermedias y graves, ampliándose el abanico vocal para poder expresar musicalmente diferentes ideas. Según esto, por ejemplo, un canto de guerra será cantado por un coro de hombres mientras que una canción de juegos será interpretada por un coro de niños.

Las voces se dividen en las siguientes categorías:

	Voz de mujer ⁹	Voz de hombre	Voz de niño/a
Aguda	Soprano	Tenor	Tiple
Intermedia	Mezzosoprano	Barítono	Mezzocontralto
Grave	Contralto	Bajo	

La clasificación de las voces se realiza en función de su altura, es decir, de que las mismas sean graves o agudas. Esto depende directamente del tamaño del aparato fonador (laringe y cuerdas), de manera que las mujeres tienen las cuerdas vocales más cortas que los hombres, de ahí que el sonido de las primeras sea más agudo que el de los segundos.

⁹ Entre 1600 y 1800 existió en relación con la ópera una voz particular: la del castrato, hombre castrado que poseía un timbre de voz femenino y la potencia de la voz masculina. V. <http://www.abc.es/medios-redes/20130131/abci-bitacoras-historia-castrati-201301302012.html> Última revisión el 19 de agosto de 2014

Podemos observar en la siguiente imagen las tesituras de cada una de las voces, teniendo en cuenta que, a través de ejercicios vocales, podemos ampliar sensiblemente dichas tesituras.

La mayoría de nuestras voces encaja en las tesituras intermedias, es decir, contralto y barítono, y en menor medida encajan con las voces extremas.

3. Agrupaciones vocales.

Igual que se pueden agrupar los instrumentos musicales de formas diversas (trío, orquesta, cuarteto...) las voces pueden formar distintos grupos dependiendo del número de cantores. Así hablaremos de dúo, trío, cuarteto, etc. según esté formado por dos, tres o cuatro miembros, como por ejemplo una soprano más un tenor. Además, debemos tener en cuenta que se pueden combinar las voces con los instrumentos musicales (como por ejemplo en la ópera o la zarzuela).

3.1. Coro

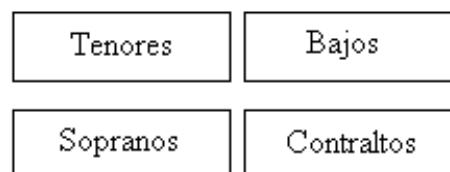
La agrupación mayor es el coro, formado por cuerdas corales (por lo general sopranos, contraltos, tenores y bajos), al frente de las cuales se sitúa un/a jefe/a de cuerda, responsable de su grupo.

Su configuración, aunque puede variar de un coro a otro, es la de colocar más próximas al director las voces femeninas y más alejadas las masculinas.

Las voces se subdividen en dos grupos, atendiendo a la tesitura.

Si hay mezzosopranos y barítonos se colocan entre las voces de mujer y hombre respectivamente.

Las composiciones corales se suelen cantar a cuatro voces, aunque también podemos encontrar ejemplos a más voces.

Director

Soprano

Alto

Tenor

Soprano

Alto

Tenor

Bajo

S1

A1

T1

B1

S2

A2

T2

B2

¿A quién

¿A quién

¿A quién

¿A quién

Re - gi - na

Re - gi - na

Re - gi - na

Re - gi - na

3.2. Orfeón

Es un gran coro de voces mixtas cuyo número se puede aproximar a 100.

Al igual que en el coro, la agrupación está formada por cuerdas corales (sopranos, mezzosopranos, contraltos, tenores, barítonos y bajos), al frente de las cuales se sitúa un/a jefe/a de cuerda, responsable de su grupo.

La colocación es similar a la del coro, es decir, las voces femeninas más próximas al director.

En España destaca, como ejemplo, el Orfeón Donostiarra¹⁰.

3.3. Coro de cámara

Es un pequeño coro de voces mixtas cuyo número, por lo general, no pasa de 20.

¹⁰ <http://www.orfeondonostiarra.org/es/album-fotografico.php> Última revisión el 19 de agosto de 2014

¹¹ <http://cicus.us.es/28-abril-2011-coro-de-camara-maese-rodriago/> Última revisión el 19 de agosto de 2014

3.4. Coro de voces blancas

Es un coro compuesto exclusivamente por voces de niño (escolanía) o de mujer.

4. Indicación de las voces en las partituras

Igual que ocurre en las partituras instrumentales, al comienzo de cada intervención vocal se indica en la partitura las voces que intervienen en la obra.

Unas veces se especifica la voz por su nombre (soprano, tenor...) y otras se utiliza una abreviatura.

- S Soprano
- Mz Mezzosoprano
- C / A Contralto (Alto)
- T Tenor
- Bar Barítono
- B Bajo

The image displays two musical score excerpts. The first excerpt shows a baritone solo part (labeled 'Bar. solo') and a chorus part (labeled '(Chor)'). The second excerpt shows a vocal quartet (Soprano, Alto, Tenor, Baritone) with a baritone solo part (labeled 'Bar. solo').

¹² <http://www.escolaniadelospalacios.es/fotos/escolania-2> Última revisión el 19 de agosto de 2014

5. Traducción del nombre de las voces en varios idiomas.

Dado que podemos encontrarnos con partituras escritas en varios idiomas, conviene saber cómo se indica cada voz, al menos, en las cuatro lenguas más próximas a nosotros: castellano, italiano, inglés, francés y alemán.

Si tuviéramos que interpretar partituras de otros países, inexorablemente deberíamos conocer previamente la nomenclatura de las voces que se usa en los mismos.

Español	Italiano	Francés	Inglés	Alemán
Soprano	Soprano	Soprano	Soprano	Sopran
Mezzosoprano	Mezzosoprano	Mezzo-soprano	Mezzo-soprano	Mezzosopran
Contralto	Alto	Contralto	Alto	Alt
Tenor	Tenore	Ténor	Tenor	Tenor
Barítono	Baritono	Baryton	Baritone	Bariton
Bajo	Basso	Basse	Bass	Bass