

La voz y el canto

Castellano

Diapositiva número uno.

En este tema vamos a analizar la voz humana, vamos a ver qué partes de nuestro cuerpo intervienen en la formación de la voz. También vamos a aprender a diferenciar las diferentes voces de los cantantes y las diferentes agrupaciones vocales.

Diapositiva número dos.

Cantar nos diferencia a las personas de los animales. Los animales cantan de una manera instintiva y nosotros cantamos de una manera consciente sabiendo lo que hacemos.

También podemos cantar con palabras, es decir pronunciando un texto en cualquier idioma o podemos cantar sin pronunciar ninguna palabra.

Nuestra voz, para los músicos, es un instrumento valiosísimo, pues se puede considerar como un verdadero instrumento musical.

Los seres humanos nos hemos basado a veces en los cantos de los pájaros y los hemos tomado como modelo para crear nuestras propias canciones.

Diapositiva número tres.

Vamos a ver que nuestro sistema vocal está compuesto por tres partes principales: los pulmones, el aparato fonador y el aparato resonador. Los tres son importantísimos en la formación de la voz.

Diapositiva número cuatro.

Los pulmones. Todos sabemos que los pulmones son unas bolsas que están en el pecho y sirven para coger aire del exterior y expulsarlo. A nosotros nos interesan mucho ya que nuestra voz está considerada como instrumento aerófono, es decir que necesita aire para producir sonido. Cuando inspiramos, cogemos aire del exterior que pasa por las vías aéreas: la laringe, la tráquea, los bronquios, etc. y llega a los pulmones y cuando expiramos sacamos el aire de los pulmones por el mismo sitio que ha entrado.

Diapositiva número cinco.

Para producir el sonido, nuestros pulmones deben vaciarse de aire y los encargados de esto son los músculos del tórax y el diafragma que empujan a los pulmones hasta que expulsan el aire. Este aire sube por la tráquea y se encuentra con las cuerdas vocales que están en la garganta.

Las cuerdas vocales son dos pliegues que vibran cuando pasa por ellas el aire.

Diapositiva número seis.

El sonido que se ha producido en la garganta es un sonido débil y que no se entiende, para moldear ese sonido necesitamos el aparato resonador. Las partes principales del aparato resonador son la lengua, la boca y los labios. Por ejemplo, necesitamos la boca para producir los fonemas L, R, etc. la boca para producir las vocales a, e, i, o, u y los labios para pronunciar las bilabiales P, B, etc.

Clasificación de las voces humanas

Castellano

Las voces humanas se pueden clasificar en dos grandes grupos. Por un lado están las voces graves que son las voces de hombre y por el otro están las voces agudas, que son las voces de mujer y de niño.

Las voces de hombre se pueden dividir desde la más grave hasta la más aguda en voces de bajo, de barítono, de tenor y de contratenor.

Las voces de mujer, por otra parte, se pueden dividir en voces de contralto, mezzosoprano y soprano.

La voz de bajo es la voz más grave de los hombres.

La voz de barítono es la voz intermedia de los hombres.

La voz de tenor es la voz más aguda de los hombres.

Pero hay una voz que merece una atención especial y es la voz de contratenor. Esta voz se produce cuando los hombres utilizan una técnica especial que se llama falsete. Así, los hombres imitan las voces agudas de mujer.

En cuanto a las voces de mujer, podemos encontrar a las contralto como las voces femeninas más graves.

La voz intermedia de las mujeres es la voz de meso soprano.

Y la voz más aguda de las mujeres es la voz de soprano.

La tesitura es el conjunto de notas que puede cantar un cantante desde la nota más grave hasta la nota más aguda.

Es muy frecuente llamar divos a los cantantes de ópera. El significado de la palabra divo quiere decir dios pagano. De esta manera se ha llamado a los grandes cantantes de ópera. Su comportamiento ha generado siempre polémica y admiración. En esta diapositiva podéis ver a la gran cantante italiana Cecilia Bartoli que es una gran mezzosoprano.

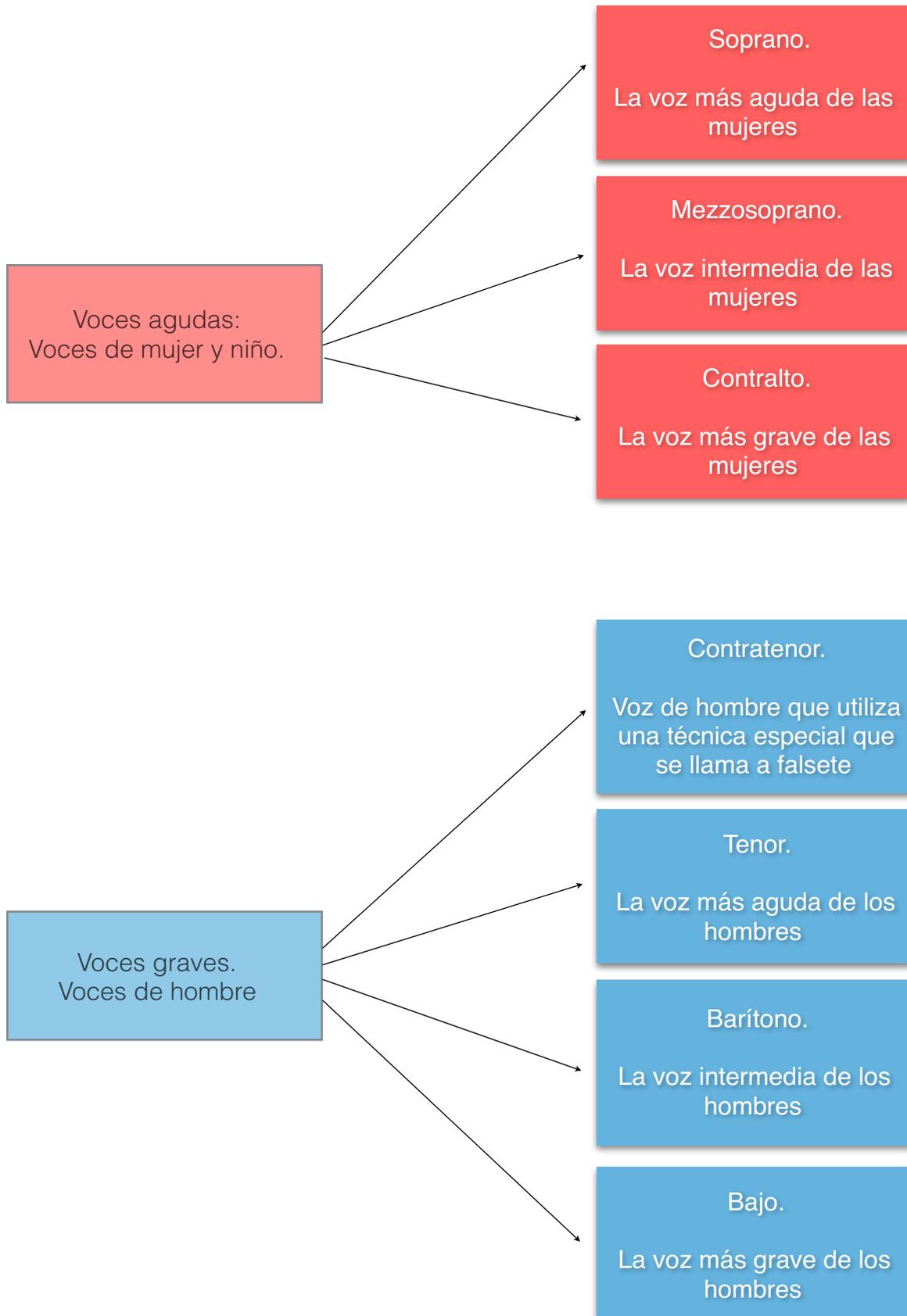
Aquí tenemos a Enrico Caruso que fue un tenor italiano nacido en Nápoles. En su época fue de los mejores. Empezó a cantar en Nápoles pero fue en Milán cuando le llegó la fama.

Otra gran cantante de ópera fue María Callas. Fue una soprano americana de origen griego. Llegó a ser un gran mito en su época. Tenía una voz poderosa y llena de matices.

Y qué decir de los tres tenores: Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras.

Pavarotti era italiano, de Módena uno de los más grandes del siglo XX que junto con Plácido Domingo y José Carreras tuvieron un gran éxito en el grupo llamado los tres tenores. Plácido Domingo en cambio es un tenor español nacido en Madrid. Sus padres eran cantantes de zarzuela que vivieron mucho tiempo en Latinoamérica. Junto con Pavarotti ha sido uno de los dos

grandes tenores del siglo XX. Y el último es José Carreras también español nacido en Barcelona en una familia humilde. Cuando tenía 17 años empezó a cantar profesionalmente. En 1987 enfermó de leucemia. Estuvo muy grave pero se salvó y después de esto fundó la fundación José Carreras contra la leucemia.

Agrupaciones vocales

Castellano

A los seres humanos siempre nos ha gustado cantar de esa manera han surgido las agrupaciones vocales.

Éstas agrupaciones pueden ser pequeñas como el caso de un dúo o muy grandes como en el caso de un orfeón.

En las agrupaciones también puede haber niños, mujeres y hombres mezclados o sin mezclar.

Seguidamente os voy a explicar cómo podemos clasificar los grupos vocales: y aparte los podemos clasificar en función del número de voces o en función del tipo de voces.

Si nos clasificamos atendiendo al **número de voces** los podemos clasificar en ocho grupos aunque seguramente pueda ver alguna clasificación más los siguientes son los más frecuentes:

- Dúos . dos personas cantando pueden ser de música tradicional música clásica o música popular urbana.
https://www.youtube.com/watch?v=C1g7Bo_g-dA
- Tríos.
<https://www.youtube.com/watch?v=8NI0HffXKew>
- Cuartetos.
<https://www.youtube.com/watch?v=ad-OqSajjoY&list=PL68047407E4860785>
- Quintetos.
<https://www.youtube.com/watch?v=ulOb9gIGGd0>
- Ochotes.
<https://www.youtube.com/watch?v=B0FmNzYoQUY>
- Coros de Cámara.
<https://www.youtube.com/watch?v=l-EeOGGbJL8>
- Coros.
<https://www.youtube.com/watch?v=9-l55vQh27c>
- Orfeones.
<https://www.youtube.com/watch?v=lQ98l5ctHqg>

Si atendemos al **tipo de voces** que hay en cada agrupación podemos diferenciar cuatro grupos diferentes:

- Escolanía es en la que sólo participan niños.
<https://www.youtube.com/watch?v=fQol3sgY2EE>
- Voces mixtas que son generalmente la mayoría de los coros.
<https://www.youtube.com/watch?v=kcLcMsuiEuw>
- Coros de voces graves, es decir, sólo participan hombres.
<https://www.youtube.com/watch?v=2FNILjlchO4>
- Voces blancas, es decir, sólo participan mujeres.
<https://www.youtube.com/watch?v=Dz6JxT7tnDU>

Ahotsa eta kantua

Euskara

Lehenengo diapositiba

Gai honetan, gizaki-ahotsa azteruko dugu baita gure gorputzaren atalak prozedura honetan parte hartzen dutenak ere. Abeslarien ahotsak desberdintzen ikasiko dugu baita ahots taldeak ere.

Bigarren diapositiba

Abesteak desberdintzen gaitu animaliak eta gizakiok. Animaliek instintiboki abesten dute, guk ordea, konzienteki egiten dugu.

Guk hitzekin abes dezakegu, hau da edo zein hizkuntzatan textua ahoska dezakegu, edo hitzik, hau da esanairik gabeko fonemak ahoskatuz.

Gure ahotsa balore handiko tresna da musikariontzat, benetako musika tresna delako.

Gizakiok askotan txorien txorrotxioetan oinarritu gara eredutzat hartuz edo gure abestiak sortzeko asmoarekin.

Hirugarren diapositiba.

Gure ahots sisteman hiru atal dira nagusiak: birikak, fonazio aparatua eta aparatu burrunbaria. Hirurak oso garrantzitsuak dira ahotsa sortzeko.

Laugarren diapositiba.

Birikak. Bularrean dauden bi saku dira, kanpoko haizea hatzeko eta botatzeko balio dutenak. Guri asko interesatzen zaizkigu gure ahotsa musika tresna aerofono bat delako, hau da haizea behar duela soinua sortzeko. Arnasa hartzen dugunean sudurra eedo ahoa, faringe, laringe, trakea eta bronkioetatik pasatzen da biriketaraino eta haizea botatzen dugunean kontrako bidea egiten du.

Bostgarren diapositiba.

Soinua sortzeko gure birikak hustu egiten dira, hori gertatzeko toraxeko giarrak eta diafragma arduratzen dira. Hauek birikak bultzatzen dute haizea botatzeko. Haize ha trakeatik igotzen da eta ahots-kordekin topatzen da bibraraziz. Ahots kordak bi izur dira eta estarran daude.

Seigarren diapositiba.

Estarran sortutako soinua oso ahula da eta ulertzina. Soinu hau moldatzeko gure aparatu burrunbaria behar dugu.

Aparatu honen zati nagusiak, mingaina, ahoa eta ezpainak dira.

Adibidez:

L eta R fonemak sortzeko mingaina behar dugu, bokalak sortzeko ahoaren posizioa funtsezkoa da eta ezpainbikariak sortzeko, hau da p edo b, ezpainak oso garrantzitsuak dira.

Ahots sailkapena

Euskara

Gizakion ahotsak bi talde handitan banatu daitezke. Alde batetik ahots baxuak daude .gizonezko ahotsak direnak, eta bestetik ahots altuak, emakumezko eta umezkoenak.

Gizonezko ahotsak, baxuenetik altuenera baxu-ahotsa, baritono-ahotsa, tenor ahotsa eta kontratenor ahotsak dira.

Emakumezko ahotsak baxuenetik altuenera, kontralto-ahotsa, mezzosoprano-ahotsa eta soprano-ahotsak dira.

Baxu-ahotsa gizonezkoen ahotsik baxuena da.

Baritono-ahotsa gizonezkoen ahots erdikoa da.

Tenor-ahotsa gizonezko ahotsik altuena da.

Baina oso ahots berezi dago gizonezkoen artean: kontratenor-ahotsa. Ahots hau, oso teknika berezi bat erabiliz lortzen da, falso izenekoa. Horrela, gizonek emakumezko ahotsak lortzen dituzte.

Aldiz, emakumezko ahotsen artean, kontralto-ahotsa da emakumezko ahotsik baxuagoa.

Emakumezko ahots erdikoa mezzosoprano-ahotsa da.

Eta emakumezko ahotsik altuena, soprano-ahotsa da.

Jakin behar duzue zer den tesitura: abeslari batek entona dezakeen nota multzoa da, baxuenetik altuenera.

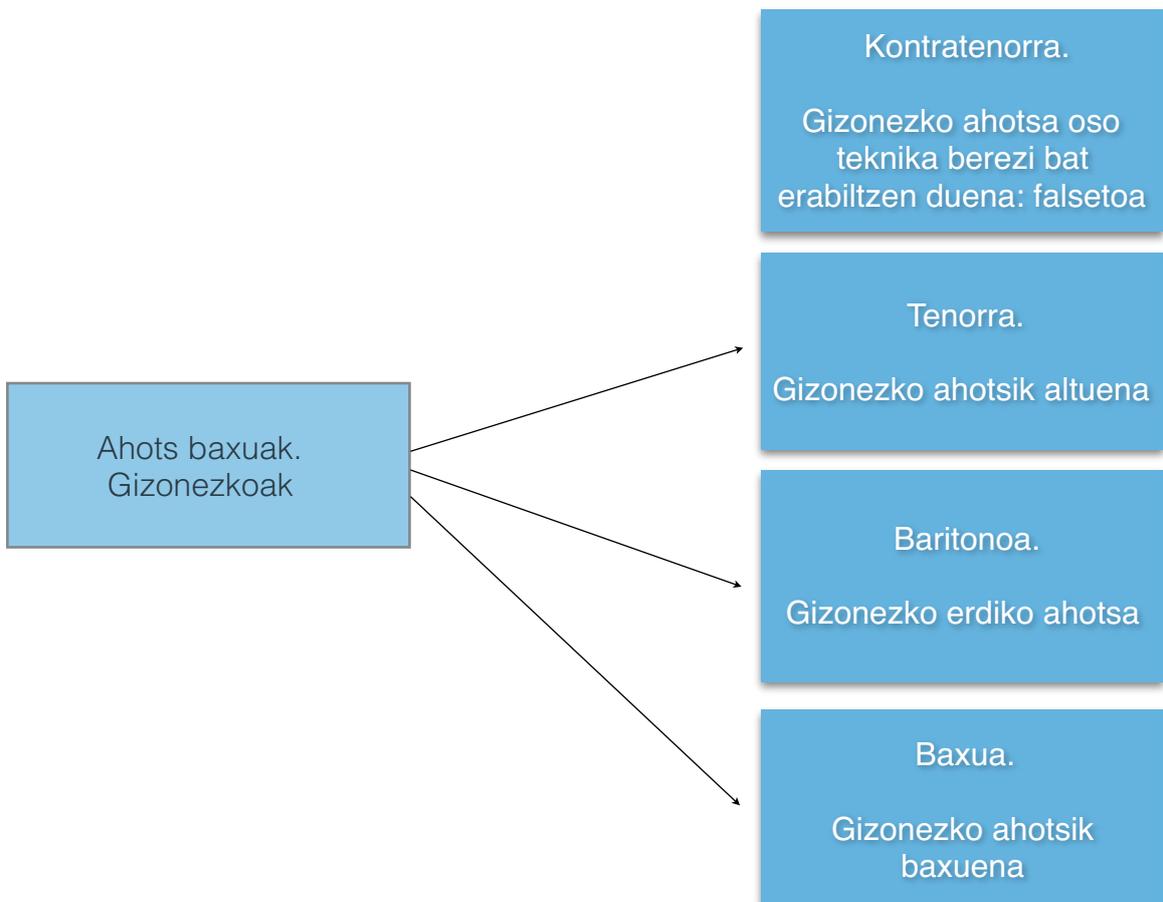
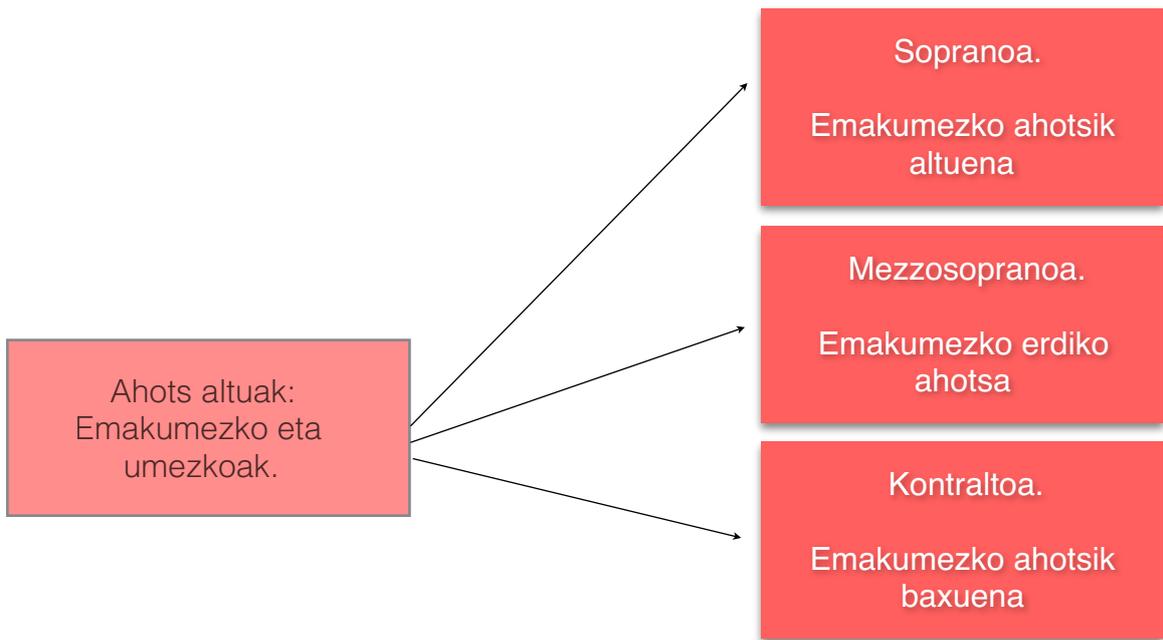
Oso ohikoa da dibo hitza erabiltzea opera abeslari handiak aipatzen ditugunean. Hitz honek jainko paganoa esan nahi du. Bere jarrerak polemika eta ikusmina sortu du askotan. Diapositiba honetan Cecilia Bartoli italiar mezzosopranoa ikus dezakezue.

Hementxe Enrico Caruso daukagu. Tenor italiarra Napolesen jaiota. Bere garaian hoberenatarikoa izan zen. Napolesen abesten hasi zen baina Milanen ospea lortu zuen.

Beste abeslari bikaina Maria Callas izan zen. Amerikarra baina jatorriz greziarra. Oso mito handia izan zen bere garaian. Oso ahots boteretsua zeukan matizak beterik.

Eta, zer esan daiteke hiru tenorrei buruz? Luciano Pavarotti, Plácido Domingo eta José Carreras.

Pavarotti italiarra zen, Modenakoa eta XX. mendeko hoberenatariko bat, Placido Domingorekin eta Jose Carrerarekin oso ospe handia lortu zuten Hiru Tenorrek taldearekin. Placido Domingo ordea espaniarra da. Madrilen jaiota. Denbora luze bizi zen latino amerikar bere gurasoak zarzuela abeslariak ziren eta hantxe lan egiten zutelako. Pavarottirekin XX. mendeko handienetakoa da. Eta hirugarrena, Jose Carreras da, hau ere espaniarra, Bartzelonan jaiota, familia xume batean. 17 urterekin abesteari ekin zion gogor, baina 1987. urtean leuzemiak jota gaixotu zen. Zorionez onik atera zen eta ondoren Jose Carreras fundazioa sortu zuen leuzemiaren kontra borrokatzeko.

Ahots taldeak

Euskara

Gizakioi beti elkarrekin abestea gustau zaigu, horrela, talde desberdinak sortu dira. Talde hauek izan daitezke oso txikiak, bikoteak bezala edo oso handiak orfeoien kasu. Taldeetan ere umeez, emakumez edo gizonak parte har dezakete, nahastuta edo nahastu gabe.

Hurrengoan, nola sailka ditzakegun ahots taldeak irakatsiko dizuet.

Ahots taldeak bi modutan sailka daitezke:

Ahots kopuruaren arabera edo ahots motaren arabera.

Kopuruaren arabera 8 taldetan banatu ditut, baina ziur aski, gehiago arki daiteke, baina hori bai, hauek dira ohikoenak.

- Bikotea: bi pertsona abesten. Izan daiteke musika landuan, tradizionalen eta herri musikan.
https://www.youtube.com/watch?v=Clg7Bo_g-dA
- Hirukotea:
<https://www.youtube.com/watch?v=8NI0HffXKew>
- Laukotea:
<https://www.youtube.com/watch?v=ad-OqSajjoY&list=PL68047407E4860785>
- Bostkotea:
<https://www.youtube.com/watch?v=ulOb9gIGGd0>
- Otxotea:
<https://www.youtube.com/watch?v=B0FmNzYoQUY>
- Kamara abesbatza:
<https://www.youtube.com/watch?v=l-EeOGGbJL8>
- Abesbatza:
<https://www.youtube.com/watch?v=9-l55vQh27c>
- Orfeoia:
<https://www.youtube.com/watch?v=lQ98l5ctHqg>

Ahots moten arabera, lau talde desberdinduko ditugu:

- Eskolaniak, umez osatutako abesbatzak dira.
<https://www.youtube.com/watch?v=fQol3sgY2EE>
- Ahots nahasien abesbatza:
<https://www.youtube.com/watch?v=kcLcMsuiEuw>
- Ahots grabeen abesbatza, hau da gizonak bakarrik:
<https://www.youtube.com/watch?v=2FNlJlchO4>
- Ahots txurien abesbatza, hau da emakumeak bakarrik:
<https://www.youtube.com/watch?v=Dz6JxT7tnDU>