

LA VOZ

Conviene que sepas

La voz es el instrumento principal que nos ha dado la naturaleza, y como todos los instrumentos tenemos que cuidarlo y saber utilizarlo.

Aprendiendo a usar bien la voz podremos comunicarnos, hablando o cantando, y también podremos expresar nuestros sentimientos.

¿ De dónde proviene nuestra voz?

Para emitir los sonidos utilizamos el aparato fonador, que consta de tres partes:

Los suministradores de aire: son los pulmones, con ellos cogemos el aire del exterior, se debe hacer por la nariz (inspiración), y luego lo expulsamos por la boca (expiración).

Los productores de sonido: el aire expulsado pasa por la laringe y hace vibrar a las cuerdas vocales, según sea más o menos fuerte esa expulsión tendremos un tipo u otro de sonido.

Los resonadores: son como los bafles de los aparatos de música. Es donde resuena el sonido que sale de las cuerdas vocales.

El Aparato fonador

¿ Qué ocurre para que suene la voz?

Los sonidos se producen cuando el aire sale de los pulmones con más o menos fuerza (presión) y al pasar por las cuerdas vocales (en la laringe) las hace vibrar:

Si las cuerdas están separadas y relajadas, el sonido resultante será grave.

Si las cuerdas están más tensas y juntas, el sonido será agudo.

De la laringe el sonido pasa a la faringe y sale por la boca. Es aquí donde vamos a poder modularle o darle ciertas características. Para eso nos ayudaremos de los resonadores, que son las cavidades que tenemos en diversos puntos de la cabeza: traquea, nariz, boca y frente.

En la pubertad, los niños desarrollan una serie de hormonas, esto hace que sufran una serie de cambios, entre ellos está el aumento de tamaño de la laringe. Por esta razón en torno a los 12 años a los niños se les cambia la voz, haciéndose más grave. En las niñas los cambios en la laringe no son muy importantes, por esto no tienen grandes cambios en el timbre de su voz.

Cualidades de la voz:

Ya hemos visto que la voz se divide en dos tipos principales, graves y blancas, ahora vamos a ver otros conceptos que ayudarán a ampliar los tipos de voces que hay.

Tesitura: es el conjunto de sonidos donde una voz canta con facilidad, sin esforzarse mucho.

Amplitud: es total de sonidos que puede emitir una voz desde el más agudo al más grave, con bastante esfuerzo.

¿ Qué tenemos que hacer para cuidar la voz?

Son cosas muy sencillas pero nos pueden ayudar, no sólo a cuidar que no enferme, sino a mejorarla cada día más:

No gritar.

No tomar bebidas ni muy frías ni muy calientes.

No fumar, pues el humo entra muy caliente a la garganta y es como si la quemara directamente.

Beber bastante agua para mantener la garganta húmeda.

Gimnasia para cantar

Para cantar no hace falta una preparación muy fuerte, pero es recomendable, y divertido, empezar haciendo unos ejercicios de entrenamiento:

A) para aprender a respirar:

- tumbarse boca arriba y respirar colocándose un libro sobre el estómago.
- Coger aire por la nariz y luego soplar ,muy despacio por la boca, sobre la llama de una vela sin que se apague.

b) para aprender a mover la boca correctamente (vocalizar):

- decir palabras, sin sonido, a otro compañero y observar si éste las entiende o no.
- Cantar una canción conocida, pero usando cada vez una vocal igual para toda la canción.

Clasificación de la voces

Voces graves

A) **Tenor:** voz más aguda de hombre, hay tres tipos:

- i. ligero: muy agudo, y muy ágil.(Alfredo Kraus),
- ii. lírico: es la voz más común y tiene una amplia tesitura. (José Carreras)
- iii. dramático: voz muy potente y con fuerza.(“Sigfrido”, de Wagner)

B) **Barítono:** es la voz intermedia, no tan aguda como los tenores, pero más clara que la de los bajos.(“Fígaro”, del Barbero de Sevilla, de Rossini)

C) **Bajo:** es la voz más profunda y grave. Con una sonoridad característica inconfundible.(Coros Rusos)

voces blancas:

A) **Soprano:** voz de mujer más aguda .

- i. ligera: la más aguda y con más brillo y agilidad.(“Reina de la noche”, de la Flauta Mágica de Mozart.)
- ii. lírica: la más contundente y potente, tiene muchas posibilidades de registro.(Montserrat Caballé)

Desarrollo histórico vocal.

La Edad Media (S. IX –XIV)

La historia de la música en occidente parte en la práctica cuando la música empieza a escribirse, en torno al S.IX. De la música anterior sólo quedan vestigios en pinturas, libros, cerámicas o esculturas.

Este desarrollo se realiza principalmente en los monasterios, pues eran los monjes los únicos que sabían leer y escribir, y era en los allí donde se realizaba la vida cultural de la época.

El primer vestigio de música que encontramos es vocal y se denomina: Monodia. Se trata de una sola melodía muy sencilla donde se realza el ritmo propio de las palabras, los acentos y los silencios entre ellas. Cuando este canto era religioso lo denominamos Canto Gregoriano.

Aunque la iglesia tenía mucho poder, poco a poco fueron surgiendo otros tipos de cantos que la iglesia no veía con buenos ojos: música para bailar y cantar, para entretenerse y no sólo con una finalidad religiosa, y además cantadas también por mujeres y niños y con acompañamiento instrumental. Este cambio dio paso a un nuevo tipo de canto vocal: la música Homofónica, se trata de la interpretación de partes vocales o instrumentales cantadas al unísono o a la octava .

El desarrollo de la homofonía fue el primer paso para que poco a poco se alcanzara lo que es el máximo exponente del canto vocal, la Polifonía: combinación de voces humanas o instrumentales donde cada voz actúa independientemente.

Seguramente los primeros intentos fueron al azar, una voz desafinada, una entrada a destiempo, etc. Más adelante se fue explorando en la combinación de los sonidos y sus consecuencias sobre el oído humano.

Una de las primeras combinaciones sonoras polifónicas se llama Organum, se trata de añadir a una melodía gregoriana una melodía nueva a distancia de 4ª o 5ª.

El Renacimiento (S. XV –XVI)

En esta época aparece la polifonía y será también:

religiosa: en latín y sin instrumentos, usarán el motete y la misa para componer.

profana: este tipo de canciones se cantaban en las lenguas vulgares, con muchos instrumentos (laud, percusión, vihuela, flauta, etc). Los temas eran el amor, el humor, la vida cotidiana de las personas..., en fin eran como los cantautores actuales... Usaban el madrigal para componer.

Los principales autores fueron: Josquin Despres, Palestrina, Tomás Luis de Victoria.

El Barroco (s. XVII)

Llegamos al Barroco y aquí el canto se hacía igual fuera música religiosa o profana: aumentas las voces de los coros (en el Renacimiento había 4 ó 5, y ahora puede haber hasta 8 ó 10), había siempre acompañando a la voz un grupo de instrumentos (clave,

fagot y violonchelo) que sonaban continuamente: por eso se le llamaba Bajo Continuo, y por último, aparecieron las voces solistas virtuosas..

En esta época aparecen nuevas formas para componer y cantar: la Cantata, el Oratorio y la Ópera.

Los compositores principales fueron. Johann Sebastian Bach y Gerog Fiedrich Händel.

El Clasicismo (S. XVIII)

En esta época se desarrolla más la ópera, los textos son bastante mejores y aumentan los coros y las arias La orquesta aumenta de tamaño y aparecen nuevos instrumentos como el clarinete.

Es la época de Mozart, Haydn y Beethoven.

El Romanticismo (S. XIX)

En este siglo tendremos una nueva forma de cantar, el Lied, se trata de una pieza breve donde la letra está totalmente asociada a la música. Se canta a la naturaleza, a los sentimientos, al amor,... Los autores principales son: Schubert, Schumann y Brahms.

También es la época de las grandes óperas, de un espectáculo grandioso, con temas de amor, nacionalistas y mitológicos; con gran aceptación por parte del público, y con nombres como Rossini, Verdi, Bizet, Wagner.

En España se desarrolla la zarzuela, que es como una obra de teatro pero mezclando los diálogos hablados con canciones.

El Siglo XX

Por último llegamos al siglo XX que se va a caracterizar por una mezcla de muchos estilos y formas diferentes de entender la música.

El primer estilo en aparecer será el Impresionismo, con unas melodías vocales muy difusas y con influencias orientales. El Expresionismo será una música fuerte y desgarrada. En el Dodecafonismo todas las notas son iguales en importancia, por este motivo las partituras para voz suelen ser muy complicadas.

Por último vamos a englobar con el término Vanguardia a todas las tendencias que salieron después de la Segunda Guerra Mundial: serialismo, aleatoriedad, música electrónica, minimalismo, etc.

Como ves la voz ha tenido una importancia grande en la historia, cada época ha tenido sus caracteres peculiares y todos los compositores han tenido en el canto una herramienta imprescindible para poder expresar sus sentimientos.

Ahora vamos a ver como se usa la voz en la música tradicional y por último en nuestra sociedad actual.

Formas vocales

Una vez estudiada las agrupaciones vocales y su desarrollo histórico, vamos a hacer un recorrido por las distintas formas de compaginar el texto y la música:

- **Motete:** nace en el s. XIII. Se caracteriza por un uso muy complejo del ritmo, simultaneando varias palabras diferentes a la vez.

- **Canon:** se desarrolla entre los s. XIV y XV. Se trata de la repetición de la misma melodía pero a distintas entradas.
- **Villancico:** forma de origen español, el nombre viene de villano, habitante de los pueblos o villas. Consiste en un estribillo y unas coplas o estrofas.
- **Madrigal:** origen renacentista, polifónico, suele expresar los más altos sentimientos del ser humano, a veces se acompaña de instrumentos.
- **Coral protestante:** canto religioso de textura homofónica.
- **Oratorio:** obra de carácter narrativo sin representación escénica. Suele ser de carácter religioso.
- **Ópera:** obra de carácter narrativo con representación escénica. Nace en Florencia en año 1600. Los personajes en vez de hablar cantan, sucediéndose coros, bailes, etc. Es la forma vocal – instrumental más completa.
- **Zarzuela:** originaria de España, es una obra de teatro que alterna partes habladas con otras cantadas. Suele tratar temas populares.
- **Lied:** significa “canción” en alemán, suele estar acompañada por el piano, se desarrolla principalmente durante el romanticismo.

La voz en la música tradicional

La música tradicional es aquella que se usa para conmemorar fiestas, trabajo, tareas cotidianas u otros acontecimientos importantes en la vida de los pueblos y las personas. Es una música que nace de la gente y para la gente, sin que se sepa quien es el compositor, además, se transmite por tradición oral, lo que hace que las canciones sufran variaciones de generación en generación.

Hay principalmente dos elementos en la música tradicional: la canción y el baile. Las canciones suelen ser muy sencillas para que todo el mundo las pueda cantar sin problemas, siempre habrá un acompañamiento instrumental: guitarras, percusión, instrumentos de viento, u otros utensilios cotidianos transformados para la ocasión en instrumentos musicales.

Clasificación de Canciones populares

Canciones Populares	Profanas	De cuna	Ciclos Vitales
		Infantiles	
		De bodas	
		Trabajo: oficios, Pregones, Agrícolas.	
		De carnaval	Ciclos Anuales
		Marzas	
		Mayos	
		De San Juan	
		Toreras	
		Romances	

Religiosas	de Navidad	Calendario litúrgico
	de Cuaresma	
	Semana Santa	
	De Pascua	
	A la Virgen	
	Rogativas	
	Fiestas Locales	

La voz en la música popular urbana.

La música ligera (o popular urbana) es la música popular de las ciudades, en contraposición a la tradicional que es fundamentalmente rural.

Este tipo de música aparece a finales del siglo XIX y principios del XX en Norteamérica, y tiene una difusión rápida y generalizada gracias a la radio, (que aparece por esas mismas fechas).

La primera música ligera desarrollada es el Jazz, que proviene de la evolución de los cantos de los esclavos negros llevados de África a Norteamérica durante el siglo XVIII. Los caracteres del Jazz son los siguientes:

- Predomina la melodía a la armonía.
- Usa ritmos sincopados, esto hace que en esta música sea complicado seguir el ritmo.
- Se interpreta con acompañamiento instrumental muy variado, desde tres instrumentos (batería, bajo y piano), hasta orquestas enteras.
- Se utiliza la variación y la improvisación sobre melodías sencillas.

El Jazz sufre enseguida muchas variaciones de estilo: espirituales (son canciones religiosas), ragtime (música principalmente para piano que trata de imitar el sonido de la orquesta) y el blues (se le suele llamar “el lamento hecho música” por su carácter melancólico tanto en su música como en las letras).

La música “moderna”.

Con este concepto englobamos la música hecha a partir de los años 50, creada principalmente por los jóvenes de Norteamérica e Inglaterra que empiezan a proclamar un estilo de vida más auténtico acorde a sus propios modos de vida.

También influye el desarrollo de los medios de comunicación: radio, televisión, cine... que hace se extienda este nuevo estilo musical de manera muy rápida a todo el mundo.

Tiene una serie de caracteres muy concretos y generales para todos los estilos que luego veremos:

- Normalmente esta música se aprende de manera autodidacta y sin pasar por estudios académicos.
- Se intenta romper con todo lo que tenga que ver con la tradición y el conservadurismo en la música.
- Utiliza nuevos medios instrumentales: guitarras eléctricas, teclados, uso de la electrónica, amplificación del sonido, etc.

Ahora vamos a repasar una serie de estilos que se desarrollan a lo largo de la segunda mitad del siglo XX:

- **Rock and Roll:** se trata de una evolución directa del jazz y de sus variantes, pero con un ritmo más vivo apto para ser bailado, con las letras más desenfadadas y un uso predominante de la guitarra eléctrica y la batería. El principal precursor fue Elvis Presley(*1) (1935 – 1977), posteriormente surgen nombres como: Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Cliff Richard, y actualmente Bruce Springsteen-.
- **Música Beat:** de caracteres similares al rock, pero ahora se pone más cuidado en la confección de las letras que son más críticas y se utilizan más instrumentos musicales. El principal grupo de esta música fue “The Beatles”, que se convierte en poco tiempo en un mito y un modelo a seguir por todos los grupos restantes.
- **Música pop:** caracterizado por una vuelta a los orígenes tradicionales de la música de cada país. El principal exponente es Bob Dylan que hace que sus canciones se conviertan en himno protesta por su temática principalmente social.

Desde finales de los 60 y principios de los 70 hasta los años 80 surgen una cantidad enorme de grupos y solistas muy dispares. Cada uno con una estética e influencias muy diferentes, damos una serie de nombres de los más representativos: Rolling Stones, Pink Floyd, David Bowie, Queen, Sex Pistols, Genesis, The Police, Michael Jackson y un largo etc.

Actualmente se observa un incremento en la música disco hecha por ordenador y destinada a ser bailada.

No obstante cada día surgen nuevos grupos y solistas con tendencias muy personales y con influencias de todo tipo.