UNIDAD 9: LA VOZ HUMANA

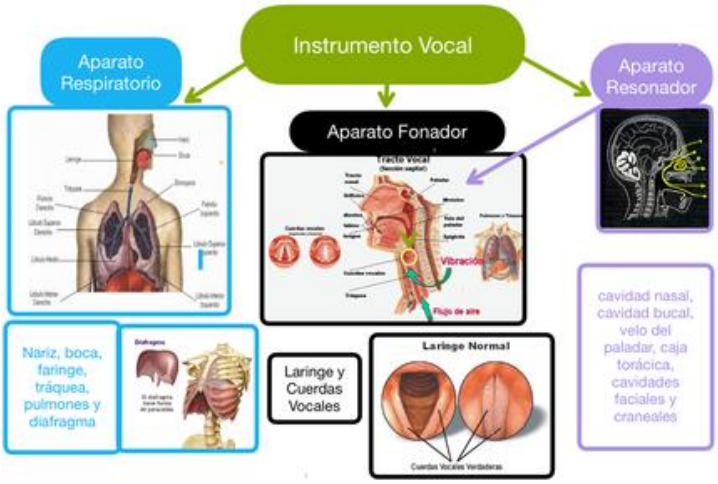
El Instrumento Vocal

La voz humana es el **instrumento musical más bello y perfecto**, un instrumento natural que **permite comunicarnos** con los demás a través del habla **y expresarnos** musicalmente a través del canto. Podemos considerar **la voz como un instrumento musical porque reúne las tres condiciones que debe tener todo instrumento:**

- Un Mecanismo que lo haga sonar: La Respiración
- Un material que vibra: Las Cuerdas Vocales
- Una caja de resonancia: Los Resonadores

El Instrumento vocal es una máquina que funciona a la perfección para producir los sonidos.

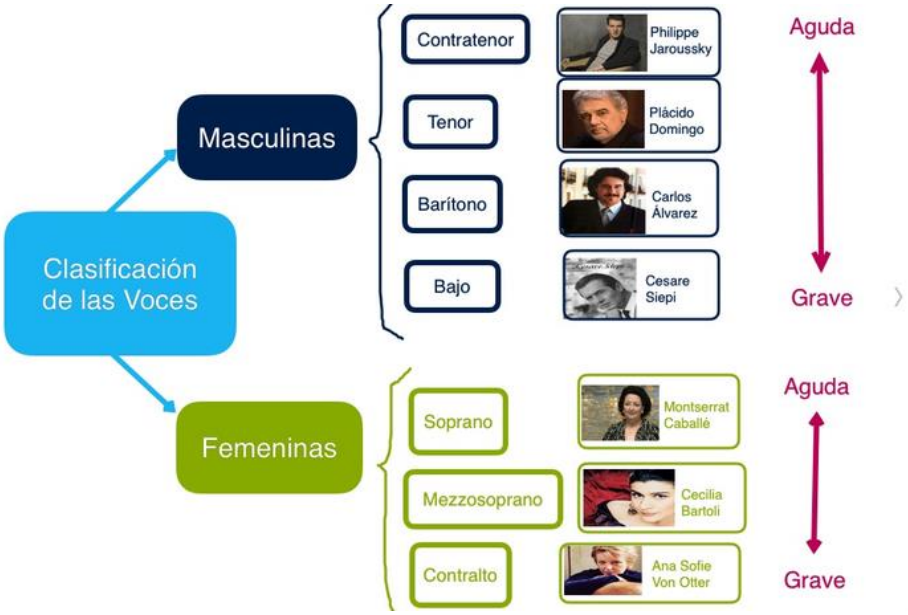
Se compone de **tres aparatos**:



- **APARATO RESPIRATORIO:** Encargado de abastecer del aire necesario para que se produzca el sonido. Está formado por la Nariz, Boca, Tráquea, Pulmones y Diafragma. El aire se "**inspira**" por la nariz, pasa por la tráquea hasta llegar a los pulmones. El aire se expulsa por la boca durante la "**espiración**". Hay tres tipos de Respiración: **Superior, Abdominal y Completa**. La respiración completa llena de aire la parte superior e inferior de los pulmones, por lo tanto es la más idónea para el canto. El Diafragma ayuda a realizar esta respiración. Todo cantante (e instrumentista de viento) debe dominar el diafragma para controlar la respiración y la producción de la voz.
- **APARATO FONADOR:** Es el encargado de producir el sonido. Se compone de la **Laringe** donde están situadas las **Cuerdas Vocales**. Cuando "espiramos" el aire sale por la Laringe y es cuando podemos producir sonidos haciendo vibrar las cuerdas vocales. Tenemos 4 cuerdas vocales (dos falsas y dos verdaderas). Estas cuerdas son dos membranas que chocan entre sí para producir sonidos, cuando "inspiramos" las cuerdas vocales se abren y cuando cantamos las cuerdas vocales se cierran y vibran.
- **APARATO RESONADOR:** El sonido que sale de las cuerdas vocales es débil y algo indefinido, no es exactamente como nosotros lo percibimos finalmente. El Aparato Resonador tiene la función de amplificar y dar un timbre especial a este sonido. Se compone de todas las **cavidades** que tenemos en la parte superior del instrumento vocal: Cavidad bucal, cavidad nasal, cavidades craneales, cavidades faciales, velo del paladar y caja torácica. Podemos comprobar cómo cambia el timbre del sonido modificando la forma de la boca, tapando la nariz, etc.

La Clasificación de las Voces

Vamos a aprender cómo se clasifican las voces en el contexto de la música clásica, concretamente en el mundo de la ópera y la música vocal polifónica. Este es el mapa conceptual donde podéis ver algunos de los cantantes más representativos de esta clasificación.



Las voces humanas se clasifican, en primer lugar, por sexos: **Voces Masculinas** y **Voces Femeninas**. Y en segundo lugar, se clasifican por la tesitura (el registro de notas musicales que puede cantar cada voz): **Voces agudas, voces graves, voces intermedias y voces sobreagudas**.

VOCES FEMENINAS:

- SOPRANO: La voz más aguda de mujer. Abarca desde el DO3 hasta el DO5. Es una voz muy admirada, muchas protagonistas de óperas son sopranos.
- MEZZOSOPRANO: La voz intermedia de mujer. Abarca desde el La2 hasta el LA4.
- CONTRALTO: La voz más grave de mujer. Abarca desde FA2 hasta el FA4.

VOCES MASCULINAS:

- CONTRATENOR: La voz sobreaguda de hombre. Esta es la voz equivalente a los antiguos "Castrati" del S. XVII. Abarcan desde el FA2 hasta el FA 4, incluso hasta el LA4.
- TENOR: La voz aguda de hombre. Abarca desde el Do2 hasta el DO4. Al igual que la soprano, es una voz muy admirada y utilizada en las óperas para los papeles protagonistas.
- BARÍTONO: La voz intermedia de hombre. Abarca desde el SOL1 hasta el SOL3.
- BAJO: La voz más grave de hombre. Abarca desde el Mi1 hasta el Mi3. Es una voz que suele hacer los papeles de "malo" en las óperas por su timbre rotundo.

Las Agrupaciones Vocales

En la música clásica occidental siempre ha habido mucho interés por el canto, tanto por el canto solista como por el canto polifónico a varias voces. Por ello, nuestra cultura musical es rica en óperas, en obras de polifonía a varias voces (predomina el canto coral a 4 voces) y, en consecuencia, en agrupaciones vocales.

Contamos con **dos criterios** para clasificar las agrupaciones vocales:

- **El Número de componentes de la agrupación vocal**
- **El tipo de voces**.

GRUPOS según el NÚMERO DE COMPONENTES:

- **DÚO**. 2 cantantes. Puede estar formado por dos voces iguales o diferentes. Por ejemplo Dúo de sopranos, dúo de tenores, dúo mezzosoprano y barítono, etc.
- **TRÍO**. 3 cantantes. Puede estar formado por diferentes tipos de voces. Por ejemplo Trío de tenores, trío soprano-contralto-tenor, etc.
- **CUARTETO**. 4 cantantes. Suele estar formado por Soprano, Contralto, Tenor y Bajo. Aunque también puede haber otras combinaciones como Tenor 1º, Tenor 2º, Barítono y Bajo.
- **QUINTETO, SEXTETO, SEPTETO, OCTETO**... Estos pequeños grupos se denominan según el número y están formados por combinaciones de diferentes voces. En el norte de España a la agrupación de 8 voces masculinas se le denomina "OCHOTE" y suele ser un cuarteto con dos hombres por cada cuerda: 2 Tenores 1º, 2 Tenores 2º, 2 Barítonos y 2 Bajos.
- **CORO DE CÁMARA**. Agrupación coral formada por un número reducido de cantantes. No se puede determinar exactamente el número, podemos decir que va desde 10 o 15 componentes hasta 25 o 30. Normalmente combina las cuatro voces principales (Soprano, Contralto, Tenor y Bajo) aunque puede haber más voces según el tipo de repertorio.
- **CORAL**. Es la agrupación coral por excelencia. Suele contar con un número importante de cantantes (desde 30 o 40 hasta 60 o 70). Normalmente se divide en cuatro voces: Cuerda de Sopranos, Cuerda de Contraltos, Cuerda de Tenores y Cuerda de Bajos. Las Corales interpretan tanto polifonía del repertorio clásico como polifonía popular armonizada a 4 voces.
- **ORFEÓN**. Es la agrupación más numerosa, puede llegar a tener 100 voces. También se suele dividir en cuatro cuerdas: Sopranos, Contraltos, Tenores y Bajos.

GRUPOS según el TIPO DE VOCES:

- **ESCOLANÍA o CORO DE VOCES BLANCAS**. Es un coro formado por voces infantiles de niños y niñas. Son voces agudas de la tesitura de Sopranos y Contraltos. Suelen cantar a dos y a tres voces.
- **CORO o CORAL DE VOCES MIXTAS**. Está formado por voces masculinas y femeninas: Sopranos, Contraltos, Tenores y Bajos. Normalmente cantan a 4 voces aunque se pueden desdoblar las cuerdas para canta a más voces.
- **CORO DE VOCES GRAVES**. Es un coro formado por voces masculinas: Tenores (1º Y 2º), Barítonos y Bajos. Normalmente cantan a 4 voces aunque también se desdoblan para cantar a más voces según el repertorio.
- **CORO DE VOCES BLANCAS O AGUDAS**. Es una agrupación formada por voces femeninas: Sopranos, Mezzosopranos y Contraltos. Suelen cantar a 3 voces aunque también pueden desdoblarse.