

**RELACIÓN ENTRE
TÉCNICA VOCAL, ESTILO
Y CLASIFICACIÓN DE LAS
VOCES ADULTAS**

DIEGO MAURICIO ALEA
POVEDA

RELACIÓN ENTRE TÉCNICA VOCAL, ESTILO Y CLASIFICACIÓN DE LAS VOCES
ADULTAS

DIEGO MAURICIO ALEA POVEDA
CÓDIGO 2014275002

Presentado a

ALEXANDRA ÁLVAREZ YEPES

Trabajo de grado para optar por el título de Licenciatura en Música

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

FACULTAD DE BELLAS ARTES

LICENCIATURA EN MÚSICA

BOGOTÁ D.C.

2019

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela de Pedagogía</small>	FORMATO
	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE
Código: FOR020GIB	Versión: 01
Fecha de Aprobación: 10-10-2012	Página 1 de 2

1. Información General	
Tipo de documento	TRABAJO DE GRADO
Acceso al documento	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL. BIBLIOTECA FACULTAD DE BELLAS ARTES
Título del documento	RELACIÓN ENTRE TÉCNICA VOCAL, ESTILO Y CLASIFICACION DE LAS VOCES ADULTAS
Autor(es)	ALEA POVEDA, DIEGO MAURICIO
Director	ÁLVAREZ YEPES, ALEXANDRA
Publicación	Bogotá D.C. Universidad Pedagógica Nacional, 2019. 89 p
Unidad Patrocinante	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL. UPN
Palabras Claves	Técnica Vocal, Clasificación de las Voces, Estilo, Canto, Repertorio, Fisiología de la Voz

2. Descripción
<p>El Trabajo de grado que se propone aborda los conceptos de Técnica Vocal, Clasificación de las Voces adultas en profesionales de canto y estudiantes y la relación existente entre estos conceptos, con el fin de brindar herramientas pedagógicas de reflexión para enriquecer los procesos académicos tanto de estudiantes como maestros formadores y profesionales que se relacionen en el proceso de la clasificación de las voces cantadas. Es un trabajo Teórico descriptivo realizado a través de experiencias de maestros y análisis comparativo entre la información recolectada.</p>

3. Fuentes
<p>CVI. (20 de Junio de 2019). Complete Vocal Institute. Obtenido de https://completevocal.institute/tecnica-vocal-completa/</p> <p>Galindo Cáceres, J. (1998). Técnicas de Investigación en Sociedad, Cultura y Comunicación. México: Pearson.</p> <p>Jackson Menaldi, M. C. (1992). La Voz Normal. Buenos Aires, Argentina: Médica Panamericana.</p> <p>Kaufmann, J. (04 de Noviembre de 2012). Jonas Kaufmann Técnica Vocal. (Tenorifranco, Entrevistador) Youtube Tenorifranco. Recuperado el Julio de 2018, de https://www.youtube.com/watch?v=B0axnwP5ud4</p> <p>Mansion, M. (1974). El Estudio del Canto. Buenos Aires, Argentina: Ricordi Americana.</p> <p>Opera Rara. (13 de Julio de 2017). Michael Spyres from Baritone to Tenor. (O. Rara, Ed.) Londres, Reino Unido.</p> <p>Ross, T. (24 de Mayo de 2017). Singing in the MRI with Tyley Ross - Making the Voice Visible. Toronto, Canada. Recuperado el Julio de 2018, de https://www.youtube.com/watch?v=J3TwTb-T044</p> <p>Schoenberg, A. (2016). El Estilo y la Idea. Madrid, España: Taurus Editores.</p> <p>Weston, A. (2013). Las Claves de la Argumentación (Cuarta ed.). Barcelona, España: Ariel.</p> <p>Yeadon McGinnis, P. (2010). The Opera Singers Career Understanding The European FACH System. Plymouth, Reino Unido: The Scarecrow Press, Inc.</p>

4. Contenidos
<p>El trabajo se desarrolla en cuatro capítulos. El primer capítulo aborda los preliminares de la investigación relacionado con los objetivos, pregunta de investigación y construcción del problema. El segundo capítulo aborda un marco teórico de los referentes bibliográficos con respecto a la Técnica Vocal, Clasificación de las voces, fisiología de la voz, estilo y repertorio. El tercer capítulo aborda la parte metodológica de la investigación</p>

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS</small>	FORMATO	
	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE	
Código: FOR020GIB	Versión: 01	
Fecha de Aprobación: 10-10-2012	Página 2 de 2	

realizada a partir del diseño y desarrollo de entrevistas a diferentes maestros de canto. Por ultimo en el cuarto capitulo se desarrolla el análisis comparativo aplicando una triangulación entre experiencia personal, experiencias de maestros y referentes bibliográficos.

5. Metodología

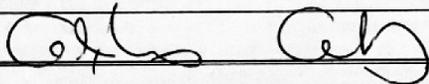
La metodología que se empleó para el presente proyecto de investigación es de tipo analítico, ya que se analizaron las diversas experiencias de los maestros seleccionados en conjunto con la información recolectada en referentes bibliográficos y la experiencia personal adquirida relacionada con el tema.

La recolección de información y estado del arte se realizó con una entrevista de tipo estructurada y focalizada con modalidad informativa

6. Conclusiones

La técnica vocal empleada influye en la clasificación de una voz cantada, dependiendo del tipo de técnica que se utilice. Al emplear distintas técnicas se generan diversas sonoridades, sonoridades que varían con el fenómeno acústico, pues existen tres maneras de percibir el sonido de una voz, a través de la autopercepción, por medio de una grabación, o por medio de un oyente externo.

La relación sugerida entre Técnica Vocal, Estilo y Repertorio sirve como una herramienta pedagógica en el sentido de generar en los maestros y estudiantes un replanteamiento y reflexión, con respecto a la forma cómo se clasifican las voces y a la escogencia del repertorio adecuado para cada cantante. Esta herramienta se puede emplear en procesos de canto inicial, intermedio y avanzado.

Elaborado por:	DIEGO MAURICIO ALEA POVEDA
Revisado por:	

Fecha de elaboración del Resumen:	2019	07	03
--	------	----	----

*Quiero expresar mi gratitud a Dios, quien con su bendición
llena siempre mi vida, a mi esposa y a toda mi
familia por estar siempre presentes.*

*Al Padre Mauricio Baraya por ser el principal promotor de mis sueños
por confiar y creer en mis expectativas; por los consejos, valores y
principios que me ha inculcado.*

RESUMEN

El presente proyecto aborda los conceptos de Técnica Vocal, Clasificación de las Voces adultas en profesionales de canto y estudiantes; y la relación existente entre estos conceptos con el fin, de brindar herramientas pedagógicas de reflexión para enriquecer los procesos académicos tanto de estudiantes como maestros formadores y profesionales que se relacionen en el proceso de la clasificación de las voces cantadas.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	10
CAPÍTULO 1 PRELIMINARES.....	12
1.1. DELIMITACIÓN DEL TEMA.....	12
1.2. CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA	12
1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	14
1.4. OBJETIVOS.....	14
1.5. JUSTIFICACIÓN.....	15
1.6. ENFOQUE.	16
CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO.....	17
2.1. TÉCNICA VOCAL.....	17
2.1.1. ALGUNAS TÉCNICAS VOCALES EXISTENTES EN EL MUNDO.	22
2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS VOCES	24
2.2.1. OTROS FACTORES	25
2.2.2. REGISTRO DE LAS VOCES	25
2.2.3. CLASIFICACIÓN POR SISTEMA FACH.	26
2.2.4. DE LA INCORRECTA CLASIFICACIÓN.....	27
2.3. FISIOLOGÍA DE LA VOZ.....	29
2.3.1. LAS CAVIDADES DE RESONANCIA SUPRAGLÓTICAS	32
2.4. ESTILO Y REPERTORIO.....	35
CAPÍTULO 3 RUTA METODOLÓGICA.....	37
3.1. ENTREVISTA	37
3.2. TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS	40
CAPÍTULO 4 ANÁLISIS.....	41
4.1. VIAJANDO A TRAVES DE LA EXPERIENCIA.	42
4.2. COMPARTIENDO EXPERIENCIAS Y REFLEXIONANDO	68
4.3. CONCLUSIONES.	75
ANEXOS	77
ANEXO 1 TRANSCRIPCIONES VIDEOS REFERENTES.....	78
ANEXO 2. VIDEOS REFERENTES	86
ANEXO 3. ENTREVISTAS REALIZADAS Y AUDIOS.....	86
BIBLIOGRAFÍA	87

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. CONCEPTO DE TÉCNICA.	18
TABLA 2. CONCEPTO DE TÉCNICA VOCAL.	19
TABLA 3. ELEMENTOS DE UNA TÉCNICA VOCAL.....	20
TABLA 4. TÉCNICAS DEL MUNDO SEGÚN MENALDI.....	22
TABLA 5. ALGUNAS TÉCNICAS, MODOS POPULARES.	23
TABLA 6. PARÁMETROS DE CLASIFICACIÓN DE LA VOZ CANTADA SEGÚN INÉS BUSTOS.	24
TABLA 7. CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO SEGÚN JACSON, ARAUZ Y NAIDICH.....	25
TABLA 8. ELEMENTOS PARA CLASIFICAR UNA VOZ EN SISTEMA FACH.	27
TABLA 9. ELEMENTOS DE LA FONACIÓN.....	31
TABLA 10. INFLUENCIA DE LA FISIOLÓGÍA DE LA VOZ EN EL PROCESO FONATORIO.	31
TABLA 11. CAVIDADES DE RESONANCIA SUPRAGLÓTICAS..	34
TABLA 12. TIPOS DE ANÁLISIS.....	40
TABLA 13. PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS.	41
TABLA 14. CATEGORIZACIÓN DE CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS DE SEGUNDO NIVEL.	73

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. CLASIFICACIÓN DE VOCES SEGÚN TARNEAUD.	26
FIGURA 2. ESTRUCTURA OSEOCARTILAGINOSA DE LA LARINGE, QUE SUSTENTA LAS FUNCIONES RESPIRATORIA, DEGLUTORIA Y FONATORIA DE ESTE ÓRGANO.	30
FIGURA 3. REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS CAVIDADES DE RESONANCIA SUPRAGLÓTICAS, CUYO ESPACIO INTERNO SE ASEMEJA A LA LETRA F MAYÚSCULA.....	33
FIGURA 4. FORMA DEL TRACTO VOCAL EMPLEANDO 4 TÉCNICAS DIFERENTES DE CANTO.....	36

INTRODUCCIÓN

“Solo conociendo la causa se pueden obtener los efectos correspondientes y, viceversa, conociendo la causa, muchos efectos pueden ser evitados”

(Regidor Arribas, 1981)

Me encontraba preparado para mostrar el talento y estudio que hasta el momento para mí estaban en su auge más alto, quería sorprender con mi voz a quienes me escucharían, pero mi sorpresa fue aún mayor cuándo descubrí por medio de mi maestra de canto, que mi voz tenía más posibilidades. Estaba atrapado en un cascarón que se rompió y dejó vislumbrar el potencial que verdaderamente se encontraba en mi interior.

Este trabajo ha surgido en respuesta a la confusión y diversidad de opiniones que se generan en el ámbito de la clasificación de las voces en el ejercicio del canto. Podríamos preguntarnos, ¿Existe en verdad una o varias formas de cantar? ¿Cómo se ve involucrada la técnica vocal en un estudiante de canto y en su tipo voz?

Mi experiencia personal ha sido determinante para desarrollar esta temática, ya que en mi proceso de formación se han generado muchos conflictos con respecto a la técnica vocal y a cuál es la técnica adecuada que debo emplear para desarrollar de la mejor manera mi instrumento. Es aquí donde a través de la observación de mi experiencia y la de otros cantantes, he podido encontrar que hay una relación íntima entre técnica vocal y clasificación de las voces.

Este planteamiento de relación, técnica vocal y clasificación de las voces, surge de mi experiencia como estudiante y cantante profesional. Empleando diferentes técnicas de canto puedo sonar como un tenor ligero e inclusive como barítono. Así, para los diferentes repertorios debo utilizar diferentes técnicas para abordarlos y para que estilísticamente sean interpretados de la mejor manera.

El presente trabajo aborda las características más influyentes y preponderantes con respecto a este tema, correspondiente a cuatro conceptos: La Técnica Vocal, Clasificación de las Voces, Fisiología de la Voz, Repertorio y Estilo.

A través de una búsqueda y recopilación de información con respecto a la Técnica Vocal y Clasificación de las voces, se evidenciaron varios factores que las relacionan entre sí.

La Técnica Vocal es un parámetro que debería ser más explorado en el ejercicio de clasificación de las voces y es de gran importancia que el estudiante, el maestro y todos los practicantes del canto consideren con más relevancia la relación entre estos dos aspectos, técnica y clasificación de la voz. Mi experiencia junto con la experiencia de otros cantantes me ha revelado el daño tan grande que se puede hacer al estudiante cuando no hay una correcta clasificación de la voz, daño que en ocasiones es irreversible.

Desarrollados estos puntos, se desea establecer una herramienta en la que el concepto de clasificación de voces incluya la técnica y el estilo como uno de los parámetros fundamentales en el proceso de clasificación vocal.

Considerando lo anteriormente expuesto, se espera que todos los profesionales y personas involucradas en el mundo de la voz interioricen y exploren en mayor medida, a través de esta herramienta, un estudio de mayor consciencia del repertorio y técnicas de la voz en su desarrollo pedagógico vocal.

CAPÍTULO 1. PRELIMINARES

1.1.DELIMITACIÓN DEL TEMA

Con el fin de complementar la teoría relacionada con la clasificación de las voces, se pretendió ampliar el concepto de Técnica Vocal relacionada con ésta teoría en edades adultas.

La perspectiva del proyecto es de tipo TEÓRICO-DESCRIPTIVO.

Se espera poder implementar con más detalle éste concepto de Técnica Vocal como parámetro en la clasificación de la voz cantada. El alcance del proyecto abarca estudiantes y profesionales del canto.

Las etapas del desarrollo del trabajo fueron:

- Conocer el estado del arte con respecto al tema (FASE EXPLORATORIA),
- Realizar un diagnóstico por medio de experiencias
- Analizar la información recopilada contrastando cuatro aspectos importantes en el proceso de clasificación de las voces: Técnica Vocal, Clasificación de las voces, Fisiología de la Voz, Repertorio y Estilo.

1.2.CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA

Uno de los problemas más recurrentes y que se pueden observar a través del estudio del canto en el ámbito académico, es el pensamiento hermético de algunos maestros de canto con respecto a las técnicas vocales existentes y la clasificación de las voces. Generalmente suelen clasificarse las voces de los estudiantes de tal manera que el repertorio asignado no es el adecuado y empiezan a generarse problemas tales como: la frustración por no poder realizar cierto tipo de repertorios, no potencializar la voz de manera adecuada y falta de herramientas para explorar la verdadera aptitud vocal que pueda guardar un cantante en formación

A continuación se nombrarán dos elementos que se tuvieron en cuenta para la solución de dicha problemática:

ELEMENTO I: Método para clasificar las voces

Para conocer la forma en que los maestros de canto actualmente clasifican las voces de los estudiantes, se tomaron ocho experiencias de maestros como referentes.

Se escogieron 4 maestros colombianos y 4 maestros extranjeros con el fin de confrontar y comparar sus experiencias respecto al tema.

Se realizaron entrevistas a los docentes de canto donde se pudo obtener información de la metodología que aplican en sus clases para clasificar las voces.

ELEMENTO II: Relación Técnica Vocal y Tipo de Voz.

Para establecer la conexión que existe entre la Técnica Vocal empleada en los cantantes y su tipo de voz, se consultaron los maestros seleccionados y los casos de estudio relacionados con este tema.

Como referente se encuentra el caso de Jonas Kaufmann, cantante lírico alemán, quien empleó una técnica no apropiada a su voz; generando un esfuerzo extra en su manera de cantar. Posteriormente tuvo la oportunidad de reeducar su voz, dando como resultado una clasificación de voz diferente a la inicialmente dada. Este caso de estudio, se referencia con videos donde el cantante habla sobre su caso y se observa la diferencia en su voz cantada al emplear dos técnicas diferentes. También se encuentra el caso de Michael Spyres que emplea dos técnicas diferentes, una para cantar como barítono y otra para cantar como Tenor.

Con estas experiencias e información recolectadas y la experiencia personal con respecto a la temática, se pretende compartir los resultados a los colegas, con el objeto de ampliar en las

cátedras de canto, información con respecto a éste parámetro como elemento en la clasificación de las voces.

1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo influye el tipo de técnica vocal y el estilo en el proceso de clasificación de las voces cantadas?

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. GENERAL

- ❖ Determinar cuáles son los parámetros técnicos, metodológicos y estilísticos que influyen en la clasificación del registro de las voces cantadas.

1.4.2. ESPECÍFICOS

- ❖ Conocer el estado del arte con respecto al proceso clasificatorio de las voces cantadas, por medio de entrevistas a ocho maestros de canto, cuatro extranjeros y cuatro colombianos.
- ❖ Realizar un contraste entre la Teoría, experiencia de maestros y mi experiencia personal por medio de la comparación entre Técnica vocal, clasificación de voces, Fisiología de la voz, Estilo y Repertorio.
- ❖ Deducir los factores técnicos y metodológicos que influyen en el proceso clasificatorio de las voces a partir del contraste realizado.
- ❖ Ofrecer con el contraste analítico herramientas de reflexión para la enseñanza o aprendizaje del canto.

1.5. JUSTIFICACIÓN

A través de mi experiencia personal y la observación con respecto a otras experiencias de cantantes y maestros de canto, he encontrado que no hay claridad en la influencia que pueden ejercer las técnicas del canto en la clasificación de las voces. Por esta razón el presente trabajo de investigación pretende realizar un estado del arte con respecto a esta temática y a través de esta consulta, en conjunto con el análisis de videos y experiencias de maestros de canto, determinar las características y parámetros más influyentes en el proceso de clasificación de una voz cantada.

Al no haber claridad en este tema, se hace necesario para el ejercicio del docente de canto, encontrar unas pautas que permitan orientar a una mejor enseñanza y pedagogía del canto, de acuerdo con los tipos de voces generados por las diversas técnicas de canto existentes.

El presente trabajo es de gran importancia para estudiantes y maestros que hayan o estén pasando por un momento en donde su voz se encuentre afectada por daños causados al emplear una técnica incorrecta, por malos hábitos adquiridos en el ejercicio del canto o por abordar repertorio inapropiado a su voz. También será útil para las academias, universidades y profesionales que trabajan con la voz como foniatras, otorrinos y fonoaudiólogos entre otros. Esta investigación también es útil como herramienta para ayudar a los cantantes en su proceso de caracterización y clasificación de su voz, pues el proceso de clasificar una voz cantada tiene relación estrecha con los maestros de canto y los profesionales médicos que trabajan con la voz humana.

Lo que se observa con respecto a esta consulta, es que las divergencias y contradicciones existen porque no se sabe con exactitud qué es técnica vocal. Cada maestro y cada persona apropian un significado y de acuerdo a este, construyen su discurso pedagógico. Sin embargo, creo que es necesario replantear lo que se está haciendo actualmente respecto al tema y espero contribuir con este análisis a construir una mejor herramienta para los estudiantes y maestros de canto.

La consulta y análisis que se realizaron en el presente trabajo permitió encontrar pautas necesarias para apropiarse un mejor desarrollo de las metodologías que se emplean al momento de clasificar una voz cantada y de las herramientas pedagógicas del canto en el aula de clase tanto para maestros como para estudiantes.

1.6. ENFOQUE.

El presente trabajo es una investigación de tipo correlacional.

El método que se empleó es de tipo analítico, ya que se analizaron las diversas experiencias de los maestros seleccionados para dicha investigación, en conjunto con la información recolectada en referentes bibliográficos y la experiencia personal adquirida relacionada con el tema.

El enfoque de la presente investigación es de tipo cualitativo porque los datos recolectados durante el proceso y desarrollo del trabajo fueron de tipo descriptivo y experiencial como respuesta a los conceptos más importantes de toda la investigación, la Técnica Vocal y la Clasificación de las Voces.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

2.1. TÉCNICA VOCAL

Mucho se habla de la técnica, casi se podría decir que es un concepto obvio y que en el ámbito particular de los profesionales del canto, se asimila como algo natural, que cualquier persona podría definir. Sin embargo, como dice Silva Camarena cuando se habla de técnica “*se trata de palabras que ocultan, casi con la fuerza con la que se guarda un secreto, la realidad a la que se refieren*” (Silva Camarena, 2000, pág. 18)

Son muchas las definiciones que se encuentran de la técnica y cada persona podría dar su propia versión dando como resultado una confusión con respecto a lo que realmente significa. Para centrar el objeto de estudio es imperativo llegar a una correcta definición, ya que para la enseñanza del canto debemos como docentes construir una versión de este concepto que brinde claridad, que mejore y desarrolle una buena técnica de canto para las futuras generaciones.

Para abordar el concepto de Técnica Vocal propiamente dicho, se debe definir primero qué es técnica. Para esto citaremos los conceptos de Ortega y Gasset, y Heidegger. (Ver **TABLA 1**)

De acuerdo a los enunciados de Ortega y Gasset y a la postura de Heidegger, podemos decir que la técnica es un hacer propio del hombre para satisfacer una necesidad, para adaptar o apropiarse un medio de mejor manera, con el menor esfuerzo, a la persona que este solventando dicha necesidad. Está relacionada íntimamente con la voluntad del hombre, se convierte entonces en una construcción a voluntad para subyugar una o varias formas de hacer las cosas.

Podría definirse como un instrumento preestablecido, pero como bien lo afirman estos autores, la voluntad del hombre está en capacidad de afectar la técnica propiamente dicha. Existe y coexiste con principios de causalidad como lo menciona Heidegger, La Técnica es “*Un modo del desocultar, no un simple medio. Y si no es un simple medio, ella es algo más importante de lo*

que cree el sentido común. La técnica es verdad: pertenece al ámbito del desocultamiento, de la producción” (Silva Camarena, 2000, pág. 36).

Si nos remitiéramos a los griegos la Técnica sería Aletheia, expresión griega que significa “verdad”.

TABLA 1. Concepto de Técnica.

LA TÉCNICA SEGÚN	
ORTEGA Y GASSET	HEIDEGGER
<p>“La técnica es la reforma de la naturaleza, de esa naturaleza que nos hace necesitados y menesterosos, reforma en sentido tal que las necesidades queden a ser posible anuladas por dejar de ser problema su satisfacción”</p> <p>“La técnica es lo contrario de la adaptación del sujeto al medio, puesto que es la adaptación del medio al sujeto”</p> <p>“La técnica es el esfuerzo para ahorrarse el esfuerzo, lo que hacemos para evitar los quehaceres que la circunstancia nos impone”</p> <p>“La inteligencia técnica es una capacidad, pero la técnica es el ejercicio efectivo de la capacidad”</p> <p>“La técnica evoluciona según la idea que el hombre ha tenido de ella. Los estadios de la evolución de la técnica son éstos: 1) la técnica del azar, 2) la del artesano y 3) la del técnico” (Ortega y Gasset, 1977)</p>	<p>“La técnica no es lo mismo que la esencia de la técnica.”</p> <p>“Según la antigua doctrina, la esencia de algo es aquello que algo es. Preguntamos por la técnica cuando preguntamos por lo que ella es. Todo el mundo conoce los dos enunciados que contestan a nuestra pregunta. El uno dice: la técnica es un medio para unos fines. El otro dice: la técnica es un hacer del hombre. Las dos definiciones de la técnica se co-pertenecen”</p> <p>“A lo que es la técnica pertenece el fabricar y usar útiles, aparatos y máquinas”</p> <p>“La representación corriente de la técnica, según la cual ella es un medio y un hacer del hombre, puede llamarse, por tanto, la definición instrumental y antropológica de la técnica”</p> <p>“Ahora bien, supuesto que la técnica no es un mero medio, ¿qué pasa con la voluntad de dominarla? Pero dijimos que la definición instrumental de la técnica es correcta. Ciertamente. Lo correcto constata cada vez algo que es lo adecuado en lo que está delante. Sin embargo, para ser correcta, la constatación no necesita en absoluto desvelar en su esencia lo que está delante” (Heidegger, 1994)</p>

Ahora bien, veamos algunas definiciones sobre la Técnica Vocal. Tomando en cuenta la información de la **TABLA 2**, la técnica vocal es la forma de cantar con el menor esfuerzo posible, sin tensiones y sin incomodidades. Se puede cantar de diversas maneras, pero cuando se logra sin poner en peligro o sin deteriorar el aparato fonatorio, se puede decir entonces que se ha desarrollado una buena técnica.

TABLA 2. Concepto de Técnica Vocal.

AUTOR	DEFINICIÓN
Inés Bustos	<p><i>“En el diccionario encontramos habilidad, destreza, práctica, experimentación, procedimientos, como sinónimos de técnica. Según esta definición académica, la técnica en el canto se refiere al proceso de adquisición, práctica y dominio de los mecanismos de la voz cantada. “</i></p> <p><i>“El uso adecuado de la voz implica un aprendizaje y, como tal, debe pasar por diferentes etapas que van desde la concienciación de la técnica fonatoria hasta su empleo de forma inconsciente y automática”.</i></p> <p><i>“La finalidad de una técnica de fonación adaptada a la propia situación socio-profesional es doble. Por una parte, el uso eficiente y con el menor esfuerzo y, por otra, la prevención de las patologías de origen funcional y de origen orgánico que pueden lesionar la salud del aparato vocal.” (Bustos Sánchez, 2012)</i></p>
Roberto Bañuelas	<p><i>“La Técnica de vocalización tiende a ser ortodoxa para fijar los objetivos y resultados del sistema que se busca, pero en la interpretación del repertorio la técnica debe actuar como una segunda naturaleza al servicio de la conjunción formada de poesía y música, de teatro y canto, de inspiración y realización. Toda la gama de sonidos debe emitirse y colocarse de acuerdo con la expresión.” (Bañuelas, 2001)</i></p>
Georges Canuyt	<p><i>“La técnica de la voz cantada consiste en enseñar al alumno la adaptación del acto respiratorio a la emisión vocal y a las cavidades de resonancia, es decir, al aparato vocal. El profesor de canto debe, en suma, enseñar al alumno a servirse de su instrumento.” (Canuyt, 1982)</i></p>

La técnica vocal se convierte entonces en una diversidad de elementos que apropia el individuo y se hacen eficientes de acuerdo con la forma cómo se ejecute dicha técnica, pues como dice Ines Bustos, *“la eficiencia de esta técnica se basa en la realización adecuada de los actos fisiológicos, sobre todo de la respiración; en encontrar el grado óptimo de la tensión muscular y en el trabajo vocálico con ejercicios específicos. Todo esto debe complementarse con la articulación precisa del sonido que se emite.”* (Bustos Sánchez, 2012) Esto nos induce a pensar entonces, que la técnica está relacionada con la posición de los músculos y órganos que comprenden el aparato fonador. Esta posición o técnica al involucrar actos fisiológicos permite desarrollar diferentes timbres en la voz, pues *“La coordinación de la respiración y del esfuerzo muscular diafragmático y abdominal adecuado permitirá emitir la voz con calidad, modificar las características tímbricas y de duración sin esfuerzos en la musculatura perilaríngea.”* (Bustos Sánchez, 2012)

Estos elementos técnicos permiten entonces modificar ciertas características de la voz cantada, entre ellas el timbre de la voz, el volumen y otras características propias de la voz humana.

Considerando que estos detalles de la técnica vocal permiten cambios en el timbre de la voz y que la voz humana puede generar distintos colores, se podría suponer entonces que existen diversos tipos de técnica vocal. Por tanto, en el proceso de clasificación de la voz ¿no se debería tener en cuenta también el tipo de técnica empleada para clasificarla?

Nos encontramos aquí frente a una problemática de conceptos y parámetros primordiales en el proceso de clasificación de las voces. Para comprender con exactitud lo que significa la técnica vocal, se enunciaran en la **TABLA 3** cuatro elementos básicos de la técnica vocal que según Cristina Menaldi son necesarios para obtener una voz sana.

TABLA 3. Elementos de una Técnica Vocal. (Jackson Menaldi, 1992, págs. 209 - 233)

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
RELAJACIÓN.	<p>Este elemento está relacionado con la relajación de los músculos, se centra en sacar a los músculos del estado de tensión en que se encuentren e inclusive llevarlo a un plano de distensión mental.</p> <p>Este elemento busca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El aumento de los rendimientos vitales. - La eliminación de errores que se pudieron generar hasta el momento. <p>Una persona sometida a múltiples tensiones necesita de un mayor rendimiento para contrarrestar las tensiones adquiridas, por eso la relajación debe obtenerse con un método que permita adquirir el menor desgaste posible.</p>
RESPIRACIÓN	<p>La respiración es una función vital que asegura a las células de nuestro cuerpo el oxígeno necesario para el proceso de combustión realizado internamente en nuestro organismo.</p> <p>Para la técnica vocal el sistema respiratorio comprende dos partes primordiales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vías respiratorias superiores (Boca, fosas nasales y faringe). - Vías respiratorias inferiores (Pulmones bronquios, tráquea y laringe). <p>Estas vías están sostenidas por un fuelle respiratorio integrado por el tórax y el diafragma.</p> <p>La forma en cómo se emplea la respiración influye en el resultado de la emisión vocal. Si se emplea una respiración torácica, es decir, una respiración superior, se necesitará de mucho esfuerzo para producir el sonido, mientras que si se emplea una respiración costo-diafragmática se aprovechará mucho mejor la resonancia y el empleo de menos esfuerzo.</p> <p>La respiración “costo-diafragmática” se logra cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El movimiento diafragmático se hace a nivel de la columna vertebral. - El movimiento de las costillas se dirige hacia los costados. - Hay movimiento de los músculos abdominales y el diafragma desciende. <p>El resultado de emplear la respiración costo-diafragmática, es una voz con apoyo.</p>

Continuación **TABLA 3.** Elementos de una Técnica Vocal.

COORDINACIÓN	<p>Este elemento consiste en relacionar equilibradamente los elementos de respiración y relajación.</p> <p>Se tiene como objetivo reconocer el cuerpo detalladamente, haciendo consciente los movimientos y relación de espacio de los órganos y partes del cuerpo.</p> <p>Se debe tener como puntos centrales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La tranquilidad. 2. Reconocer el cuerpo desde la cabeza a los pies. 3. Puntos de apoyo. 4. Respirar por la nariz sintiendo como las costillas se abren y espirar sintiendo la garganta abierta y relajada
RESONANCIA Y PROYECCIÓN	<p>Este cuarto elemento está relacionado con el uso de las cavidades y partes del cuerpo que permiten dar volumen y sonoridad a la voz, pues “La resonancia es la amplificación y el enriquecimiento del sonido fundamental o tono fundamental producido en la laringe. La proyección, por su parte, implica soltar la voz, enviarla hacia afuera y dirigirla a puntos de mediana y larga distancia, ya sean imaginarios o reales”.</p> <p>Este elemento involucra la vibración de los huesos. Ésta permite el desarrollo de la resonancia del sonido y para ello se emplean ejercicios de zumbido con la doble mm. Adicionalmente integra al mismo tiempo el control de la intensidad del sonido trabajado con ejercicios de las vocales.</p> <p>La articulación influye en este cuarto elemento de la técnica dando mayor claridad a las consonantes y vocales y por consiguiente generando una mejor proyección del sonido.</p> <p>La resonancia y proyección adecuadas se obtienen con un esquema corporal vocal adecuado, es decir, un esquema que se refiere al conocimiento propio (propiocepción) de las sensaciones musculares y sonoras que permiten controlar la calidad de la voz, intensidad, afinación etc.</p>

Estos cuatro elementos permiten:

- Controlar la postura.
- Controlar la relajación del cuerpo.
- Tomar tiempo para respirar.
- Regular adecuadamente el aire.
- Sentir la garganta abierta sin que se genera ninguna tensión.
- Articular las palabras.
- Proyectar el sonido.

2.1.1. ALGUNAS TÉCNICAS VOCALES EXISTENTES EN EL MUNDO.

Para evidenciar la diversidad de técnicas vocales existentes en el mundo, se nombrarán las más conocidas desde un enfoque histórico, psicológico, fisiológico y musical. En el mundo hay tres grandes categorías de canto que según Menaldi serían: El canto gutural Laríngeo (en la garganta), el canto nasal y el canto palatal. En la **TABLA 4** se mencionarán algunas técnicas relacionadas con el canto lírico.

TABLA 4. Técnicas del Mundo según Menaldi (Jackson Menaldi, 1992, págs. 191 - 207).

TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
ESPAÑOLA	<p>Esta técnica emplea golpe de glotis para la emisión del sonido. Emplea una voz orgánica y espontánea dando prioridad al acento musical con respecto al acento tónico de la palabra.</p> <p>El timbre que se genera es cálido, la fuerza y el volumen dependen de la respiración apoyada en la parte alta de la cavidad torácica. La laringe y la lengua trabajan en una relación consciente.</p> <p>Los agudos son poco claros, poco redondos, y gritados debido al tipo de apoyo que se emplea. La posición de la boca permanece abierta en posición mediana y tiene apertura en los agudos. La laringe se encuentra generalmente en posición alta.</p>
FRANCESA.	<p>Esta técnica se basa en una elocución elaborada y una muy buena dicción. Este tipo de técnica es más labial que bucal. Su direccionalidad es horizontal. No hay un punto de apoyo claro. Es una voz que disgrega entre el razonamiento verbal y la espontaneidad sonora. Hay un cierre rápido de costillas durante la espiración lo que produce una pérdida de sonoridad.</p>
ITALIANA.	<p>La voz generada por esta técnica es una voz que tiene todo el espectro de armónicos del grave al agudo. El color es claro, el sonido es ligado y proyectado en intensidad. Hacia el siglo XIX el canto italiano incluye la cobertura vocal que permite ir de un registro a otro sin cambiar el timbre de la voz.</p> <p>La respiración y el apoyo son la base del canto italiano. El apoyo se sitúa en la zona superior abdominal. La laringe baja o sube de acuerdo con el cambio de registros.</p>
ALEMANA.	<p>La dirección de la voz es vertical, los sonidos graves predominan más que los agudos. El color de la voz es faríngeo y algunas veces velado. Hay poco vibrato en la voz que emplea esta técnica. Como resultado da una sensación auditiva de voz de tubo.</p> <p>El aire está apoyado verticalmente sobre los músculos abdominales y la respiración es de tipo abdominal y baja. La posición de la laringe es baja con aumento de la faringe y elevación del paladar blando. Esta técnica posee un exceso de relajación faríngea y laríngea.</p> <p>La voz generada por este tipo de técnica es una voz vertical, redonda, vaporizada, medianamente entubada con exiguo vibrato.</p>
EUROPA CENTRAL.	<p>Aquí se incluyen países como Republica Checa, Bulgaria, Rusia, Rumania, Hungría y Polonia.</p> <p>La técnica empleada en estos países genera una voz profunda y entubada con dirección vertical, los armónicos graves son los que predominan en esta técnica.</p> <p>La posición de la laringe es muy baja y la apertura de la boca es muy abierta, el apoyo y respiración es en la zona abdominal baja.</p>
INGLESA.	<p>La técnica inglesa da como resultado una voz suave con una emisión entre la oblicuidad italiana y la verticalidad alemana. El color y el timbre son claro y ligero, es una voz delicada con posición laríngea de bostezo. Emplea una semicobertura.</p>

En cuanto al canto popular, estas técnicas actualmente se están desarrollando y construyendo en el ámbito académico. En la siguiente tabla se citarán algunas formas de canto popular.

TABLA 5. Algunas Técnicas, Modos Populares. (CVI, 2019)

MODO	DESCRIPCIÓN
NEUTRAL	<p>Es el único modo no metálico. No hay ningún grado «metálico» en el sonido. El carácter suele ser suave, como el de una canción de cuna. Es el único modo en el que se puede cantar con una voz de calidad aspirada sin dañarla. Los dos extremos de Neutral son «Neutral con aire» «Neutral sin aire»</p> <p>En la música popular, el Neutral con aire se usa para pasajes sosegados, cuando se quiere producir un sonido aspirado. El Neutral sin aire suele usarse cuando se quiere producir un sonido no metálico pero claro y no aspirado.</p>
CURBING	<p>Es el único modo semimetálico. Hay un toque ligeramente «metálico» en las notas. Es el más moderado de los modos metálicos. Suenan ligeramente quejumbroso o reprimido, como cuando uno se queja de dolor de estómago. El Curbing puede conseguirse estableciendo una retención o «hold».</p> <p>Se utiliza en la música popular cuando el volumen es más o menos medio y cuando se quiere cierto grado metálico en las notas, como en el soul suave o en el R 'n' B.</p>
OVERDRIVE	<p>Uno de los dos modos totalmente metálicos. Las notas tienen un carácter muy metálico. El carácter de Overdrive suele ser directo y fuerte, como al gritar «¡eh!» para llamar a alguien en la calle. El Overdrive puede obtenerse al principio formando una «mordedura». Suele usarse al hablar o cantar fuerte en las zonas grave y media de la voz.</p> <p>El Overdrive se utiliza en la música popular cuando el volumen es fuerte y cuando se quiere un alto grado metálico en las notas, como en la música rock.</p>
EDGE	<p>Anteriormente denominado Belting es el otro modo totalmente metálico. Hay mucho grado metálico en las notas. El carácter de Edge es ligero, agresivo, afilado y chillón, como al imitar a un avión cayendo en picado. El Edge puede lograrse formando un twang con el embudo epiglótico (hablando como un pato).</p> <p>El Edge se utiliza en la música popular y principalmente en la zona aguda de la voz, cuando el volumen tiene que ser muy fuerte y con un alto grado metálico en las notas, como en el rock duro y en el gospel.</p>

2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS VOCES

Este es uno de los conceptos que se debe desarrollar con mayor cuidado pues de éste depende la carrera profesional de un cantante o la adecuada ejecución del canto en determinado repertorio. La clasificación de la voz se da con el tiempo de estudio, en una etapa inicial del proceso de formación, por las características de la emisión de la voz, es muy ambiguo saber qué tipo de voz puede poseer una persona.

Según Inés Bustos Sánchez se deben tener en cuenta para esta clasificación; tres parámetros muy importantes de los que el maestro de canto se puede valer:

- La extensión
- La tesitura
- El timbre o color

TABLA 6. Parámetros de Clasificación de la Voz Cantada según Inés Bustos¹ (Bustos Sánchez, 2012).

PARÁMETRO	DEFINICIÓN
EXTENSIÓN	Se conoce como extensión de la voz a la gama vocal que el cantante es capaz de abarcar. Si bien se hace una medición al estudiante de canto al comenzar sus estudios, no será muy fiable, pues con el trabajo y el desarrollo durante las sesiones de canto, la voz ira afianzando una mayor extensión vocal.
TESITURA	Se entiende por tesitura el ámbito vocal en el que el cantante se mueve con soltura, sin esfuerzo y sin peligro para su laringe. La tesitura es otro elemento básico para definir un tipo de voz.
TIMBRE O COLOR	<p>El timbre es la característica sonora personal de cada voz tanto en el canto como en el habla, es como la huella digital.</p> <p>Cuando oímos cantar, es el color el que nos dice si la voz es aterciopelada, clara, oscura, metálica, opaca, brillante, etc.</p> <p>Aunque el color es muy importante, no debe ser la única variable utilizada, ya que nos puede llevar a engaño.</p> <p>El color puede variar enormemente dependiendo de la técnica empleada. Una voz oscura no será sinónimo de voz grave; podemos escuchar voces claras en mezzos y barítonos y voces oscuras en sopranos y tenores.</p>

¹ Tomado del capítulo 4. Documento digital.

2.2.1. OTROS FACTORES

Otros factores que pueden tenerse en cuenta son: la intensidad de la voz, su potencia, las características constitucionales y tamaño de los pliegues vocales, el paso de la voz y la forma y volumen de las cavidades de resonancia del órgano fonológico del cantante.

Además de todos estos elementos a tener en cuenta, la colaboración del foniatra con el profesor de canto puede ser de gran ayuda para el futuro cantante.

En resumen, no es un solo factor el que nos va a dar la pauta para clasificar una voz, sino el conjunto de comportamientos vocales que se van dando durante el trabajo de formación del futuro cantante.

2.2.2. REGISTRO DE LAS VOCES

El registro de la voz según Menaldi es la extensión vocal sobre la cual el timbre se mantiene más o menos homogéneo, la unión entre dos registros se conoce como pasaje o paso de la voz, donde ocurre una interrupción.

Los registros se pueden clasificar según Jacson, Arauz y Naidich en grave o modal y agudo o falsetto.

TABLA 7. Características del Registro según Jacson, Arauz y Naidich (Jackson Menaldi, 1992, págs. 174 -178).

REGISTRO DE LA VOZ CANTADA	
AGUDO	GRAVE
<ul style="list-style-type: none"> - Los pliegues vocales se estiran en forma fina por la acción combinada del cricorticoides y del cricorticoides posterior, y en las frecuencias agudas el ligamento del pliegue vibra. - El cierre glótico es breve e incompleto en cada ciclo por la gran tensión de los pliegues. - Un sonido a gran intensidad alcanza pocos armónicos parciales y no es de tanta intensidad. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pliegues vocales espesos que cierran firmemente. - Gran amplitud de Vibración. - El cierre y abertura de los pliegues comienzan en el borde inferior. - Un sonido con toda su intensidad alcanza los armónicos parciales.

De acuerdo con estas características de los registros y pasajes de la voz, las voces se pueden clasificar según Tarneaud en: Bajo, barítono, tenor, contralto, mezzosoprano y Soprano.

En la **FIGURA 1** se puede observar los diferentes pasos y registros de las voces humanas.

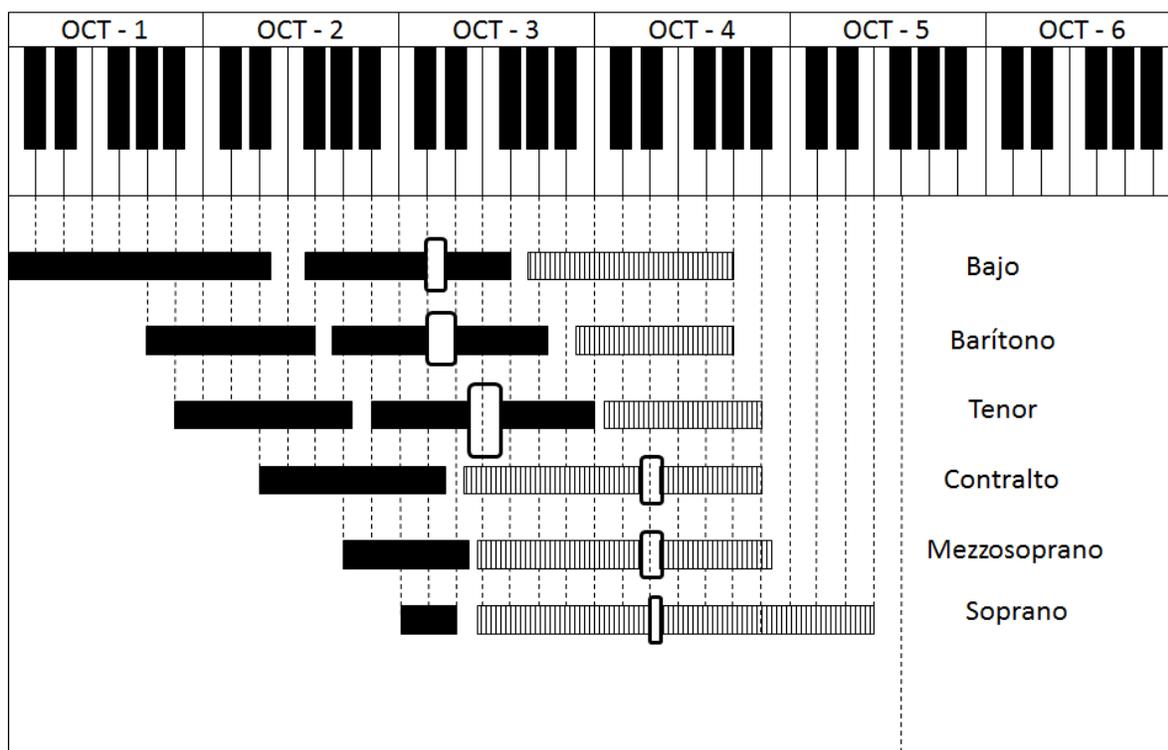

FIGURA 1. Clasificación De Voces según Tarneaud² (Gonzales, 1996, pág. 18).

2.2.3. CLASIFICACIÓN POR SISTEMA FACH.

Este sistema de clasificación europea es con el que actualmente las casas de ópera evalúan y clasifican las voces para los diferentes roles y papeles de las obras. Fach es un término alemán que significa tipo o categoría de voz. Este sistema lo que busca es encontrar el repertorio adecuado para cada voz y determina las posibilidades que ésta tiene en cuanto al mundo profesional de la ópera y del canto lírico.

² En negro, el registro de pecho; a rayas, el registro de cabeza. El primer espacio en blanco es el primer pasaje muy poco sensible; el segundo espacio en blanco, rodeado con una llave, es el gran pasaje; el tercer espacio en blanco es el pasaje en falsete. *Imagen realizada por Diego Mauricio Alea Poveda.*

El sistema Fach involucra características físicas y la edad del cantante, tiene en cuenta la experiencia del cantante y también la fisiología de la voz, cómo funciona esta, cómo suena.

TABLA 8. Elementos para clasificar una voz en sistema FACH (Yeadon McGinnis, 2010, págs. 1-15).

ELEMENTO	FACTORES INVOLUCRADOS
Voz	<ul style="list-style-type: none"> - Tamaño de los Pliegues Vocales - Membrana Mucosa - Músculos que rodean los pliegues vocales. - Áreas de resonancia. - Respiración.
Rango Vocal o Tesitura	<ul style="list-style-type: none"> - Número de notas que una voz puede cantar, de la nota más baja a la nota más alta. - Facilidad y belleza con la que se cantan las notas de manera efectiva.
Tamaño de la Voz Cantada	<ul style="list-style-type: none"> - Determinado por el aparato vocal. - Se puede desarrollar con el entrenamiento. - Capacidad de sostener el sonido. - Control de la respiración. - Timbre de la Voz
Timbre	<ul style="list-style-type: none"> - Color de la voz. - Calidad Vocal. - Armónicos - Parciales - Overtones. - Espectro armónico. - Resonancia de la Voz.
Constitución Física	<ul style="list-style-type: none"> - Tamaño del cuerpo - Altura - Apariencia.
Edad y Experiencia	<ul style="list-style-type: none"> - Madurez vocal - Roles de acuerdo a la edad - Dificultad de roles.
Preferencias del cantante	<ul style="list-style-type: none"> - Gusto por lo que hace - Preferencias musicales - Estilo.
Frecuencia de Actuaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Salud vocal - Fatiga vocal

2.2.4. DE LA INCORRECTA CLASIFICACIÓN.

Con gran frecuencia, los cantantes sufren las consecuencias de una incorrecta clasificación de las voces. Estas consecuencias están asociadas a la frustración de no poder desarrollar ciertas capacidades vocales, a la burla del público por no sonar cómo debería ser; se convierte entonces en un problema que podría llevar a la deserción y al miedo a cantar nuevamente por temor de hacer el ridículo.

La incorrecta clasificación de las voces es un tema que a menudo los cantantes sufren en sus etapas de formación e inclusive como profesionales; No hay suficiente claridad con respecto al tema y muchas veces se cometen errores al momento de orientar a un cantante acerca de su registro vocal más apropiado.

Para este trabajo mencionaré el caso de Jhonas Kaufmann. En la entrevista que se encuentra en el **ANEXO 2** Video 1 (Kaufmann J. , 2012) o **ANEXO 1** (Transcripción 1) se puede observar, que él empleó una técnica vocal distinta al principio de su carrera que según él mismo, no era correcta; Éste tipo de técnica vocal brindaba a su voz el color de un tenor ligero (Ver Video 2 **ANEXO 2**) (Massenet , 1993), pero ejecutaba con gran dificultad este tipo de sonoridad. Años más tarde decide replantear su técnica y con ayuda de un maestro diferente encuentra una técnica vocal que favorece mucho más a su tipo de voz y le permite desarrollarse con mayor amplitud en el mundo de la ópera Ver Video 3 **ANEXO 2** (Chicago, 2008).

2.3.FISIOLOGÍA DE LA VOZ

En este aparte se mencionarán algunas características relevantes con respecto a la fisiología de la voz; el detalle de este concepto lo encontraremos en las referencias y bibliografía de este trabajo.

Inés Bustos menciona que todo profesional de la voz, sea maestro, estudiante o amateur debe conocer su sistema (o aparato) fonatorio, y las funciones que realiza mientras trabaja. No es sólo un conocimiento teórico, sino que debe aprender a observar y percibir las sensaciones internas despertadas por la fonación (Bustos Sánchez, 2012).

El concepto de Fisiología se puede definir como *“El estudio del funcionamiento normal de un organismo vivo y las partes que lo componen, incluidos todos sus procesos químicos y físicos. La palabra fisiología significa, literalmente, “conocimiento de la naturaleza”* (Unglaub Silverthorn, 2014). Así entonces, la Fisiología de la voz está relacionada con el funcionamiento de los órganos y músculos que hacen parte del proceso fonatorio.

La educación de la voz con fines profesionales requiere al menos un conocimiento elemental del aparato vocal y sus posibles alteraciones, para poder regular mediante la práctica, la intensidad, la proyección y la resonancia que esta necesita; logrando así precisión y flexibilidad en los movimientos respiratorios, articulatorios y de expresión que se quieran efectuar.

En la **FIGURA 2** se muestra los músculos y cartílagos involucrados en la laringe humana. Cambiando las posiciones de los músculos, estos cartílagos hacen que los pliegues vocales se aproximen o se separen entre sí, produciendo distintas características de masa, longitud y tensión que alteran los pliegues vocales.

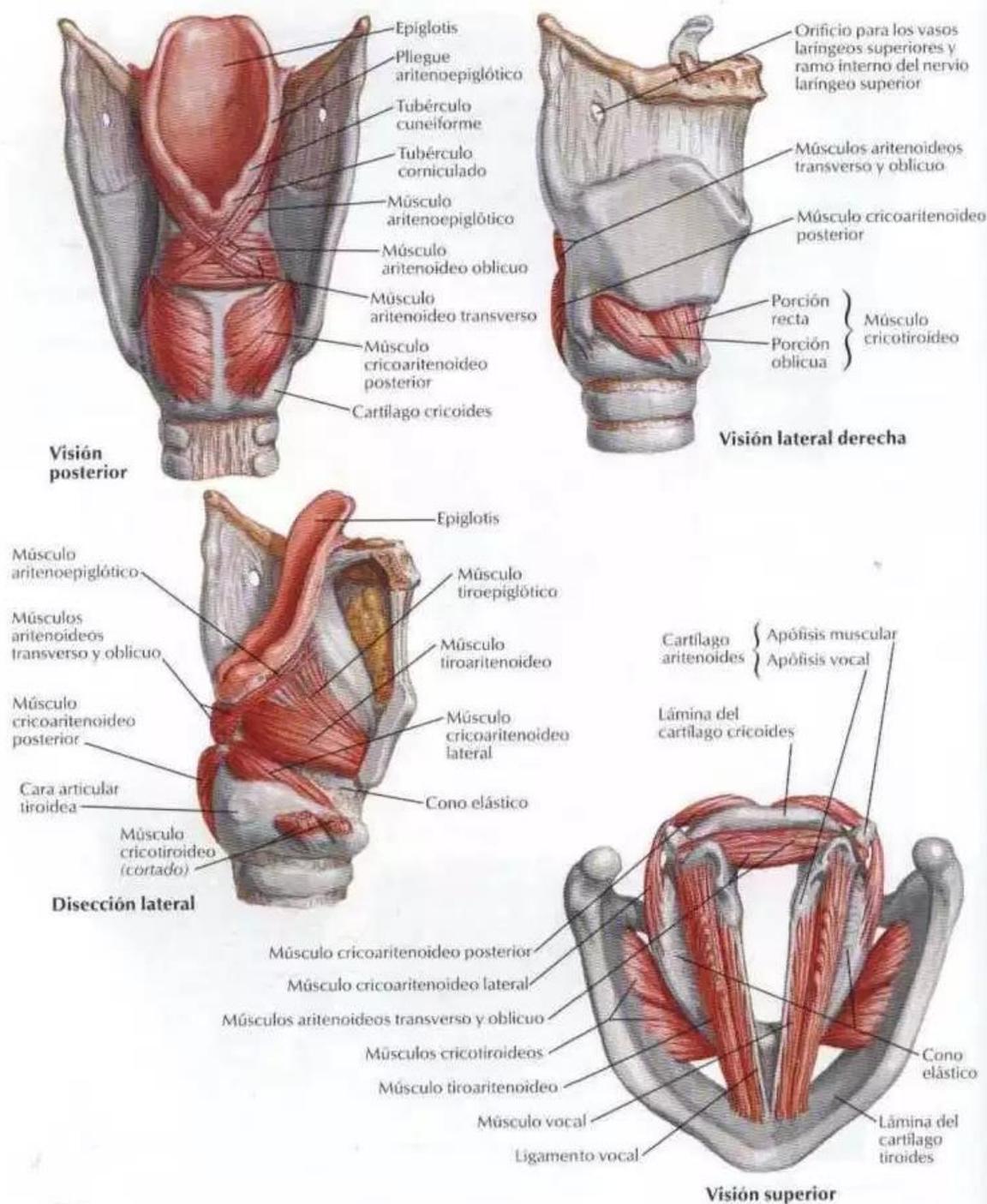

FIGURA 2. Estructura oseocartilaginosa de la laringe, que sustenta las funciones respiratoria, deglutoria y fonatoria de este órgano.³

³ Imagen tomada de <https://www.medicinavademecum.info/atlas-anatomia-musculos-intrinsecos-de-la-laringe/>

TABLA 9. Elementos de la Fonación (Bustos Sánchez, 2012)

ELEMENTO	CARACTERÍSTICA
FONACIÓN	<p>Emisión de un sonido que luego es articulado en palabras y proyectado hacia el exterior. Para esto se combinan sinérgicamente acciones respiratorias, de resonancia y deglutorias.</p> <p>Se efectúa por la acción de los músculos que se encuentran dentro de la laringe, los cuales tienen como función variar el grado de tensión de las cuerdas vocales y participar en los movimientos vibratorios de apertura y cierre durante la espiración para producir el sonido vocal.</p>
MÚSCULOS ASOCIADOS A LA FONACIÓN.	<p>Se clasifican en tres grupos: tensores cordales, aductores cordales y abductor cordal.</p> <p>Los tensores (cricotiroideo y tiroaritenoides) tienen por función variar el grado de tensión de las cuerdas vocales.</p> <p>Los aductores (aritaritenoides, cricoaritenoides lateral y tiroaritenoides) están inervados por el recurrente o laríngeo inferior y participan en el movimiento de cierre de las cuerdas vocales.</p> <p>El abductor cordal (cricoaritenoides posterior) es el que interviene en el movimiento de apertura de las cuerdas vocales.</p> <p>Los músculos mueven también los diferentes cartílagos laríngeos: tres pares – aritenoides, corniculados, cuneiforme– y tres impares: tiroideos, cricoides, epiglótico (FIGURA 1).</p>

TABLA 10. Influencia de la Fisiología de la Voz en el proceso Fonatorio (Bustos Sánchez, 2012).

ELEMENTO	CARACTERÍSTICA
COLUMNA DE AIRE	<p>El paso de la columna aérea por la glotis y la variación del grado de tensión y de modificación de los pliegues vocales serán los responsables de la emisión de tonos graves, agudos o medios que se emitan.</p>
PLIEGUES VOCALES	<p>Los pliegues vocales conocidos como cuerdas vocales se insertan, por delante, en la cara interna del cartílago tiroideo (posición fija) y, por detrás, en la apófisis vocal de los cartílagos aritenoides (posición móvil). Cuando se pretende emitir un sonido se aproximan en aducción o se separan entre sí (abducción).</p> <p>Al encontrarse unidos y tensos son separados por la presión subglótica ejercida por el aire espirado que consigue hacer vibrar la mucosa cordal y generar una onda a nivel glótico a la que se asigna el nombre de tono fundamental. Este tono fundamental posee modalidades fonatorias (ataque, cuerpo y filatura) y propiedades fonocústicas (intensidad, frecuencia, timbre y duración).</p>

Continuación TABLA 10. Influencia de la Fisiología de la Voz en el proceso Fonatorio

CAVIDADES DE RESONANCIA	<p>Las cavidades de resonancia son: el pabellón faringobucal, la región nasofacial, la región toracoabdominal y la región perineopelviana. De estas estructuras, las dos primeras son las principales y contienen órganos esenciales: la lengua y el velo del paladar, la faringe y la laringe.</p> <p>El velo del paladar es un órgano pasivo cuya posición está afectada por los movimientos de la mandíbula, lengua, faringe y laringe. Así, las modificaciones de forma y tamaño que sufre continuamente esta cavidad en la articulación fonemática determinan la resonancia vocal. Cualquier desviación de forma, tamaño o consistencia de la cavidad de resonancia y cualquier posición articular defectuosa causan una resonancia vocal alterada.</p>
-------------------------	--

En las **TABLAS 9 y 10** podemos observar los elementos y características que influyen en el proceso de emisión de la voz cantada. Podemos decir, que la producción de la voz depende de la relación entre los músculos intrínsecos de la laringe que, en acción conjunta con otros sistemas como el auditivo, el vestibular, el sistema nervioso central y el periférico, ponen en movimiento los pliegues vocales.

“El sonido que proviene de los pliegues vocales debe atravesar todo el tracto vocal, cuyas partes se comportan como cavidades de resonancia. Este efecto produce una ganancia sonora en algunas frecuencias particulares, lo que constituye el tono y el timbre característicos y personales de la voz humana” (Bustos Sánchez, 2012). Entonces, dependiendo de cómo el sonido recorra este trayecto de las cavidades de resonancia se obtendrán diferentes timbres de sonido, es decir, se obtendrán diferentes tonos y timbres de la voz.

2.3.1. LAS CAVIDADES DE RESONANCIA SUPRAGLÓTICAS

Las cavidades de resonancia supraglóticas son las ampliadoras del sonido laríngeo sin las cuales nuestra voz sería inaudible. Básicamente estas cavidades son tres: la boca, la cavidad nasal y la faringe (**FIGURA 3**).

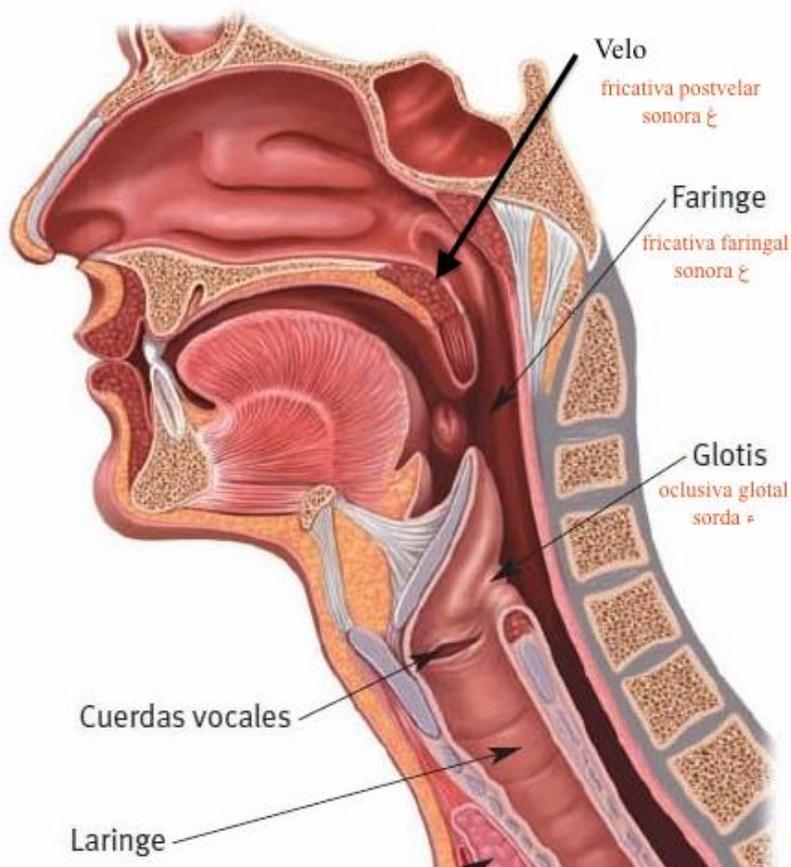

FIGURA 3. Representación esquemática de las cavidades de resonancia supraglóticas, cuyo espacio interno se asemeja a la letra F mayúscula.⁴

En el trabajo vocal se necesita aprovechar el espacio de estas tres cavidades de resonancia. En la **TABLA 11** se explican las características de cada una de estas cavidades.

⁴ Imagen tomada de <https://vozplena.wordpress.com/2015/08/11/proceso-fisiologico-para-la-produccion-de-la-voz-parte-3-sistema-de-resonadores/>

TABLA 11. Cavidades de Resonancia Supraglóticas (Bustos Sánchez, 2012).

CAVIDAD	CARACTERÍSTICA
NASAL	<p>La cavidad nasal es un gran espacio que se sitúa en nuestra nariz y hacia su interior, por encima del paladar. Es fundamental mantener esta cavidad siempre despejada a ambos lados ayudándonos de la práctica de una buena respiración nasal en nuestra vida cotidiana.</p> <p>Para un mayor aprovechamiento de la respiración nasal se puede imaginar que el aire entra horizontalmente hacia el interior de la nariz. Respirar trabajando con esta imagen mental dará profundidad a la respiración, elevará el paladar blando y estimulará la sensibilidad en la nariz y las mejillas. A esta particular manera de trabajar la respiración se le conoce como respiración horizontal y ayuda a mantener la cavidad nasal siempre bien preparada.</p>
BUCAL	<p>La cavidad bucal es la cavidad de resonancia que tiene más movilidad. Para ampliar esta cavidad y aumentar así su buen funcionamiento como resonador, se debe incidir principalmente en dos tipos de trabajo: Tonificar y flexibilizar el paladar blando.</p> <p>Un paladar dúctil se modificará ante las demandas de la interpretación del texto. Por el contrario, un paladar rígido implicará una voz monótona.</p> <p>El paladar se adapta según el tono en que se va a hablar o cantar. También se modifica según el volumen que se quiere imprimir o según la cualidad emocional que se desea expresar.</p> <p>Si el paladar es demasiado perezoso y se mantiene en una posición muy relajada, la voz será nasal o gangosa y no se hará un buen uso de las cavidades de resonancia. Si el paladar está permanentemente tenso, la voz será monótona. Por eso se necesita de un paladar dúctil y adaptable a las necesidades vocales y expresivas.</p>
FARÍNGEO	<p>La cavidad faríngea está situada sobre la laringe, detrás de la boca y detrás de la cavidad nasal, tomando tres distintos nombres según la zona que recorre: hipofaringe, bucofaringe u orofaringe y rinofaringe.</p> <p>Utilizar bien la cavidad faríngea dará matices vocales muy interesantes para la expresión del texto.</p>

2.4. ESTILO Y REPERTORIO.

El estilo es un concepto que depende de la cultura y del tipo de música que se desee abordar. Charles Rosen nos dice que *“El concepto de estilo no se adscribe a un hecho histórico, sino a una necesidad: crea una forma de entendimiento y puede ser una definición meramente pragmática”* (Rosen, 2003, pág. 24). Este entendimiento se desarrolla en los diferentes nichos culturales, entonces cada estilo musical a nivel global posee unos estándares de cómo se debe escuchar.

Cada compositor y cada cultura crean sus propios estilos musicales y es lo que el público espera escuchar. Así entonces, una ópera –por ejemplo- se debe abordar de manera diferente a un bolero o a una balada. *“El estilo es la calidad de la obra y se basa en las condiciones naturales que definen a quien la realizó”* (Schoenberg, 2016, pág. 80). Se podrían abordar todos los géneros de una misma manera, pero si se desea respetar y defender el estilo musical entonces hay que abordar cada estilo de manera distinta.

El repertorio es determinante para un cantante tanto profesional como en formación y está íntimamente ligado al estilo musical. Cada cantante define en su proceso el género con el que sienta mayor afinidad y el cual su instrumento pueda desempeñar. El maestro y el estudiante en proceso de formación deben definir muy bien estos aspectos y explorar el repertorio más adecuado.

En la **FIGURA 4** se puede observar el Magnetic resonance imaging (MRI) extraído de un video de Tyley Ross Ver **ANEXO 2 Video 4** (Ross, 2017) donde canta una misma canción (Nessun Dorma) de 4 formas diferentes. En la imagen se puede observar la diferencia del tracto vocal al emplear diferentes formas de canto.

En el video se pueden escuchar las diferencias sonoras que hay en cada uno de estos estilos. Estilísticamente el correcto es el de canto lírico, sin embargo, se puede apreciar que las diferentes formas de cantar dan sonoridades diferentes y que se podría cantar con cualquier estilo

esta pieza lírica, pero globalmente todo el público espera una sonoridad lírica; se trataría entonces de encontrar estilísticamente la mejor forma de abordar el repertorio.

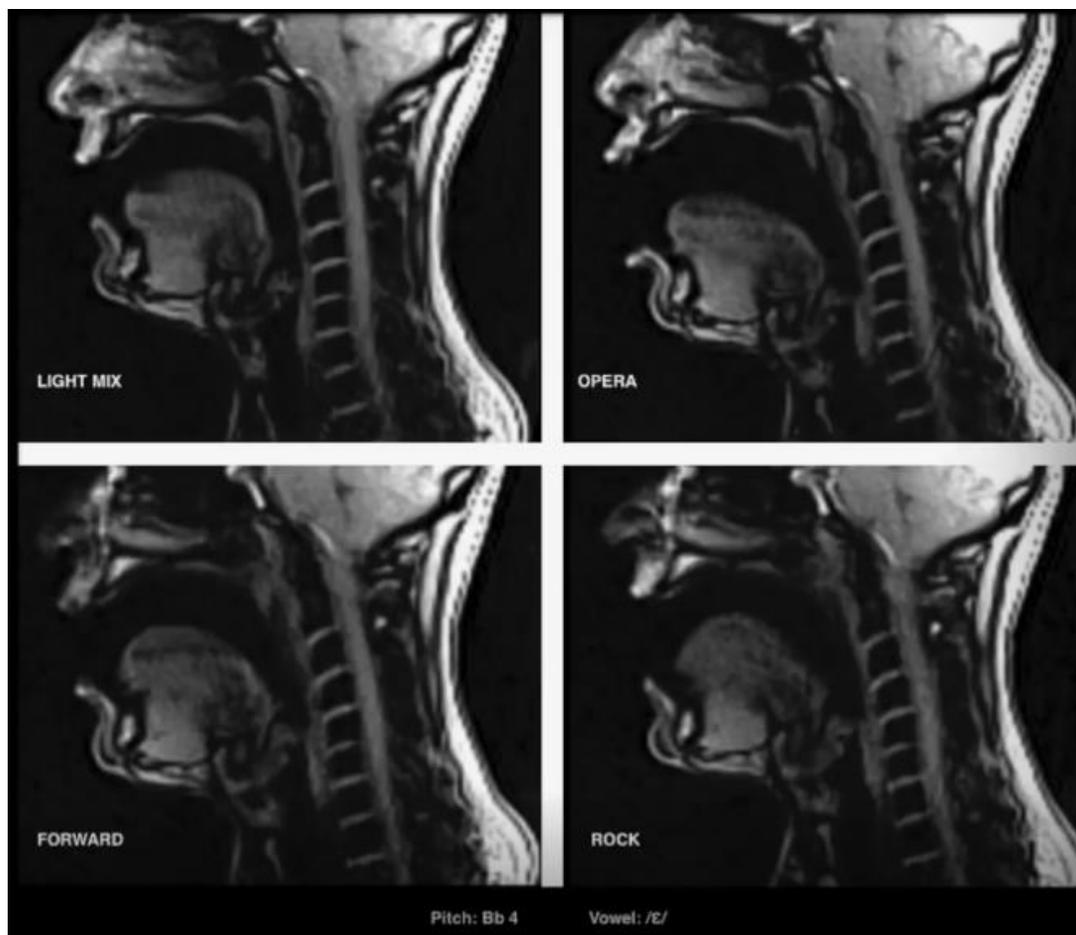

FIGURA 4. Forma del Tracto vocal empleando 4 técnicas diferentes de canto (Ross, 2017)⁵

⁵ Imagen tomada del video de: Tyley Ross. *SINGING IN THE MRI WITH TYLEY ROSS - MAKING THE VOICE VISIBLE.*

CAPÍTULO 3. RUTA METODOLÓGICA

3.1. ENTREVISTA

La recolección de información y estado del arte se realizó con una entrevista de tipo estructurada y focalizada con modalidad informativa (Cerdeja Gutierrez, 1993).

Con esta se pretende ahondar en los cuatro conceptos establecidos al inicio de este trabajo: Técnica Vocal, Clasificación de Voces, Fisiología de la Voz, Estilo y Repertorio.

La entrevista se realizó a cuatro maestros extranjeros y cuatro maestros colombianos, escogidos de un grupo de maestros que por la experiencia y contacto cercano a lo largo de mi carrera, me han ayudado a consolidar una mejor técnica vocal. Maestros cercanos a mi entrenadora vocal en la universidad, que por sus conocimientos y experiencias pueden aportar de manera significativa al desarrollo de la presente investigación.

Para el diseño de la entrevista a los maestros se tuvieron en cuenta los siguientes tópicos

- Técnica Vocal
- Salud Vocal
- Repertorio
- Estilo
- Metodología para clasificar Voces.
- Escuelas de Canto

Algunas entrevistas se realizaron de forma personal y otras a través de correo electrónico o redes sociales.

Las preguntas y estructura de la entrevista se muestran a continuación:

ENTREVISTA

NOMBRE DEL PROYECTO	RELACIÓN DE LA TÉCNICA VOCAL Y LA CLASIFICACIÓN DE LAS VOCES FISIOLÓGICAMENTE DESARROLLADAS
PROGRAMA	LICENCIATURA EN MÚSICA
UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
SEDE	BOGOTÁ D.C. COLOMBIA, SEDE EL NOGAL
PERIODO	2018-2
ESTUDIANTE	DIEGO MAURICIO ALEA POVEDA
ASESOR METODOLÓGICO	FRANCISCO ABELARDO JAIMES CARVAJAL
ASESOR ESPECÍFICO	ALEXANDRA ÁLVAREZ YEPES
<i>La presente entrevista se realiza con fines académicos previo consentimiento de los maestros entrevistados para el uso de esta información en el desarrollo del presente trabajo de investigación.</i>	
NOMBRE DEL ENTREVISTADO	
FECHA DE REALIZACIÓN DE ENTREVISTA	
PREGUNTA No 1	
¿Cuál ha sido su experiencia y estudios en la enseñanza del manejo de la voz cantada?	
PREGUNTA No 2	
¿Para usted que es la técnica vocal?	
PREGUNTA No 3	
¿Existe una o varias técnicas? ¿Cuáles?	
PREGUNTA No 4	
Si existen varias técnicas, ¿De qué manera se ve influencia la voz cantada con respecto a éstas técnicas?	
PREGUNTA No 5	
¿Puede afectar la salud vocal emplear diferentes técnicas? ¿Por qué?	
PREGUNTA No 6	
Al momento de cantar ¿Qué relación encuentra usted entre la técnica, el estilo y el repertorio? ¿Cambia esto según la época?	
PREGUNTA No 7	
¿Es necesario cambiar la técnica para cantar distintos repertorios? ¿Por qué?	
PREGUNTA No 8	
¿En sus cátedras de canto qué metodología emplea para la clasificación de voces? ¿Cómo las clasifica?	
PREGUNTA No 9	
¿Existe una técnica vocal específica para ciertos tipos de voces? ¿Por qué?	
PREGUNTA No 10	
¿Cómo influye la fisiología de la voz en la técnica vocal empleada?	

PREGUNTA No 11

¿Qué escuelas de canto conoce usted? ¿Cuáles son las características de cada una de estas escuelas?

PREGUNTA No 12

¿Según las escuelas de canto que usted conoce cambia la forma de clasificar las voces en cada una de éstas? ¿Por qué?

PREGUNTA No 13

¿Según las escuelas y sus bases de clasificación de las voces, usted considera que una misma voz puede tener diferentes clasificaciones? ¿Por qué?

PREGUNTA No 14

En su carrera como docente, músico y/o intérprete, ¿Ha visto algún proceso de clasificación de voz errado o usted ha vivenciado una experiencia de este tipo? ¿Qué problemas trae el tener una mala clasificación? ¿Cómo ha sido su experiencia respecto a esto?

3.2. TRANSCRIPCIÓN Y ANALISIS

Recopilada la información se procedió a realizar la transcripción y traducción de las entrevistas. Posteriormente se tabuló en una tabla las respuestas pregunta a pregunta y se desarrolló un análisis de 3 niveles:

TABLA 12. Tipos de Análisis⁶

TIPO DE ANALISIS	DESCRIPCIÓN
ANALISIS DE PRIMER NIVEL	Con la información de cada pregunta se analizó la información obtenida resaltando coincidencias y contradicciones.
ANALISIS DE SEGUNDO NIVEL	Con la información obtenida del primer análisis se contrastaron la teoría recopilada en libros, experiencias de maestros y experiencia personal. Realizando esta triangulación se procedió a categorizar los conceptos y se tabularon en una tabla de acuerdo a jerarquías encontradas en la primera etapa del análisis.
ANALISIS DE TERCER NIVEL	Esta etapa contiene los resultados obtenidos del análisis, las conclusiones a las que se llegaron después de este contraste realizado por las diferentes experiencias de maestros y la experiencia personal.

⁶ Método De Análisis Profesor Francisco Abelardo Jaimes Carvajal. Notas de Clase PROYECTO DE GRADO I. Enero de 2019. Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS

TABLA 13. Perfil de los Entrevistados.

NOMBRE	SIGLA	PAIS	ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
CARLOS ANDRES CARDENAS GARCIA	C.G.	COLOMBIA	<ul style="list-style-type: none"> - Pregrado Universidad Pedagógica Nacional - Maestría en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. - Estudiante conservatorio de Cincinnati en Estados Unidos.
CATALINA CUERVO	C.C.		<ul style="list-style-type: none"> - Master class en Medellín y Cali y clases particulares privadas por 8 años. - Chicago College of the Performing Arts (Roosevelt University) Chicago, IL - M.M Masters in Vocal Music Performance and Artist Diploma in Opera 05/2010 - New World School of the Arts College (University Of Florida) Miami, FL - B.M Bachelors in Vocal Music Performance and Opera. 05/2007
ALEXIS TREJOS SAAVEDRA	A.T		<ul style="list-style-type: none"> - Pregrado de Canto Clásico de la Universidad de Antioquia. - Dos cursos de perfeccionamiento vocal, uno del Conservatorio Liceu de Barcelona y otro del Giuseppe Verdi de Milano. - Maestría en Pedagogía Vocal de la Universidad Autónoma de Barcelona. - Jefe de Cátedra de Canto Lírico. Departamento de Música. Universidad del Norte
GUILERMO PLAZAS	G.P.		<ul style="list-style-type: none"> - Licenciado en Pedagogía Musical de la Universidad Nacional. - Experiencia de trabajo en aula, dirección de coros, grupos instrumentales y vocales.
KATHLEEN WILSON	K.W.	USA	<ul style="list-style-type: none"> - B.M in Music Education. - M.M. in Musicology from the University of Arizona. - Ed.M. and Ed.D. in Vocal Pedagogy/Music Education.
CRISTOPHER VILLEGAS	C.V.	VENEZUELA	<ul style="list-style-type: none"> - Pedagogo Musical. Educación musical Universidad Pedagógica de Barquisimeto. - Canto en el Conservatorio Vicente Emilio Sojo de Barquisimeto y Conservatorio Simón Bolívar de la ciudad de Valencia con el maestro William Alvarado - Cantante de ópera y Docente.
ANDRÉ DO SANTOS	A.S.	BRASIL	<ul style="list-style-type: none"> - Pianista y preparador de cantantes. - Estudió en Universidade Federal da Bahia - Director de Orquesta y director pedagógico de la Academia de Opera Teatro San Pedro. - Director musical en Juventus Lyrica y Director Huésped en Solistas Ensamble de Bellas Artes.
CYNTHIA R. SHEFVELAND SANNER	C.S.	USA	<ul style="list-style-type: none"> - Northern Michigan University. Vocal Education/Pedagogy · Marquette. - UW Stevens Point - BM Vocal Performance · Stevens Point. - Ellsworth Senior High. - Dwight School. Piano/Voice Teacher - The Juilliard School. Voice Faculty- Pre-College · Nueva York

4.1. VIAJANDO A TRAVES DE LA EXPERIENCIA.

“El conocimiento completo del instrumento propio ofrece no solo psicológica, sino también fisiológicamente la sensación de dominarlo mejor”

(Regidor Arribas, 1981)

En esta sección del trabajo se presentará una a una las preguntas realizadas a los maestros colombianos y extranjeros objeto de la investigación. Se analizaron una a una las preguntas, sustrayendo la información y condensándola para emplearla en el análisis de contraste de la sección 4.2.

PREGUNTA No 2. ¿Para usted que es la técnica vocal?

NOMBRE	RESPUESTA
C.G	Es la coordinación del cuerpo y del aparato vocal para asegurar o garantizar una mayor longevidad en la voz. Es decir, no se canta algo de una manera siempre efectiva, sino que también asegura que la voz sigue estando vigente de aquí a cierto tiempo en años.
C.C.	La “técnica vocal” o las “técnicas vocales” son los diferentes procedimientos que un cantante utiliza para lograr cantar e interpretar de la manera más elevada o con mayor calidad en cuestiones de entonación, proyección, rango, capacidad etc. Acorde al género musical en el que quiera desarrollarse.
A.T.	Es el compendio de ejercicios respiratorios, vocalizaciones e imágenes mentales que le ayudan al cantante a dominar su voz, a desarrollarla y a tener conciencia de su cuerpo a la hora de cantar.
G.P.	La técnica vocal es buscar la mejor forma de emitir el sonido por medio de la voz.
K.W	La técnica vocal es parte del arte y la belleza del propio instrumento, cómo usar el instrumento, por ejemplo, cómo dar forma al tracto vocal para obtener el mejor beneficio acústico, cómo cantar de manera saludable, cómo usar la respiración en una forma sana, etcétera.
C.V.	<p>Así a modo grosso, en un contexto muy sencillo, que es como realmente es la técnica vocal, algo sencillo. Es la manera de poder emitir nuestros sonidos hablados o cantados de una manera correcta, esa es la manera.</p> <p>Sí, emitir muy bien los sonidos, que no nos molesten, que no nos hagan daño, que suene bien la voz, ¿sí?, que suene agradable, repito, la voz cantada y la voz hablada, ¿cómo? Buscando de alguna manera, sí, con técnica, pero que al mismo tiempo sea natural.</p> <p>Ahora ya hay que ahondar en distintos tópicos para conseguir esto, distintos objetivos, pero en líneas generales es cantar bien, es cantar bonito, es hablar bien, sencillo, buscando todo desde la sencillez, respiración, ¿sí?, ¿Respiración cuál? Con la que nacemos, que la perdemos, ¿apoyo cuál? Utilizando la musculatura que tenemos, o sea nada inventado, las cosas que tenemos, simplemente sabiéndolas utilizar, ¿Laringe cómo? Ahí está la laringe, relajada, no apretada, ahí está, siempre de la manera sencilla y parece ser que el ser humano se niega a eso.</p> <p>Yo siempre pienso que con la técnica nacemos y más bien creo que somos nosotros los que le ponemos paredes allí o limitaciones, sí, creo que es eso.</p>
A.S.	Es el desarrollo de las capacidades del cuerpo, de respiración, que hacen que la voz emitida resuene en el lugar correcto y básicamente la técnica está directamente conectada a la respiración; Donde el aire pasa y hace que el sonido vibre y tenga proyección.
C.S.	La técnica es la capacidad de conocer su propio instrumento y sus capacidades y limitaciones, usando y coordinando todas las cosas involucradas en el canto, la respiración, el apoyo, la manera y la forma del tracto vocal dependiendo de dónde estés colocando la voz. Poder cantar, aunque no sea un buen día vocalmente. También saber cómo equilibrar los registros de la voz como el pecho, la cabeza y el falsetto o silbatos.

ANÁLISIS

Los maestros parecen coincidir en que la técnica permite conservar sana por mucho tiempo la voz. Es la manera de cantar correctamente sin lastimar o poner en peligro de salud el instrumento vocal. Se encuentra relacionado con las habilidades y capacidades de la persona. Pues como dice el maestro Cristófer Villegas, se nace con la técnica; y con el pasar de los años, el ser humano la deforma y se niega a la naturaleza de ésta.

La técnica vocal también está relacionada con el fenómeno acústico, ésta debe estar al servicio y beneficio de la persona; se trata de la conveniencia de la técnica según el lugar donde se cante.

Podría decirse que la técnica involucra la belleza del canto, y cómo lograr ciertos colores y matices al momento de cantar. Las respuestas de los maestros sugieren que la técnica vocal es un cómo hacer que los sonidos se emitan de manera correcta y con una calidad que conlleven a la conservación del aparato vocal.

Adicional a la definición de técnica vocal y de acuerdo a la respuesta de Catalina Cuervo se podría decir que no existe una, sino varias técnicas; y que estas buscan perfeccionar el canto de la mejor manera posible. La técnica vocal se encuentra vinculada a la naturaleza misma de la persona, naturaleza que se distorsiona con el pasar de los años, naturaleza que se encuentra o reencuentra con el hacer consciencia de lo que se desarrolla al momento de cantar. Busca un equilibrio entre las capacidades físicas y cognitivas para elevar el canto al grado más alto de la persona que la pone en práctica.

Entonces, conforme a estas respuestas se podría manifestar que la técnica vocal, se convierte en la forma de emitir los sonidos eficientemente y de un modo sencillo, con el objeto de preservar el aparato fonatorio y exaltar la belleza del instrumento vocal.

PREGUNTA No 3. ¿Existe una o varias técnicas? ¿Cuáles?

NOMBRE	RESPUESTA
C.G	<p>Hay unos principios en común los cuales pueden llegar a un término medio en cuestión de respiración, hay variaciones; Siempre buscando la comodidad y soltura de la voz.</p> <p>Realmente lo que hay son diferentes estilos de cómo emplear la técnica vocal. Es diferente cantar ópera o cantar lírico a cantar teatro musical, vallenato, salsa, flamenco; En todos podemos encontrar una técnica.</p> <p>Pienso que la técnica es un cómo hacerlo. Hay varias técnicas dependiendo del estilo que se quiera cantar.</p>
C.C.	<p>Existen un sin fin de Técnicas y esta pregunta cubre varias respuestas.</p> <p>Puede dividirse primeramente en Técnica de canto Popular y técnica Clásica para canto lírico.</p> <p>En el canto Lírico encuentras varias técnicas, las más utilizadas o mencionadas son Las Europeas (en la que se destaca la italiana) o la americana. También está la subdivisión de técnica alemana, francesa, Inglesa etc.</p> <p>La palabra “Técnica” también se utiliza para hablar de herramientas que están a disposición del cantante como: El Falsetto, la voz gutural, la técnica de mezzo Voce, la coloratura, El “Belting”, Vibrato, Bel-canto, etc.</p> <p>Dentro del gremio de cantantes se utiliza mucho el decir que cierto profesor o profesora enseña su propia técnica. Es decir, los docentes de canto a menudo combinan los conocimientos que tienen de las diferentes técnicas establecidas y utilizan a su disposición varias características de ellas para crear su propia técnica. Por ejemplo, mi profesora en particular, Judith Haddon de Chicago, de gran fama y muy conocida por su técnica exitosa para Sopranos y tenores desarrolló su propio método para enseñar a este tipo de voces que es el resultado de su conocimiento de técnicas establecidas y su propia experiencia creando así lo que entre nosotros llamamos la “Técnica de Judy”, que no se parece a la de nadie.</p>
A.T.	<p>Aunque los profesores de canto lírico defienden, por lo general, la existencia de una sola técnica vocal, la realidad del medio del canto demuestra que existen tantos enfoques y métodos como cantantes y profesores de canto hay en el mundo.</p> <p>Cada género musical a su vez también plantea unas necesidades vocales específicas: En el mundo lírico, por lo general, la tipología vocal condiciona los enfoques técnicos; Las voces de soprano, por ejemplo, suelen buscar más la acústica craneal para tener un manejo más claro del sonido, en tanto los tenores suelen enfocarse más en la zona fronto-nasofaríngea o en la zona palatal anterior. Los barítonos y las mezzos a veces buscan un sonido más balanceado entre el pecho y la cabeza y los bajos suelen enfocarse en la resonancia corporal.</p> <p>El registro de contrabajo, muy utilizado por los octavistas rusos que cantan una octava por debajo del bajo, suelen incluir, además, una incidencia gutural laringo-traqueal que le da al registro grave el timbre “cavernoso – brillante” característico y les permite alcanzar notas muy profundas con gran impedancia sonora. Esto, sin tener en cuenta las estrategias técnicas del jazz y del musical con el uso del “twuang”, el “belting” y el “vocal fry” y, del mayor o menor uso del falsete, la voz de cabeza, los mecanismos mixtos, la voce finta, el canto de armónicos, etc. Esto hace que, en la práctica, los profesores de canto difícilmente se puedan poner de acuerdo en cuales son los enfoques o métodos más apropiados.</p>
G.P.	<p>La voz es un instrumento, pienso yo dentro de mi experiencia, es el más polifacético, tiene muchas tímbricas.</p> <p>Dentro de las técnicas me parece que encerrarlas como técnicas es arriesgado, yo pensaría que son como usos y colocaciones, porque todo pasa por el mismo tracto y es más como tú lo moldees.</p>

	<p>Hay una colocación lírica y una colocación popular como muchos la denominan, yo pensaría que es más como una colocación geográfica porque depende de diferentes géneros, la colocación que mucha música necesita. Entonces cuando escuchamos un canto recio del llano es una colocación muy nasal, obviamente si escuchamos el bel canto en Italia, en Europa, un cantante de salsa, uno de vallenato, tienen diferentes colocaciones. Un cantante de Rock, por ejemplo, la técnica del gutural, ahí si me parece que se puede hablar de técnica del canto gutural, porque he escuchado, no lo he estudiado mucho, hablan de unos pliegues laterales a los pliegues principales como unos pliegues secundarios y que con esos pliegues se hace el gutural.</p>
K.W	<p>¿Existen varias técnicas vocales? Parece que existen, pero desde mi perspectiva, hay un uso eficiente del mecanismo vocal y no es relativo con una técnica específica.</p>
C.V.	<p>Ok, sí, evidentemente en el papel existen varias técnicas, la técnica de canto española, la técnica de canto italiana, la técnica de canto española inglesa, que eso es lo que más suena, también hay otras cosas dentro del popular y dentro del canto lírico también. Sin embargo, yo no lo pienso de esa manera, yo considero que hay una sola técnica y yo no le pongo nombre, ni italiano, ni nada,</p> <p>Pienso y como lo dije en la pregunta anterior, es buscar la manera de cantar bien, valiéndonos entre comillas técnicas, elementos de una y otra, ¿por qué lo digo? porque resulta que cada voz es un universo y una misma fórmula, una misma receta no funciona para todas las voces, ¿sí me hago entender?</p> <p>Para todas las voces distintas no es la misma receta, cambian elementos, ahí está, ahí es donde está la veteranía y la sapiencia del profesor y también del alumno en ver qué funciona, entonces sí, para mí es una técnica, pero valiéndose de distintas herramientas, yo creo que ha sido el mundo un poco a veces egoísta. Yo conozco gente que no le funciona y ha tenido que irse a la técnica italiana, repito entre comillas técnica italiana, simplemente es porque les funcionó por ahí.</p> <p>Yo sí creo en un canto ecléctico, pero repito, un canto ecléctico sano, del punto de vista incluso apoyado en la medicina ¿sí? Apoyado eso en la respiración correcta, natural, como la que exige, o como la que se ve desde el punto de vista fonológico o incluso desde el punto de vista deportivo, que es lo natural.</p>
A.S.	<p>En teoría no deberían existir varias técnicas porque si el aire está en el lugar correcto, si el apoyo está en el lugar correcto, esa es la técnica, pero los maestros por sus experiencias propias desarrollan maneras distintas o posiciones, lugares distintos del apoyo de la voz y eso cambia la manera como la proyección se hace en el cuerpo.</p> <p>Sí existen maneras distintas de cantar, por ejemplo, la técnica italiana que es muy concentrada en el sonido en la máscara, sonido frontal, así es también como se hace mucho en estados unidos a veces incluso conectada directamente a la nariz, o la técnica rusa que ve todo el cuerpo como una columna única donde la garganta tiene mucho espacio casi como igual desde abajo hacia arriba pero creo que la diferencia de la técnica viene en la manera de cómo se utiliza el cuerpo para el apoyo y como se hace la proyección, si es lateral , intercostal, frontal o si es todo combinado. Esas serían básicamente las diferencias de técnica.</p>
C.S.	<p>Hay muchas técnicas vocales probadas de muchas fuentes. El método de Stanley, el método de Formant y el método de Richard Miller y podríamos seguir y seguir. Vaccai y otros durante siglos han estado tratando de encontrar una manera de decir que ésta es la técnica. Creo que tantas técnicas como las más exitosas son las que crean el camino más natural para la voz individual y el cantante. No hay dos voces iguales, aunque tengan cualidades similares.</p>

ANÁLISIS

Aquí encontramos divergencias en los pensamientos de los maestros, pues algunos afirman la existencia de varias técnicas de acuerdo al estilo de canto que se desee interpretar. Otros afirman

la existencia de una sola técnica, pero aprueban la existencia de diferentes herramientas para interpretar cada estilo, lo cual genera una contradicción, pues si existiera una sola técnica ¿por qué se tendría que cambiar la forma de cantar para abordar distintos repertorios?

Estas contradicciones y divergencias sugieren que existen varias técnicas de canto en el mundo. Como docentes y estudiantes de canto se debe estar abierto a toda posibilidad, pues encasillarse en una sola forma de pensamiento conlleva a omitir herramientas que puedan facilitar de una u otra manera el desarrollo y desenvolvimiento óptimo del estudiante de canto en su instrumento.

Los maestros no se arriesgan a afirmar la existencia de diferentes técnicas y buscan generalmente enmarcarlas en una sola, pero los argumentos encontrados en sus respuestas generan paradojas que concluyen en lo que pareciera la existencia de múltiples técnicas de canto en el mundo.

PREGUNTA No 4. Si existen varias técnicas, ¿De qué manera se ve influenciada la voz cantada con respecto a éstas técnicas?

NOMBRE	RESPUESTA
C.G	Hay diferencias tímbricas, acústicas dependiendo de la voz que se quiere hacer. Hay diferencias musicales, pero pienso que lo más importante es timbre y acústica según la técnica que se emplee.
C.C.	Obviamente se afecta el resultado dependiendo de la técnica que se utilice. Resultados infinitos entre los que se encuentran, resultados positivos o negativos. Un cantante puede entonces cantar: cerrado, abierto, oscuro, brillante, grande, pequeño, voz impuesta, voz real, claro, oscuro, afinado, desafinado, etc. Y todo resultado será SIEMPRE debido a la técnica que utilice.
A.T.	Algunos enfoques técnicos favorecen un sonido más corporal, otro más concentrado, otros con mayor incidencia nasal, otros más redondeado, otros con graves muy sonoros, otros con agudos más livianos o efectivos, otros favorecen más el trabajo de agilidades, otros de líneas de frase, etc.
G.P.	Mas que influencia sería como el trabajo de concienciación que tiene que hacer el cantante. Si un cantante quiere dedicarse a una sola forma de canto, a un estilo musical de algún periodo o algo así, pues tendría que escoger qué estilo. Por ejemplo, hay muchos cantantes que se dedican a cantar boleros y música colombiana, entonces digamos que hay que buscarle la tímbrica y la colocación para que esa música suene dentro de su propio contexto. Hay cantantes que sólo se dedican al canto lírico, entonces ellos, supongo yo, se dedican a mantener su colocación y lo que el canto lirico les pide como estándar. Un cantante de vallenato o de salsa, tendrá que acomodarse y tendrá una experticia muy específica en esa colocación. Pero hay personas, dentro de esas me incluyo yo, que hemos participado en diferentes géneros y para esos géneros uno tiene que tratar de buscar dentro de sus capacidades vocales la mejor colocación para poderlo hacer.
K.W	Tengo entendido que cierta técnica de éxito de la escuela alemana empuja la voz un poco más, la técnica de bel canto se enfoca en una voz libre con hermosas líneas, pero realmente no considero que haya diferencias vocales reales en las técnicas, realmente no presto atención a ninguna de estas.
C.V.	Esto de técnica española, técnica italiana y técnica inglesa, mira, te pones a ver, nos ponemos a comparar una con otra, la respiración es la misma, el apoyo igual, el de la técnica española y la

	<p>italiana, cambia que los italianos dicen redondo, tienes que pensar la voz como si fuese un tubo, como toda redonda y cantar las vocales todas redondas y el fiato que pase de una vocal a otra, todo eso es correcto, pero si los españoles dicen que la voz debe ser toda sonreída, toda clara, en la punta, en la máscara, ese término es muy español, la máscara y sonreída, toda así... con cara como de tigre y ambos conceptos son válidos, pero no funcionan para todas las voces y tampoco funcionan en los mismos sitios del registro ¿sí?</p> <p>No puedo cantar una nota, por lo menos yo en mi voz, en mi caso particular, no puedo cantar un do grave, ¿sí? Una nota central, un sol central sonreído porque me va a sonar horrible, tengo que cantarlo redondo, pero es en mi caso, en mi voz, en otra voz será distinto, entonces repito, cada voz es un universo, los alemanes piensan que debes apoyar como hacía abajo, es otra cosa, y se respeta, pues puede funcionar para algunas voces, pero no para todas.</p>
A.S.	<p>Es difícil de contestar porque creo que los cambios que se hacen con las diferentes técnicas son un poco del gusto personal del maestro, incluso del cantante, porque hay gente que prefiere una proyección con más punta, otra más redonda, otra que pase por toda la boca, que haga todo el camino circular de atrás hacia adelante. Entonces la manera de apoyar con más fuerza o menos fuerza, más natural o no, eso sí cambia el color, la manera, la proyección de la voz.</p>
C.S.	<p>Algunos métodos se centran en una o dos cosas. Como formadora creo que el camino para dar forma al conducto vocal es usar ciertas modificaciones de las vocales en tonos particulares. O el método de Stanley que manipula la lengua para obtener el sonido. Creo que la voz individual está influenciada por muchas cosas. Una cosa importante es cómo aprendieron a hablar cuando eran bebés. Muchas veces, si un padre tiene una dificultad o un problema con el habla, el niño aprenderá ese comportamiento incluso si no debería existir para él. Por ejemplo, un empuje de los labios o la lengua.</p>

ANÁLISIS

De acuerdo a las respuestas obtenidas, se podría insinuar que la voz cantada es afectada por el tipo de técnica que se utilice. Se afectan el color o timbre de la voz, la afinación y el apoyo.

El fenómeno acústico está relacionado también con la técnica vocal empleada por el cantante; pues es muy diferente la sensación de la voz que el propio cantante escucha en su cuerpo, la que escucha a través de una grabación y la que el público o agentes externos escuchan.

El resultado de emplear una cierta técnica favorece o no un buen resultado. Una técnica debe estar al servicio del cantante y de lo que él desee hacer con esta. Se podría mencionar entonces que la influencia de la técnica vocal empleada con respecto a una voz determinada, está dada por los cambios de color o timbre, del apoyo, respiración y acústica.

PREGUNTA No 5. ¿Puede afectar la salud vocal emplear diferentes técnicas? ¿Por qué?

NOMBRE	RESPUESTA
C.G	<p>Depende del individuo. En mi opinión es muy difícil encontrar un cantante que se pueda especializar al 100 % en todas las técnicas. Debido a que la técnica vocal lo que busca, es mecanizar los reflejos del cuerpo, los movimientos internamente y externamente. Y al ir de un lado al otro pienso que se genera un poco de complicación en el desarrollo de la técnica, se vuelve difusa.</p> <p>Si hay un problema de salud vocal me parece que depende del individuo y de lo que esté haciendo, si hay un problema de salud vocal es por un mal empleo de las técnicas o por un abuso vocal o por un problema de salud. Pero no pienso que haya una técnica que arruine la voz</p>
C.C.	<p>No. Primero, Las técnicas pedagógicas vocales como lo mencioné antes son herramientas que tenemos a nuestra disposición para cantar correctamente y de la manera más elevada, depende de cuál sea nuestro objetivo musical. Cada persona es diferente y cada voz es diferente. Esto hace que no todos logremos llegar a esos niveles de exigencia que queremos llegar y de la mejor manera con una sola técnica. Tanto el profesor como el cantante pueden y deben utilizar las diferentes herramientas hasta llegar a la que le sirva a la persona en particular, teniendo en cuenta su tipo de voz, tipo de personajes que está presentando o tipo de música en el que se desarrolla. También debe tenerse en cuenta que el aprender a cantar es un proceso; y un cantante la mayoría de veces va pasando por varias técnicas hasta lograr encontrar la que mejor se acomoda a él o ella.</p> <p>Segundo, en cuestión de técnica acorde a género, (popular o lírica), muchos cantantes, y en esto entro en esta categoría, tenemos carreras en las que estamos constantemente pasando de la una a la otra. Y no debe haber problemas vocales a consecuencias negativas. Si el cantante aprende correctamente a manejar cada técnica de una manera sana y correcta, puede llegar a cantar de la forma más elevada tanto en lo lírico como en lo popular y no tener problemas vocales. Es importante eso sí, que el cantante este guiado por el profesor correcto, que lo lleve a mejorar su técnica tanto en lo popular como en lo clásico y manejarlo como dos voces completamente diferentes.</p>
A.T.	<p>Si los cambios se hacen de manera inteligente, es decir, no agrediendo al instrumento vocal de manera exagerada, no tendrían por qué afectar la salud vocal. Sin embargo, cada nuevo aprendizaje hace que el cerebro tenga que desarrollar nuevas conexiones neuronales y eso toma su tiempo. Si se intenta abordar enfoques técnicos muy disímiles sin dejarle tiempo al cuerpo de incorporar los cambios, puede llegarse a producir un desquiciamiento técnico que además de confusión, puede acarrear serios problemas a la integridad del órgano emisor (laringe y cuerdas vocales principalmente).</p>
G.P.	<p>Pensaría yo que es una búsqueda, como en los otros instrumentos, tú en un bajo eléctrico estas buscando hacer el slapping mientras que tu cuerpo se adapta y sabe dónde tienes que hacer el golpe con tu dedo y este tipo de cosas, claro que te vas a lastimar; el problema de la voz es que es el instrumento principal de un músico, porque un trompetista usa su instrumento y lo guarda y sigue hablando y sigue en su vida cotidiana, nosotros los cantantes tenemos esa particularidad que todo el día está funcionando nuestro instrumento. Entonces yo creo que, en esas búsquedas de diferentes colocaciones y diferentes cosas, hay un momento en donde uno se puede hacer mucho daño y si no es consciente y no está muy bien asesorado o acompañado es posible tener una lesión irreparable.</p>
K.W	<p>Por supuesto, si la voz es sometida más allá de su capacidad, por ejemplo; si el maestro y/o la técnica empleada hacen que el cantante cante demasiado alto o demasiado bajo y si no es apropiado para el instrumento, lo dañará.</p>
C.V.	<p>Claro que sí puede afectar si la persona que te da clase es una persona, que repito, tiene un concepto muy determinado, muy fijo, piensa solamente... es que yo definiendo la técnica española, entonces mis alumnos tienen que cantar bien con la técnica española y resulta que no y puede terminarle haciendo daño, vuelvo a lo mismo, pueden funcionar con una persona y no con otra ¿sí?</p> <p>Igual también depende del tipo de voz, no puedes poner a un tenor ligero a cantar con caudal de voz en el registro central, con mucha voz, porque después no va a tener agudos, no va a tener nada, tienes que ponerlo a cantar bien brillante, cuidando el volumen de su voz, que sea sonoro, pero cuidándolo, cantar con los intereses para el registro en el que tiene que brillar.</p> <p>En cambio, un barítono puede darse el lujo de cantar con mucho más caudal en el centro, porque</p>

	<p>no va a cantar un do... pues también va a cantar agudos y también tiene que regular, pero no tanto como un tenor en el registro central, entonces son aspectos, son muchísimos aspectos, sí puede... a veces que los profesores dan en el clavo y dicen yo trabajo con técnica italiana y mi técnica italiana... y puede ser que sí hubo un alumno que acierte.</p> <p>El profesor de Pavarotti, no recuerdo ahora el nombre, pero el único alumno famoso que tuvo obviamente que pudo haber hecho algo importante fue Pavarotti, y los otros alumnos no, entonces ¿ves? la misma técnica, pero no funcionó para todos, funcionó para uno y así; o el mismo Alfredo Kraus, muchos alumnos sí, tuvo tres o cuatro alumnos, pero de cuántos alumnos que tuvo, Porque eso me da la razón y es que no funciona igual para todos, sí, la técnica, sí, pero hay aspectos que hay que modificar, entonces si no da en el clavo, puedes hacerle daño a un alumno.</p>
A.S.	<p>No sé si afecta la salud vocal emplear varias técnicas, lo que afecta la salud vocal es que la técnica no este correcta, normalmente debería ser correcta, pero como es algo invisible, no podemos tocar donde pasa el aire en el cuerpo y cómo los músculos funcionan adentro, entonces es mucho de sensación, así, lo que funciona para una persona puede que no funcione para otra persona, entonces la manera cómo se apoya, qué tanta fuerza se pone en el cuerpo para cantar en diferentes personas, eso puede afectar la salud vocal.</p>
C.S.	<p>Definitivamente. Algunas técnicas sí son incorrectas para el estudiante, pueden causar más problemas y tensiones que tal vez nunca hayan tenido de forma natural. Tensión de la lengua, tensión de la mandíbula y cuerpo rígido. La contención o el empuje musculares causan problemas y a veces daños permanentes. Si duele o es incómodo algo está mal y a menudo un estudiante creerá que debe sentirse mal para hacerlo bien. ¡INCORRECTO!</p>

ANÁLISIS

De acuerdo a las experiencias de los maestros entrevistados se puede decir que el empleo de diferentes técnicas no afecta la salud vocal desde que se realice de manera consciente y guiadas por un maestro en etapa de aprendizaje. Tanto los maestros colombianos como los maestros extranjeros coinciden en que la técnica vocal busca que el cantante adquiera la destreza de cantar eficientemente y correctamente sin que arruine su voz.

El dominio de diferentes técnicas depende de las características y habilidades que posea el cantante para apropiarlas a su organismo. Un deterioro vocal está relacionado más con un abuso vocal o con un mal entrenamiento. Emplear registros que no pueda soportar la voz o en su defecto por una anomalía física o enfermedad de la voz, pueden ser causa de deterioro vocal.

De acuerdo con el maestro Carlos Cárdenas sería posible exponer, que no hay una sola técnica vocal, pues si existiera una sola técnica, un cantante podría abordar cualquier repertorio lirico o popular, lo que en la práctica profesional no ocurre. Hay quienes se dedican a una sola corriente musical y hay otros que dominan dos o más estilos, pero ninguno puede dominar en su totalidad todos los estilos y repertorios, por lo tanto, se puede pensar que existen diversas técnicas de canto.

PREGUNTA No 6. Al momento de cantar ¿Qué relación encuentra usted entre la técnica, el estilo y el repertorio? ¿Cambia esto según la época?

NOMBRE	RESPUESTA
C.G	<p>Hay paradigmas de cómo se deben cantar las cosas; Sí hay una relación entre técnica, estilo y repertorio.</p> <p>Todo lo que es estilo y repertorio son unos estándares que se plantean en el uso musical o social porque eso es lo que el público espera escuchar respecto al estilo, académicamente sí cambia. Hay cambios de estilo por la técnica que se emplea. Es diferente cantar música del renacimiento, del barroco y de eso hay diferentes corrientes de pensamiento y esto tiene un impacto técnico. La época si afecta, sin embargo, no hay una camisa de fuerza que impida cantar los diferentes estilos como uno quiera.</p>
C.C.	<p>Totalmente. En inglés lo llamamos “Performance Practice” (práctica de presentación). Esto aplica al canto lírico y al popular por igual.</p> <p>El profesor y cantante como lo mencioné antes debe tener en cuenta el estilo y repertorio para utilizar la técnica correcta del mismo. Cada época, cada estilo, hasta cada compositor (En el mundo clásico) tiene unos estándares de cómo se debe escuchar y como debe “cantarse”. Se aprende entonces, cómo manipular la técnica correcta de cada estilo.</p>
A.T.	<p>Yo diría que más que cambiar la técnica, se debe adaptar el esquema de uso de las dinámicas y de la impedancia sonora dependiendo del repertorio. Es muy distinto si el cantante decide especializarse en un determinado repertorio, en ese caso, requiere ajustar su técnica a las convenciones establecidas por el medio artístico. Por ejemplo, si se quiere especializar en música antigua. Pero si es un cantante de ópera que quiere abordar los madrigales de Dowland, sin salirse de su campo de acción, no tendría por qué cambiar su técnica, simplemente adaptarla.</p>
G.P.	<p>Si claro que cambia, cada repertorio tiene su colocación, si lo hablamos en un sentido más amplio fíjate que hay agrupaciones u orquestas que para hacer el repertorio barroco compran cuerdas de tripa de gato, los arcos barrocos, ese tipo de cosas. Entonces cuando uno quiere hacer algo lo más aproximado a como se pudo haber hecho, tiene necesariamente que buscar esos insumos para hacerlo como lo exige la época.</p> <p>En contraposición hay personas que no buscamos eso, simplemente cada uno hace su propia interpretación, eso es algo importante en la música. Hay tres ramas diría yo, uno que es la persona conservadora del estilo y muy respetuosa de sus sonoridades. Dos, la persona que quiere hacer otras sonoridades y tiene sus argumentos para hacerla así y la tercera es que, conociendo las dos opciones anteriores, toma un camino diferente que es con su medio sonoro hacer su propia interpretación.</p>
K.W	<p>Absolutamente cambia. Aunque todos los cantantes deben tener una buena percepción de cómo usar su respiración, cómo dar forma a su tracto vocal, creo que el estilo cambia más que la técnica, excepto que en ciertos estilos hay menos vibrato, etcétera. Así, por supuesto, hay una relación entre... creo que más estilo y repertorio realmente...</p>
C.V.	<p>Sí y no, la técnica yo la mantengo, porque la técnica es mi técnica, el estilo evidentemente cambia de acuerdo con la época, por la armonía, por la época, ¿sí?</p> <p>Sí, estos tres aspectos que me has comentado, claro... claro que sí cambia según la época. No es lo mismo cantar un Mozart o cuando la voz queda más visible al cantar un Verdi tardío o Wagner, que es una orquesta gruesa, una orquesta bastante gorda, pues no es lo mismo, el tratamiento vocal es otro; o cantar un barroco, es otro tratamiento vocal, ahí... es distinto, simplemente distinto porque la armonía cambia, porque el caudal de voz es otro, porque la manera de ligar es otra, porque las inflexiones vocales para los ataques son otras, claro que cambia, pero es por el compositor realmente, recuerda que el cantante es un servidor, el cantante lírico es un servidor, sí, es un servidor, es una persona que está al servicio del compositor, de intentar descifrar qué es lo que quiso decir el compositor.</p>
A.S.	<p>Para mí la técnica es una, no se cambia la técnica para cantar diferentes periodos, lo que cambia es el estilo, la manera como atacas la nota, como llevas el fraseo, eso es parte del estilo, eso si cambia, la</p>

	<p>técnica no.</p> <p>Por ejemplo, para la música antigua, contemporánea, hay efectos donde se quita un poco la técnica, la voz, para lograr ciertos efectos de época y de estilo. En la música moderna por ejemplo voz hablada, o cuando se quiere hacer voz blanca.</p>
C.S.	<p>Principalmente si un estudiante o cantante tiene capacidad técnica para coordinar la respiración, la voz y el apoyo, podrán cantar todos los estilos adaptándose solo a la forma en que se debe cantar un determinado período de la música. Sin embargo, algunas voces tienen más facilidad para hacer pasajes de coloratura que otras. Esa es la naturaleza y la forma en que su tracto vocal e instrumento están diseñados. Un instrumento más pequeño y liviano siempre podrá cantar música barroca más fácilmente que un instrumento grande y pesado. Así como un instrumento más grande puede cantar Wagner con facilidad. Por eso hay clasificaciones de voz para el repertorio.</p>

ANÁLISIS

Conforme a las respuestas obtenidas en la pregunta número seis, podríamos establecer que técnica, estilo y repertorio están íntimamente ligadas y correlacionadas. Para interpretar y cantar los diferentes estilos musicales, se deben emplear diferentes técnicas.

De los ocho maestros entrevistados, tres defienden la existencia de una sola técnica para abordar los diferentes estilos musicales; y que ésta se debe adaptar a las diferentes necesidades de repertorio y estilo. Sin embargo, cambiar alguna característica de la técnica implica una nueva sonoridad y por lo tanto ¿No se estaría hablando de una técnica vocal distinta?

Cada cantante desde su experiencia, conocimiento y destrezas aplica las diferentes técnicas para interpretar un personaje de ópera, o para cantar una canción popular de acuerdo con el estilo y género. El estilo está íntimamente vinculado con una construcción social; a nivel mundial hay sonoridades que están establecidas para ciertos géneros musicales y es a partir de allí donde el cantante debe colocar su conocimiento, interpretar y cantar con la técnica correcta para no hacerse daño; y así poder ejecutar los diferentes repertorios que se proponga. En palabras del maestro Cristófer Villegas “el cantante está al servicio de la música”.

En el canto lírico y los montajes de ópera, ésta interpretación depende del director de escena, las necesidades y requerimientos que él exija deben ser interiorizados en el cantante y a partir de esto, él asumirá y pondrá sus conocimientos para ejecutar las obras como lo desea el director de escena.

De acuerdo a la información recopilada en esta pregunta y a las experiencias de la mayoría de los maestros entrevistados, se puede considerar que hay una relación directa entre Técnica, Estilo y Repertorio. Todas se complementan entre sí; y dependen la una de la otra para interpretar, de acuerdo a los estándares sociales y de una manera efectiva y correcta, un género musical determinado.

PREGUNTA No 7. ¿Es necesario cambiar la técnica para cantar distintos repertorios? ¿Por qué?

NOMBRE	RESPUESTA
C.G	<p>Sí. Es por recepción estética, y por lo que uno quiere lograr. Por ejemplo, una ópera no se puede cantar con la técnica de una balada porque la voz no va a proyectar de la misma manera. Primero la voz no se va escuchar en un teatro porque no hay amplificación y además el público está esperando otra sonoridad. Y al contrario si una persona va a cantar balada con una voz impostada y resonante todo el tiempo, le va quitar el carácter de balada a la balada.</p> <p>Es una convención estética, es lo que el público desea y quiere escuchar.</p>
C.C.	<p>En el Canto Lírico NO: Si estamos hablando específicamente de la técnica de producir el sonido en sí: Respiración, control, producción, resonancia y proyección. Idealmente el cantante utiliza una técnica vocal que le es apropiada y exitosa para él/ella para cantar todo tipo de repertorio lírico.</p> <p>Ahora si estamos hablando de “Herramientas de técnica” como el vibrato, legato, Belcanto... etc. Sí, esas van ligadas al estilo y época como lo habíamos discutido antes y el cantante debe cambiarlas y manejarlas a su disposición dependiendo de qué esté cantando.</p>
A.T.	<p>Yo diría que más que cambiar la técnica, se debe adaptar el esquema de uso de las dinámicas y de la impedancia sonora dependiendo del repertorio. Es muy distinto si el cantante decide especializarse en un determinado repertorio, en ese caso, requiere ajustar su técnica a las convenciones establecidas por el medio artístico. Por ejemplo, si se quiere especializar en música antigua. Pero si es un cantante de ópera que quiere abordar los madrigales de Dowland, sin salirse de su campo de acción, no tendría por qué cambiar su técnica, simplemente adaptarla.</p>
G.P.	<p>Las colocaciones tienen un principio de la técnica que es el manejo del aire, a eso llamo yo técnica, a la respiración, entonces hay que hacer un cambio de las colocaciones para cantar los diferentes repertorios.</p>
K.W	<p>Sí. Por ejemplo, el teatro musical usa laringe alta y no vibrato, y vocales muy brillantes, mientras que en la técnica clásica se usa vibrato y laringe baja, etc. Nuevamente, éstas son técnicas diferentes, pero es solo una comprensión por parte del cantante acerca de lo que el instrumento puede hacer y lo que es apropiado para cada estilo.</p>
C.V.	<p>No es necesario cambiar la técnica, repito, no es cambiar la técnica, es ajustarse al repertorio, a lo que está escrito, para ser un servidor del repertorio. Yo no voy a cantar un Mozart como si fuese un Verdi, con el mismo caudal de voz, con las mismas inflexiones, con las mismas intenciones, como si fuera un Verdi tardío, digo porque el Verdi temprano es otra cosa, a cantar un Mozart o hacer un Rossini como si fuese un Wagner, pues la técnica es la misma, pero la orquesta es otra, la escritura es otra ¿sí? Hay veces que hay que cantar más delicado, la misma técnica, pero con una intensión distinta, más delicado, otras veces más robusto, otras veces actuado, casi hablado, pero con la técnica, con la misma técnica que ha desarrollado la persona.</p> <p>Que hay que cambiar, muchas veces con la experiencia uno pueda colorear, porque tienes herramientas, aquí lo voy a hacer un poquito más abierto, aquí voy a hacerlo piano, aquí lo voy a hacer con esta intensión. Claro porque es que el canto es como la pintura, tienes que matizar, o sea tienes que... tú en una obra de arte tienes que ponerle profundidad, acá más claro, acá lo quiero con un poco más de relieve y es lo mismo con la voz y está en la veteranía del cantante que tenga suficientes herramientas para hacer eso, ¿de acuerdo con qué? Al estilo, ¿me hice entender con esto?</p>

	<p>También aplica con el canto popular, lo que pasa es que en el canto popular el punto de resonancia, la zona de resonancia es otra, ¿sí? Pero claro que aplica en cuanto a los matices, no hay nada... no hay cosa más aburrida que un cantante que no tenga matices y aparte de eso que no tenga los matices pertenecientes al estilo, aburridísimo... pues sí, también aplica para el canto popular, lo que pasa es que el punto de resonancia es otro.</p> <p>La técnica es una sola, y yo puedo variarla, eso es precisamente parte de la técnica, tener las herramientas para decir esto lo canto un poco más así, esto lo canto no tan arriba, en el canto popular yo siempre he dicho que es más difícil ser un cantante popular que ser un cantante lírico, porque tienes que jugar más con eso, bueno digo desde el punto de vista del buen cantante popular, que le gusta cantar unos agudos bien impostados y en la zona grave un poquito más de pecho, en el canto lírico en líneas generales todo es más impostado.</p>
A.S.	Es un poco lo que acabe de decir, hay que dar más o menos intensidad a la voz, pero la técnica no se cambia.
C.S.	Sí, a veces es necesario ajustar la técnica para diferentes períodos y estilos de música. Pero las cosas técnicas básicas no deberían cambiar. Por ejemplo, para cantar barroco me acercaría con una calidad más ligera para dar más flexibilidad a mi voz. Para Wagner abriría más y usaría más voz de pecho. La técnica básica no cambia, pero el enfoque sí cambia.

ANÁLISIS

Conforme a las respuestas dadas por los ocho maestros de canto entrevistados, se podría considerar que en la vida profesional práctica del cantante, existen varias técnicas de canto. El profesional y estudiante de canto, deben adaptarlas de acuerdo con sus necesidades, desde lo que su instrumento le ofrezca en el momento y lo que necesite para trabajar el repertorio que se encuentre abordando.

Algunos maestros hablan de herramientas de técnica y que éstas se modifican para abordar los diferentes estilos. Plantean que para cantar teatro musical por ejemplo, se debe emplear vocales más brillantes, posición de la laringe más alta, sin vibrato, o en su defecto para cantar ópera se debe emplear la laringe más baja, más vibrato. Es decir, hay que hacer modificaciones para los diferentes estilos y repertorios.

Entonces se puede decir, que hay que generar cambios de la técnica vocal para poder cantar distintos estilos y repertorios, no se puede cantar todo de la misma forma por cuestiones de estética y porque culturalmente se han desarrollado unos estándares de lo que el público espera escuchar; se deben apropiar los diferentes estilos a lo que el instrumento pueda brindar.

PREGUNTA No 8. ¿En sus cátedras de canto qué metodología emplea para la clasificación de voces? ¿Cómo las clasifica?

NOMBRE	RESPUESTA
C.G	<p>Yo voy despacio al momento de clasificar una voz, ya que la clasificación no es algo que sea siempre muy claro y es cambiante en el tiempo. Hay personas que hablan como un bajo y pueden cantar como un tenor, los he escuchado, los conozco y viceversa.</p> <p>Al principio busco una zona cómoda donde el estudiante pueda cantar. Y si es un estudiante joven, no le digo usted es tal o aquella voz, pues los jóvenes tienden a encasillarse y pierden posibilidades.</p> <p>Entonces en un inicio vocalizo con el estudiante, escucho que notas hace fácilmente y hasta dónde puede llegar en extensión, y de acuerdo a eso busco el repertorio con el cual podría comenzar y estudiar sin que se haga daño.</p> <p>Durante el estudio, la voz evoluciona, puede haber cambios como por ejemplo, un hombre que aparentemente no tiene notas agudas y muchas veces la persona no sabe cómo hacerlo, y si nos quedamos con el material inicial pensaríamos que es de determinado tipo de voz sin haber explorado lo suficiente.</p>
C.C.	<p>La clasificación de voces debe depender y hacerse basado en tres cosas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rango de voz del cantante (Se encuentran puntos de quiebre, tesitura, a qué dirección crece la voz, rango en el que la voz tiene más volumen y poder, etc.) - Color de la voz (presencia física de la voz). - Confort del cantante. <p>La clasificación debe ser basada en un 100% en la voz en sí. Nunca un cantante debe clasificarse por su físico exterior. Y es allí donde se cometen muchos errores de clasificación.</p>
A.T.	<p>El método de clasificación que empleo es el tradicional, poniendo atención a la evolución de la tesitura y del timbre del cantante durante las clases.</p>
G.P.	<p>Cuando no son cantantes con el timbre y la altura de voz que maneje básicamente. Cuando son cantantes la mayoría ya saben qué tipo de voz son y en el coro que dirijo dejo libertad a que ellos escojan en que cuerda quieren cantar.</p>
K.W	<p>Bueno, yo uso el estándar que es, ya sabes, lírico, spinto, dramático, etcétera, (...) coloratura, heldentenor; Entonces, uso esos, así que utilizo el sistema Fach, me adhiero al sistema de Fach, donde es importante en qué región la gente canta interiormente su Fach. Sin embargo, creo que, ya que trabajo con jóvenes cantantes no tiendo a clasificarlos demasiado pronto, solo trato de enseñarles una buena técnica y les digo que la voz se los dirá más adelante.</p>
C.V.	<p>Sí, las voces... el método para hacerlo es... para clasificar la voz es por medio del color de la voz, ¿sí? Del estudiante, sea hombre o mujer, del color de la voz que tenga, claro u oscuro, el registro, la tesitura, aparte de eso se tiene que verificar el paso del registro, ¿qué es el paso de registro? Donde pasa del centro agudo al agudo, dónde lo tiene, verificando esos tres aspectos ya se puede clasificar un alumno, digo en líneas generales, primero si es tenor, barítono, bajo o soprano, mezzosoprano, soprano ligera ¿sí?</p> <p>Si es una persona que está empezando casi siempre hay que esperar un poco más para la calificación de eso, o sea si es un tenor ligero, spinto, dramático, o un barítono dramático ligero, así siempre hay que esperar un poco más, aunque hay alumnos que sí se dejan ver tempranamente, se dejan ver de una vez, muchas veces ocurre, otras veces no, pero esa es la manera en la que se hace, claro, esto tiene que ver mucho con la experiencia, con haber cantado mucho, con haber escuchado muchos cantantes, con haber tenido... haber dado mucha clase, escuchado muchos cantantes, entonces esos métodos te los va dando la experiencia, perfeccionas el oído y ya sabes que un color de esta manera es un color para un bajo o para un tenor, la frecuencia, la frecuencia armónica, la frecuencia de la voz emitida, el brillo tiene que ver mucho también, pero la experiencia evidentemente la experiencia ayuda muchísimo.</p>

A.S.	Es una de las cosas más complejas. Se tiene sobre todo que pensar en el efecto de la voz en un espacio de concierto, en un teatro de ópera donde se observe cuál es la parte de la voz que brilla más, cuáles son las cavidades de cada voz, donde tiene más voz y brillo, no tiene nada que ver si es una voz pequeña o grande, tiene que ver con el efecto que va a llegar al público, sobre eso se define cual es el repertorio que debe o no cantar, porque hay voces que son ligeras pero tienen una proyección muy grande y que pueden cantar cierto repertorio, pero otras voces con menos proyección tienen que cantar otro tipo de repertorio. Entonces va mucho en la observación, de escuchar y la experiencia de sentir como la voz va a llegar al otro lado, para el público.
C.S.	<p>Hay muchas escuelas de pensamiento sobre cómo clasificar las voces. De nuevo insisto en lo que considero la posición natural de la voz, la voz hablada y el timbre y el área de registro en que se posiciona, el color de la voz y la capacidad de mantener determinadas posturas en los registros.</p> <p>Si se siente realmente incómodo cantar soprano aguda y alguien está tratando de decirte que es tu tipo de voz y hablas con un sonido bajo y resonante, es posible que esté en un error. El hecho de que un cantante tenga notas bajas o altas no lo clasifica como barítono o soprano. Hay muchas cosas involucradas. En mi propio caso, todos querían que fuera una soprano porque tengo buenas notas agudas y puedo mantener la tesitura fácilmente sin sentirme realmente cansada. En el momento en que cambie a una tonalidad más baja, usualmente yo puedo cantar durante horas sin ningún problema. Siempre trabajo con la voz en todos los registros del canto y habla, para descubrir qué es lo más natural. Y definitivamente el timbre de la voz también juega un papel en conocer qué es lo correcto en la calidad de un sonido de tenor frente al de un barítono o una mezzo frente al de una soprano aguda.</p>

ANÁLISIS

En relación a las respuestas de la pregunta número ocho, se observa que la clasificación de las voces va ligada al proceso y edad de cada cantante. Los maestros en general emplean el sistema de clasificación en el que observan, dónde ocurren los pasajes o cambios de registro de la voz, dónde la voz se escucha con más potencia (volumen y poder de la voz) y dónde el cantante se siente mucho más cómodo.

La acústica del teatro como parámetro para clasificar la voz de un cantante es de vital importancia como lo manifiesta el maestro André do Santos, pues dependiendo de cómo se comporte acústicamente la voz, así mismo se puede clasificar si es una voz pequeña o grande. El impacto que tenga una voz frente a un público es determinante para clasificarla. El color o timbre de la voz es otro aspecto muy importante al momento de caracterizarla, si ésta es oscura o clara. Todo debe basarse en la naturalidad de la voz.

Otros aspectos importantes para la clasificación son: la extensión de la voz, los cambios en el proceso de evolución de la voz. El rango, tesitura o registro y desempeño eficiente de la voz.

De acuerdo a todas estas respuestas se podría decir que la clasificación de las voces involucra, rango, color de la voz, evolución de la voz y experiencia de quien la escucha. Adicionalmente el fenómeno acústico es una característica importante de clasificación de las voces porque dependiendo del comportamiento que ésta tenga en un teatro, se puede tener una idea de sus posibilidades.

PREGUNTA No 9. ¿Existe una técnica vocal específica para ciertos tipos de voces? ¿Por qué?

NOMBRE	RESPUESTA
C.G	<p>Tenemos unos pilares en común, pero estructuralmente las voces si tienen modificaciones en la técnica, pues no es lo mismo enseñar a un bajo que a una soprano. Los cambios de resonancia cambian de acuerdo al registro. De acuerdo a estas características hay una forma distinta de enseñanza a cada voz. Por ejemplo, en el canto lirico los hombres usan más resonancia de pecho que las mujeres. Por lo tanto, no se pueden buscar las mismas sensaciones en todas las voces. Los cambios de resonancia en las mujeres no son tan evidentes como las voces masculinas.</p> <p>Teniendo en cuenta todos estos parámetros se busca cual es la mejor manera de enseñarle a una persona a cantar de acuerdo a sus necesidades.</p> <p>El maestro tiene gran responsabilidad en esto y al principio es un poco de prueba y error.</p>
C.C.	<p>No, la técnica que se utilice dependerá de la fisiología de la voz en sí de la persona y no en el tipo de voz que posee.</p> <p>Excepción: Los contratenores quienes deben aprender y manejar a perfección la técnica del falsete que es en donde cantan todo el repertorio Lírico. Existe una técnica específica para ellos.</p>
A.T.	<p>Claro por supuesto, porque no es lo mismo cantar usando el mecanismo de “pecho” que el de “cabeza”, las cuerdas vocales funcionan de forma diferente, por eso las voces de mujeres y de contratenores emplean su órgano emisor de una forma distinta a las voces masculinas.</p>
G.P.	<p>La palabra técnica me tiene un poco atado, yo he escuchado personas que nunca han tenido una clase de canto y cuando cantan tienen la voz colocada de cierta manera, por ejemplo, los pequeños que pasan a la voz kids o al factor xs, un chiquito de esos cantando mariachi y ponen la voz dando esa sonoridad, hay personas que tienen esa sonoridad naturalmente, mientras que a otros nos ha tocado ir la construyendo.</p> <p>Respecto a la pregunta, hay personas que tienen ese insumo y otras que no, en mi caso yo tengo un insumo de resonadores y se ha venido desarrollando, pero otras personas lo tienen que buscar.</p>
K.W	<p>No lo creo y no uso diferentes técnicas para diferentes voces. Me parece que cada voz es única y lo que le digo a cada cantante depende de lo que éste necesita.</p>
C.V.	<p>No, yo considero que no, técnica vocal, que de eso hablábamos anteriormente, vuelvo a lo mismo. La técnica es para todas las voces, hay aspectos de acuerdo al tipo de voz que tiene que modificar, pequeños tópicos, eso ocurre.</p> <p>Por poner un ejemplo, generalmente los bajos en su agudo, en sus zonas agudas no abren, no tienen la necesidad de abrir y mostrar los dientes y subir los pómulos para que les salga el agudo, por eso digo que es un ejemplo, eso para los bajos no es necesario, cantan generalmente su agudo un poco más cubierto, caso que no va a ocurrir en un tenor o una soprano cantando un do sobre agudo o un re, la mayoría lo vas a ver con una posición de sonrisa, la boca bien abierta para que le pueda salir el agudo, por poner un solo ejemplo, y no quiere decir que sea otra técnica vocal, un pequeño aspecto para que una cosa funcione en su voz.</p>
A.S.	<p>Creo que no hay técnicas específicas para ciertos tipos de voces, lo que un maestro de canto tiene que tener es la sensibilidad de reconocer que cada cuerpo es distinto y que funciona de una manera</p>

	distinta, entonces reconocer cómo debe de sonar con la técnica, respiración, el apoyo, para que puedan tener un cuerpo libre, una voz libre, aire libre en el cuerpo, no sé si hay técnicas específicas, pero es más la sensibilidad de buscar y escuchar el resultado del alumno y adaptar ciertas cosas para su cuerpo, para la forma de su cara, su lengua, tamaño de su boca, de su cuerpo, es la experiencia y sensibilidad del maestro.
C.S.	No creo que haya un determinado método para ciertos tipos de voces. Creo que un método de tenor que ha funcionado para un tenor en particular tiende a funcionar más para ese tipo de voz que, por ejemplo, una soprano. Pero este no es siempre el caso. Muy a menudo se trata más de la interpretación personal de la técnica. Por eso como profesor, tengo que ser adaptable a las necesidades de cada estudiante y a la comprensión de su instrumento.

ANÁLISIS

Las respuestas de los maestros entrevistados en ésta pregunta permiten deducir que la técnica está íntimamente relacionada con la forma del cuerpo de la persona, con la forma de su instrumento. Las voces masculinas están más concentradas en la resonancia de pecho, en cambio las mujeres emplean más su resonancia de cabeza, sin embargo, esto varía dependiendo de cada persona.

Cada cantante va construyendo su técnica y no se centra en una específica, explora todas las capacidades de la voz y observa y analiza la que mejor se adecua a su cuerpo, con la cual se sienta confortable y satisfecho. Pues lo que le funciona a cierto tipo de voz no necesariamente le va a funcionar a otra que tenga características similares; cada voz es única e irremplazable, como la huella digital. Las herramientas y conceptos para cantar varían entre cantantes y se convierten en una búsqueda personal maestro-estudiante de cómo utilizarlas de la manera más eficiente.

Entonces, estas experiencias y relatos nos conllevan a pensar que para cada voz y para cada cantante en particular, hay una técnica distinta y específica, que le permitirá brillar más o menos con respecto a ciertos repertorios y géneros musicales que esté estudiando e interpretando.

PREGUNTA No 10. ¿Cómo influye la fisiología de la voz en la técnica vocal empleada?

NOMBRE	RESPUESTA
C.G	<p>La técnica se debe acomodar de acuerdo a la condición fisiológica del cantante. Por ejemplo, una persona demasiado delgada va a tener problemas de expansión de su caja torácica al principio debido a la más baja capacidad pulmonar que pueda presentar al momento de cantar respecto a alguien de mayor tamaño.</p> <p>El maestro debe ser muy observador y trabajar sobre lo que físicamente pueda hacer el cuerpo y cómo lo pueda mejorar.</p> <p>Este es solo un aspecto fisiológico, la verdad no sé qué otros puedan existir.</p>

C.C.	Dependiendo de La fisiología de la voz, el cantante encontrara qué técnica le beneficia más.
A.T.	La pregunta yo la haría al revés, ¿cómo influye la técnica vocal empleada en la fisiología de la voz? Si se utiliza una técnica que favorezca más enfáticamente la resonancia corporal, el músculo vocal vibrará en todo su cuerpo. Si se emplean enfoques que favorezcan más las resonancias nasocraneales, las cuerdas vocales vibraran más a nivel de los bordes y el tejido mucoso. El manejo respiratorio también tendrá cambios, el “apoyo” costo-lumbar y pélvico será mayor en uno y el costo-abdominal e incluso el pectoral en otro.
G.P.	Yo digo que la fisiología se define dentro de su voz, hay que buscarle un espacio en la música a la voz que cada persona tiene.
K.W	Bueno, algunas voces son más grandes que otras, algunas son más flexibles que otras, pero una vez más, no enseño diferentes formas, diferentes técnicas, solo enseño a cada persona a usar su instrumento de la manera más eficiente posible, dependiendo del estilo.
C.V.	<p>Sí, esto sería... está un poco rara la pregunta, pero sí, partiendo de que una voz es sana, cualquier tipo de voz de cualquier registro, de ahí en adelante lo que viene es mejorarla con la técnica, que esa voz funcione de una manera mejor, más natural, más apropiada a lo que piensa hacer con su voz hablada o cantada, eso partiendo de una voz sana, eso en líneas generales.</p> <p>Ahora si una voz está enferma, bueno, primero tiene que ser tratada desde un punto de vista médico, un foniatra, un fonoaudiólogo para después empezar entonces a ver técnicas desde una voz sana, pero a cualquier voz es aplicable la técnica, siempre y cuando esté sana.</p> <p>A veces uno ve una persona con la boca muy grande y depende del tipo de voz, uno diría bueno, a este le conviene redondear un poco, vamos a probar, tú mismo lo has visto como alumno mío, vamos a probar, vamos a ver qué tal te suena, chévere, sí, suena muy bien, probemos, hay que también ser abierto, uno como profesor tampoco puede ser tan... no es que no pueda ser tan cerrado, no puede ser cerrado, debe ser abierto a posibilidades y que el alumno lo sepa además, no es que vas a experimentar con el alumno, no, tampoco es eso, a ver, hay momentos en que uno dice bueno, probemos a ver otros, hay momentos en que definitivamente vas al blanco, no, esto, esto es lo que tienes que hacer, porque tu voz es así.</p>
A.S.	Para mí la fisiología entiendo que es del cuerpo, entonces el tamaño de tu cuerpo, el tamaño de tu cara, cada persona es distinta, hay que reconocer, escuchar y adaptar la manera de enseñar la técnica a un cantante.
C.S.	<p>La forma en que una persona está conformada físicamente, generalmente afecta el tipo de voz que es, pero no necesariamente la técnica que usa. Puede afectar la forma en que respiran y usan la respiración. La forma del interior de su tracto vocal afectará el color de la voz, la forma de su mandíbula y si tienen una mordida profunda o prognatismo mandibular puede afectar la manera en que trabaja la tensión y la colocación.</p> <p>Una vez más, dejo que la naturaleza y lo que es correcto para las particularidades de cada estudiante me guíen para su técnica. Algunas personas respiran empujando y eso es natural para ellos, y si se espera que cambien y respiren de una forma completamente diferente a lo que es natural para ellos, se agrega más tensión y por lo general, menos eficiencia.</p>

ANÁLISIS

En la pregunta número diez podemos ver que las respuestas de la mayoría de los maestros entrevistados, sugieren que hay una conexión y una relación muy fuerte entre técnica vocal y fisiología de la voz. Dependiendo de la técnica que se emplee así mismo va a sonar y resonar el instrumento del cantante.

La técnica que se emplee favorecerá ciertas características del instrumento; y el resultado dependerá de la fisiología propia de cada persona. Cada cantante necesitará unas herramientas distintas dependiendo del instrumento que posea. El efecto sonoro y la producción de la voz también se ven afectadas por la forma física de la persona, es decir, por el tamaño de su cuerpo, por la forma de su cara, de su nariz, de las características físicas del cantante.

La fisiología de la voz humana está relacionada con el funcionamiento del aparato fonador, es decir, cómo se respira, cómo se apoya, cómo se produce la voz humana y los sonidos. Este funcionamiento entonces, se encuentra directamente vinculado a la técnica que se utilice, podría decirse que de acuerdo a las características del aparato fonador de cada cantante y al empleo de ciertas técnicas vocales, su instrumento -desde luego- puede sonar de diferentes maneras.

PREGUNTA No 11. ¿Qué escuelas de canto conoce usted? ¿Cuáles son las características de cada una de estas escuelas?

NOMBRE	RESPUESTA
C.G	<p>Solo conozco del grupo del canto lírico. La técnica italiana es la más famosa y se basa en buscar un balance entre claro y oscuro de la voz, el apoyo es activo y elástico, todo se mantiene sobre la relajación del apoyo, hay mucha energía. Encontramos también la típica técnica inglesa donde los cantantes son un poco más brillantes, hay un énfasis en la dicción seguramente por la importancia del canto en la iglesia, mientras que los italianos son un poco más laxos en ese aspecto. Los alemanes se enfocan más en la clasificación de ciertos tipos de voces.</p> <p>La técnica es el resultado de la necesidad de cada cultura, es evidente que las voces se forman a partir de la lengua, por ejemplo, los italianos por tener una lengua tan pura su técnica les funciona bastante bien, pero un ruso que su habla es más gutural su aparato fonador se acostumbra a cantar un poco más en la parte posterior del tracto, entonces la técnica de los rusos es un poco más oscura.</p> <p>Hoy en día se ha mezclado mucho las técnicas y ha evolucionado a nivel mundial.</p>
C.C.	<p>Escuelas Tradicionales Clásicas de Canto: Italiana, Francesa y Alemana.</p> <p>Contemporáneas de canto: Americana.</p>
A.T.	<p>La escuela rusa, la italiana y la española. La escuela rusa se preocupa más por el sonido corporal y el espacio interno de la voz, la escuela española por el brillo y la escuela italiana por el “claroscuro”</p>
G.P.	<p>Como escuela en Colombia tenemos toda la herencia de los que nos han venido a colonizar. Se están redescubriendo cosas aquí en nuestro país. He escuchado de la escuela de falsetistas en Montreal, a Colombia han llegado cuatro egresados de esa escuela.</p>
K.W	<p>No me molesto en una escuela de canto en particular.</p>
C.V.	<p>Las escuelas de canto principales, las nombré también anteriormente, la escuela italiana, española, inglesa y alemana.</p> <p>Aspectos entre cada uno... sí, hay aspectos que varían, la respiración, la misma forma de hacerlo, igual hay otras escuelas, pero estas son las más relevantes.</p> <p>La técnica... todo esto lo digo entre comillas porque a mí no me gusta distinguir, yo detesto hablar de esta, la técnica alemana, la técnica italiana, detesto eso, pero bueno.</p>

	<p>La técnica alemana pretende que la cara siempre esté muy relajada, la cara... igual que los franceses, ellos también dicen que tienen su técnica, dicen que la cara tiene que ser como cara de tonto, como una relajación casi como si tuvieses pereza y de ahí viene eso de la posición del bostezo, esa, casi bostezo... en cambio si tú te pones a ver a los españoles, piden totalmente lo contrario, la cara tiene que ser totalmente como si fuese de tigre, te lo digo que yo vi clase con Suso Mariátegui que es de la escuela de Alfredo Kraus, era asistente de Alfredo Kraus, estuve en clases con él y todo era sonría, todos riéndose, todo arriba, reído, ¿sí? Sonrisa y sí, no digo que una cosa esté mal o bien, ya, puede funcionar para una persona y para otra no, a mí particularmente me funciona mucho sonreír en mis registros sobre agudos, funciona, funciona para mi voz, pero hay barítonos que no, que su la natural es un la redondo, con su boca totalmente redonda, tubular, con la boca bien abierta, pero tubular, pero por lo menos mi la bemol y mi la natural es sonreído y a mí me funciona, de la otra manera no, pero eso es a mí, porque es mi tipo de voz, mi cuerpo, mi fisionomía.</p> <p>Otro aspecto relevante, el apoyo, el apoyo de repente entre lo que hacen los italianos y los alemanes. Los alemanes generalmente piensan que el apoyo es empujar como hacia abajo, digo en la técnica alemana antigua, porque últimamente he conversado con colegas que estudian en Alemania y ya eso está como cambiando ¿sabes? Ya lo están viendo distinto, están siendo también un poco más eclécticos porque es la manera, o sea esto me funciona a mí, vamos a utilizarlo porque funciona, porque corre más la voz, en cambio los italianos piensan las costillas afuera, apoya desde el piso pélvico, distinto, relajar los hombros, otras cosas ¿sí? Y fíjate que yo apoyo de esa manera y yo no digo, yo canto la técnica italiana, no, es que tampoco, es que es porque me funciona eso, pero son aspectos que tomo y me funcionan, esto de cantar con la cara relajada a mí me funciona, me sale un foco de resonancia, como lo hablan los ingleses, ellos dicen pensar en un foco, en un punto fijo en el horizonte allí, y echar la voz allá, eso me funciona, entonces esos son aspectos, así los más relevantes que veo.</p>
A.S.	<p>Esta difícil de contestar porque hoy en día las cosas están mucho más globalizadas y la técnica se hace un poco homogénea, se tiene conocimiento de la función de la técnica del aire en el cuerpo, pero cada quien insiste con una técnica con el alumno o no, o intenta cambiar, entonces si hubiera una técnica perfecta y un maestro perfecto yo creo que todos sus alumnos serian grandes estrellas de ópera, pero como eso no pasa, entonces es más una cuestión de sensibilidad de maestro.</p> <p>No sé, he visto mucha gente dando clases con cosas que funcionan para unas personas, otras que no funcionan para otras, entonces no creo mucho en la escuela sino en el poder del maestro de sacar lo mejor de cada uno.</p>
C.S.	<p>Hay tantos métodos o escuelas de pensamiento. Se encuentra el de Stanley, Formant, Oren Brown, Vaccai, Singher, Richard Miller, etc. Todas ellas son técnicas diferentes con algunas similitudes. Uso algunos de cada uno dependiendo del estudiante y el nivel de canto. Formant se ocupa en gran medida del seguimiento y modificación de vocales. Stanley se ocupa mucho del uso de la lengua y emplea éste camino, pero generalmente causa más tensión. Richard Miller tiene que ver con el apoyo y el flujo de la respiración. El método Brown trata del uso y acercamiento a todo desde una posición más ligera.</p>

ANÁLISIS

De acuerdo a las respuestas dadas por los maestros extranjeros y colombianos, se pone en manifiesto la existencia de distintas escuelas de pensamiento respecto a las técnicas de canto empleadas en los cantantes. Sin embargo, hoy en día los maestros buscan una mezcla de todas estas para encontrar lo que mejor sirve para el estudiante y lo que mejor sirve para interpretar y desarrollar determinado repertorio.

Se habla mucho de la escuela italiana, española y alemana. La primera trabaja el claroscuro y el trabajo del sonido en la máscara, la segunda busca sonidos más brillantes empleando en el rostro un gesto de sonrisa y la alemana busca un sonido más grande empleando un apoyo de empuje del sonido.

Se podría pensar que las escuelas de canto nacen a partir de la cultura propia de cada nación, pues el canto se desarrolla a través de la lengua y es inevitable que la cultura no esté involucrada en la forma de cantar de las personas. La técnica se desarrolla en conjunto con el estudiante y el maestro, y la escuela se va formando a partir de cada experiencia, de cada proceso y el cantante encuentra las técnicas necesarias para poder abordar su repertorio.

Esta información recopilada en la pregunta número once, permite deducir que hay tantas escuelas de canto, como métodos y profesores de canto en el mundo; que hay quienes se van por una rama o pensamiento y otros que hacen una combinación de experiencias, buscando un camino más amable para el cantante y desarrollando de la manera más adecuada, el potencial vocal de cada estudiante.

PREGUNTA No 12. ¿Según las escuelas de canto que usted conoce, cambia la forma de clasificar las voces en cada una de éstas? ¿Por qué?

NOMBRE	RESPUESTA
C.G	Sí, es algo cultural y depende de los compositores de cada país. Depende el modelo de clasificación. Por ejemplo, en Alemania Juan Diego Flórez (Tenor ligero) es un tenor Lírico, para los alemanes un tenor ligero es casi uno cómico. Esta clasificación es una construcción social.
C.C.	No
A.T.	Los métodos de clasificación de las voces que conozco son el italiano y el alemán (fächer). Evidentemente tienen diferencias.
G.P.	Los cantantes y los profesores tienen ya por su experiencia el oído afinado para esto cuando hablamos de tenor spinto, dramático, etc. Hay unos estándares para clasificar las voces.
K.W	Otra vez, no me molesto en una escuela de canto en particular.
C.V.	No, la forma de clasificación es igual, realmente es igual, es como la escritura, la notación musical es una sola es mundial, a pesar de que los cantantes tengan entre comillas distintas técnicas, la clasificación de la voz es la misma, no podemos poner a un barítono a cantar el repertorio del tenor o el tenor el repertorio del barítono, no, es igual y la forma de clasificarla es igual también, la forma como tal de hacerla.
A.S.	Esta también difícil, porque te voy a responder como una persona que trabaja repertorio y que trabaja el canto en la vida práctica, porque hoy en día quien decide finalmente el repertorio que vas a cantar es la persona que te contrata, es el director del teatro, el maestro que quiere un cierto color, no acepta cierto tipo de proyección para ciertas obras y es él quien te propone cómo hacer las cosas. Es de cada uno aceptar lo que se propone o no. Pero no sé si una escuela te dirá la voz que tienes,

	<p>la voz aparece y cuando ya la voz se descubre, se tiene el brillo necesario, entonces se puede seleccionar el repertorio con una persona que tiene más experiencia de teatro, de escuchar la voz desde lejos, se puede captar más fácil cuál es el repertorio para cada quien, pero no sé, si la técnica determina el tipo de voz, o qué va cambiar para que tengas una voz de Wagner o de Mozart.</p> <p>Cuando ya la voz este desarrollada, a partir de eso, la práctica te va a mostrar, si tienes sensibilidad, cuál es el repertorio, por eso hay que confiar mucho en la persona que va a seleccionar tu repertorio, ese es un punto difícil, es un terror de todos los cantantes saber cuál es tu repertorio, entonces esto depende de la confianza de la persona que te guía.</p>
C.S.	<p>En general, la clasificación de la voz no tiene nada que ver con la técnica. Se trata del peso, color o timbre de la voz y la tesitura que mejor funciona. A medida que los cantantes maduran cambian sus Fachs, por ejemplo, un joven tenor puede hacer Mozart al principio de su carrera y luego hacer un repertorio más pesado como Puccini, etc. Algunas sopranos se mudan a mezzo a medida que envejecen y viceversa.</p>

ANÁLISIS

En este punto de la entrevista, la información obtenida sugiere que no hay conexión entre clasificar una voz y la técnica que se emplee. Sin embargo dos de los maestros colombianos, Carlos Cárdenas y Alexis Trejos, dejan ver que las clasificaciones están ligadas a la cultura; y el maestro brasilero André do Santos menciona que esto depende también de quien contrata a los cantantes para diferentes roles. El director de escena exige muchas veces diferentes colores y estilos, que requieren del cantante, el empleo de diferentes técnicas, por consiguiente su voz podría ser clasificada de manera distinta.

El maestro Carlos Cárdenas en su entrevista menciona lo siguiente, “*en Alemania Juan Diego Flórez (Tenor ligero) es un tenor Lírico, para los alemanes un tenor ligero es casi uno cómico*”, esto podría insinuar que la forma en cómo se cante, influencia la categorización de una voz en un sistema de clasificación estandarizado en ciertas escuelas del mundo. Si la clasificación de las voces fuera una sola a nivel mundial ¿Por qué se encuentran divergencias de clasificación de las voces entre las diversas escuelas mencionadas? No todos los maestros coinciden en que la forma de clasificación es una sola. Hay cambios de aspecto técnico que sugieren que la forma en que se cante afecta de manera directa el tipo de voz.

La tesitura es un parámetro muy importante al momento de clasificar una voz, porque hay cantantes que poseen tesituras muy amplias y pueden perfectamente tener lugar en múltiples clasificaciones vocales. Entonces se podría intuir, que la clasificación vocal de un cantante

depende considerablemente del repertorio que pueda ejercer y desarrollar, y de la manera cómo lo cante.

PREGUNTA No 13. ¿Según las escuelas y sus bases de clasificación de las voces, usted considera que una misma voz puede tener diferentes clasificaciones? ¿Por qué?

NOMBRE	RESPUESTA
C.G	Si probablemente. En una misma escuela las clasificaciones están muy cercanas, no se puede decir que una voz sea bajo profundo de coloratura ligero, es demasiado amplio. El sistema de clasificación es arbitrario.
C.C.	No.
A.T.	Más que una clasificación, yo diría una sub-clasificación en relación a sus capacidades individuales; por ejemplo, un tenor lírico – ligero, puede abordar papeles de tenor ligero y de tenor lírico o un bajo barítono, puede abordar algunos papeles de bajo cantáble y de barítono grave.
G.P.	SÍ. Por los oídos que la escuchan, por la colocación que le dé a su voz. He escuchado a muchas sopranos cantando contralto y viceversa. Digamos que hay quienes tienen la facilidad de disfrazar un registro.
K.W	Creo que las personas tienen una diferencia de opinión de cómo se debe clasificar una voz, y sí, algunas voces tienen muchas características, por lo que pueden cantar en diferentes Fachs, así que supongo que sí.
C.V.	<p>No, absolutamente no, usted tiene un tipo de voz, usted tiene una sola cuerda, hay personas que tienen la capacidad, la cualidad de imitar ¿sí? De imitar voces porque es un instrumento con ciertas características que pueden hacerlo, hay unos que de repente pueden cantar notas muy agudas imitando y notas muy graves, pero siempre, siempre va a existir su voz verdadera, lo que se llama la voz verdadera, la voz completa de dónde a dónde, si pones mi caso, yo canto mi voz entera de un sol grave a un “la” natural agudo, ¿sí? Dos octavas un poquito más, un tonito más, yo canto un re sobre agudo, pero lo canto con falsete apoyado y sí, lo hago el sobre agudo, pero no pertenece a todo el torrente vocal, donde está toda la voz realmente, es una herramienta, pero no quiere decir que yo vaya a cantar de tenor, igual yo canto notas graves, pero están fuera de foco y no están en la misma posición, arriba, que nos puedan sonar con la misma, valga la redundancia, la misma sonoridad, eso hay que verlo muy bien, no sé, no, se tiene un solo tipo de voz, posibilidades, sí, hay gente que tiene posibilidades, pero dentro del mundo de la ópera no.</p> <p>Posibilidades de que puedes hacer un falsete y puedes llegar más agudo, pero no es realmente, no pertenece a tu rango exacto de voz. ¿Sí? Hay posibilidades porque hay gente muy talentosa, tiene un instrumento sí, distinto, más amplio, más flexible, pero sin embargo tiene que ver con la madurez vocal, digamos con las mañas que traiga la persona, también de no ser cantante a querer hacer técnicas extrañas, puede llegar a tener confusión, en mi caso mis primeros años me decían que era tenor, inclusive yo tenía... me vocalizaban y era cortico, pero entonces la voz era clara, resulta que es que mi voz era una voz infantil todavía, tenía diez y siete años y... hay que esperar que esa voz vaya madurando también, que tenga un proceso biológico ¿sí? Natural. Termina de desarrollar tu voz de hombre ¿sí? Que se puede estudiar técnica y con la edad pues... la voz cambia y esas son dos de las razones así más evidentes.</p>
A.S.	<p>Hoy en día hay tantas clasificaciones, antes era solo soprano, tenor, bajo, después empezó a aparecer contralto, mezzosoprano y a partir de eso todas las subdivisiones, lírico, dramático, spinto, después ligero, lírico ligero, dramático coloratura y todo lo que se puede imaginar.</p> <p>Entonces creo que... no sé si la técnica cambie la clasificación. Lo que cambia la clasificación son las personas, no es tu cuerpo, tu cuerpo es lo que es. Entonces hay personas dramáticas pero que no tienen graves, tienen color dramático, pero no tiene graves, entonces depende mucho de tu tesitura, de dónde tu voz brilla más y a partir de eso se hace la clasificación, no necesariamente una soprano coloratura, va a poder cantar todo tipo de repertorio de la soprano coloratura, hay unos que necesitan</p>

	más color metal, otros más dramático, otras más ligeras. Es muy complicado dar sellos a este tipo de cosas, porque también va mucho del gusto personal de la persona que te va a contratar para cantar.
C.S.	Sí, creo que ciertas voces pueden caer en un par de clasificaciones. Algunas voces tienen rangos de tesitura más amplios y, por lo tanto, pueden cantar en un par de categorías de Fach. Y las voces cambian a medida que maduran, lo que no sucede completamente hasta que uno cumple los 30 años o más.

ANÁLISIS

Según la información sustraída en esta pregunta, a nivel general los maestros concuerdan en que dentro de una misma escuela, para una misma voz, se pueden obtener diferentes clasificaciones, pues depende del color y proyección que se le dé a la voz cantada.

Hay maestros que defienden que la voz no tiene sino una sola clasificación, que algunas voces solo tienen ciertas posibilidades, pero que no pueden tener diferentes clasificaciones. Sin embargo, la edad y los años de experiencia de la mayoría de los maestros entrevistados, muestran que un cantante puede tener diferentes clasificaciones y depende de la tesitura que su instrumento posea, las características de este y sobre todo por la percepción del maestro que escuche la voz del estudiante.

La confianza del estudiante con respecto a su maestro es de los aspectos más importantes en la etapa de aprendizaje del canto, es él quien le guía y le puede decir qué características posee su voz. Se puede decir entonces que una misma voz puede encajar en diversas clasificaciones, depende de la manera en cómo domine su instrumento y las formas que utilice para generar la emisión del sonido; y así ser clasificado por los modelos estandarizados y de la persona que escuche la voz objeto de clasificación.

PREGUNTA No 14. En su carrera como docente, músico y/o intérprete, ¿Ha visto algún proceso de clasificación de voz errado o usted ha vivenciado una experiencia de este tipo? ¿Qué problemas trae el tener una mala clasificación? ¿Cómo ha sido su experiencia respecto a esto?

NOMBRE	RESPUESTA
C.G	Yo no he sido clasificado de manera incorrecta, pero si he cantado el repertorio incorrecto ya que los maestros tienen percepciones distintas. Siempre he sido tenor. He sido testigo de personas mal clasificadas y que han hecho sus carreras mal clasificadas. He visto muchos cantantes tenores que se hacen pasar como barítonos porque no saben cómo emplear su registro agudo y su color no es el de un barítono, la consecuencia de esto es que pueden usar mucha

	<p>cantidad de aire en las notas bajas y cuando va a subir es mucho más complicado y además de todos los problemas técnicos que lleva esto, no es interesante escuchar este tipo de artistas porque está cantando en el registro más fácil todo el tiempo. Se empiezan a desarrollar reflejos incorrectos por pensar que uno es este o aquello tipo de voz, en el canto lirico la voz debe proyectar y llenar un escenario.</p>
C.C.	<p>Si. Una mala clasificación puede resultar en muchos problemas.</p> <p>El principal es que el cantante que está mal clasificado la mayoría de las veces termina sin oportunidades de trabajo y teniendo muy poquito éxito en el proceso de audiciones. Ya que los auditores, la mayoría de las veces reconocen el problema de mala clasificación casi de inmediato o simplemente el cantante al estar cantando repertorio que no es para él/ella tiende a no estar en el mismo nivel que otros o a no sobresalir. En este proceso la mayoría de cantantes terminan sin tener una carrera profesional en el canto y muchas veces es debido a una mala clasificación.</p> <p>En cuanto a presentación en sí, el cantante mal clasificado tiende a hacer un mal trabajo o a no llenar los estándares y expectativas del público Operático. Resultando en críticas públicas y rechazo, que puede llevar a terminar una carrera o no darle continuidad.</p> <p>Puede crear problemas permanentes vocales. Nódulos en la garganta, problemas de vibrato, etc.</p>
A.T.	<p>Los errores de clasificación casi siempre están relacionados con enfoques técnicos equivocados para una voz específica, verbigracia, si yo trabajo un bajo como si fuera una voz de tenor, puedo obtener un falso barítono. El color a primera vista puede ser engañoso, un bajo joven puede tener una voz muy brillante por la edad y eso no significa que sea necesariamente un barítono o un tenor. El problema es que esto puede traer problemas complicados con el tiempo, en el mejor de los casos, que la voz no desarrolle su verdadero potencial y en el peor, que se destruya el órgano fonatorio.</p>
G.P.	<p>A mí personalmente me pasó, porque me dijeron que era tenor. Para mí fue un castigo, porque yo no tenía los agudos. Poco a poco los fui desarrollando durante el transcurso de 15 a 18 años, entonces en ese transcurso uno empieza a sufrir y yo quería ser barítono, pero no podía negar mi timbre, entonces creo yo que, antes de meterse en una clasificación, sería muy bueno que los maestros dieran un desarrollo muy profundo antes de clasificarla.</p> <p>En el coro hay que clasificar soprano, alto, tenor y bajo, porque es como está escrita la música, pero yo cuando escribo arreglos trato de buscar registros no tan extremos pensando en la gente, pensando en las posibilidades de que se pueda hacer con diferentes agrupaciones.</p> <p>Cuando uno comienza a humanizar la creación musical uno le puede dar más posibilidades a otros.</p>
K.W	<p>Todo el tiempo y el problema a menudo es que el cantante está cantando un repertorio que no es el adecuado..... llevando al instrumento más allá de donde debe, o puede que sea la clasificación correcta, pero la voz es aún muy joven, que es más a menudo el problema que veo.</p>
C.V.	<p>Claro, muchísimas veces, de eso hay mucha tela que cortar, de eso podemos durar un año hablando, sí; como te lo dije en la pregunta anterior, yo mismo pasé por eso y mucha gente pasa por esto, y es porque hay voces que no se hacen tan evidentes en color, hay personas que uno los escucha e incluso hablando con voz grave, y tú dices bueno, este tiene que ser un bajo obligado porque habla en el suelo y lo escuchas evidentemente un bajo, u otras personas es que... allá arriba, y un registro super agudo y la voz super montada, yo no creo que este señor vaya a ser un barítono porque una cosa es que esté la voz bien montada, pero y el registro en el que está hablando tiene mucho que ver, entonces ahí está, hay personas que no se hacen tan evidentes, no se hacen tan evidentes; a veces el timbre está bien colocado, lo suficientemente alto, pero la voz no es tan aguda. Ahora vamos a escucharlo cantar, wow es que la voz no está colocada, está de garganta, hay que esperar un poquito a que esté arriba, entonces eso confunde, no, tú eres tal, yo mismo me he equivocado, gracias a Dios nunca me he equivocado de una manera que vaya a dañar una voz, sino que ya a la tercera clase discúlpame, yo creo que te puede convenir un poco... o le explico al alumno mira la voz no está tan colocada, pero yo creo que lo más probable es que seas esto.</p> <p>Yo le explico tal cual como lo he hecho en esta entrevista, le explico a la gente cómo hacer, cómo distinguir su voz, cómo hacerlo y cómo lograr saber qué tipo de voz es y ya, a veces no es tan</p>

	<p>evidente, cuesta un poquito más y hay que esperar varias fases, pero a veces casi siempre es de inmediato y como te digo, la experiencia te ayuda, llega un momento en que das en el sitio de una vez, pero he visto gente destruida la voz. Y no tanto por la clasificación, sino por su calificación, o sea por decirte un ejemplo, sopranos de coloratura cantando repertorio dramático ¿sí? Eso es como poner un niño de cinco años a cargar cincuenta kilos.... O sea, es una cosa inhumana, o sea no, o como poner no sé, a competir un formula 1 contra una tractomula, o sea, no, se va a dañar la voz, es repertorio muy pesado que requiere mucho torrente vocal en otra zona del registro, entonces una soprano de coloratura se va a forzar, o igual una soprano dramática ponerla a cantar repertorio de coloratura, la vas a poner a gritar, va a gritar, a hacer demasiada fuerza, una cosa que le cuesta demasiado porque es para otra zona, para otro repertorio, para otros compositores incluso, tiene que ver con ambas cosas.</p> <p>La Voz hablada hace confundir también muchísimo porque la gente trae sus costumbres, trae costumbres que pues uno como docente no sabe porque no ha vivido con ellos para ver por qué lo hace de esa manera, ni uno está dentro de la persona para ver qué es lo que está ocurriendo, ¿sí?</p> <p>Yo siempre le digo a la gente trate de buscar una zona para hablar cómoda para usted, pero que no esté tan lejano a la voz cantada, pero tampoco que parezca que está cantando, que sea usted allí, con su voz cómodo, que se entienda lo que dice, sí, eso, en mi caso mis colegas muchos que hablan grave sí, yo soy barítono y hablo aquí, sí, casi cantado, bueno eso es una forma de hacerlo y hay gente que eso le va natural, a mí no me va natural, pues tampoco agudo como si fuera tenor, pero digamos que sí hablo bastante claro, pero me siento cómodo donde lo estoy haciendo y está cerca, tampoco estoy hablando de garganta, de garganta en el pecho, mismo sitio, mismo registro, pero en otro punto de resonancia, no, punto de resonancia un poco más arriba, más cercano, más cercano a donde canto.</p>
A.S.	<p>De la mala clasificación eso veo todo el tiempo, hay gente que piensa que su voz se escucha de una manera, pero no saben cómo se escucha fuera, eso es normal para un cantante, uno nunca escucha bien cómo suena su voz, por eso hablaba de la confianza de un profesional, un cantante siempre está buscando maestros y maestros, que sienta que su técnica avanza y se sienta bien en su cuerpo.</p> <p>¿Qué hacer cuando yo encuentro una persona que canta repertorio equivocado?, lo único que puedo hacer es mostrarle y hacer que sienta en la práctica por qué yo pienso que no es así, pero también es complejo, porque si el cantante escucha su voz de una manera y piensa que tiene esa voz y tú le dices algo distinto, es muy difícil a veces que te crea. Pero bueno eso son cosas que hay que cambiar en su momento y si no se hace, puede tardar y va a llegar el momento en que se va a dar cuenta que estaba cantando mal su repertorio, el problema con eso es que puede ser que pierda mucho tiempo de su trabajo que debería estar haciendo una cosa correcta y bueno ese es el problema de todos los días, encuentro mucha gente que canta mal su repertorio, también un poco por falta de experiencia de los maestros, del escenario de una visión más completa, de teatros, de escuchar mucha gente en vivo, no solo en las grabaciones porque estas engañan mucho.</p> <p>La gente está acostumbrada a cantar todo por YouTube y ya no saben más cómo es una voz que suena en un teatro, entonces cuando piensan que escuchan su voz igual a la de una grabación, en realidad tiene otra voz, nada que ver. ¿Cómo arreglar eso? Lo único es confianza, esa es la palabra.</p>
C.S.	<p>Definitivamente he encontrado errores de clasificación de voz. Muchas veces, un hombre joven podría ser entrenado como barítono cuando realmente es un tenor, simplemente porque la voz no ha madurado completamente. Las chicas serán clasificadas como mezzo porque no saben cómo entrar en sus notas altas. Muy a menudo es una cuestión de conocimiento o falta de él.</p> <p>Si una voz se lleva más allá de sus capacidades una y otra vez, puede desarrollar problemas con el mecanismo vocal. Si se empuja demasiado fuerte y se fuerza, o si siempre se canta demasiado bajo, se puede agregar demasiada presión. Hay tantas cosas que pueden desarrollarse que es difícil enumerarlas todas. El cantante necesita conocer su propia voz y sus capacidades y desarrollarse a partir de ellas.</p> <p>Es importante que un cantante tenga un maestro en el que pueda confiar y escuchar su propio cuerpo, que sepa que cuando se siente extraño e incómodo cantando probablemente está mal.</p>

ANÁLISIS

En esta parte final de la entrevista casi todos los maestros coinciden en que una mala clasificación de las voces se da por la escogencia incorrecta del repertorio, se deben tener en cuenta la edad y madurez vocal para ello. El cantante puede tener muchos problemas si está cantando el repertorio equivocado, puede desarrollar falsos reflejos y también puede desarrollar una voz que no involucre todo el potencial que un profesional de canto necesita.

Los problemas más graves que esto puede conllevar, se ven manifestados en su integridad como cantante. Se pueden generar frustraciones por el rechazo que a nivel profesional esto puede acarrear, pues al no mostrar toda la potencialidad de la voz y quedar con una mala imagen frente al público, el cantante muchas veces decide desertar y no continuar con su proceso.

El repertorio lírico es muy exigente y culturalmente ya hay unos estándares de cómo se debe cantar y ejecutar cierto tipo de repertorio. El cantante y el maestro deben encontrar un equilibrio para desarrollar la técnica y sobre todo debe haber confianza entre ellos, pues es en definitiva el maestro quien determina si el estudiante está cantando de la manera correcta y si está empleando todo su potencial para desarrollarlo.

Una clasificación incorrecta, como se observa en las respuestas de los maestros, sugiere que está relacionada con la manera cómo se escucha la voz en un teatro o en un escenario, es decir, con la respuesta sonora de la voz en cada espacio. De acuerdo a esto, el maestro o cantante debe escoger su repertorio, considerando estos factores de manera que logre una interpretación favorable para su voz.

Se puede entonces decir que en esencia, la correcta o incorrecta clasificación de una voz está ligada a la confianza entre estudiante y maestro, a la idoneidad y escucha de quien percibe la voz a ser clasificada y al impacto acústico que genere la voz en un espacio determinado.

4.2. COMPARTIENDO EXPERIENCIAS Y REFLEXIONANDO

“Lo esencial no es dar nombre a la voz, sino guiarla a lo largo de un estudio que la lleve a su desarrollo máximo, sin fatiga alguna”

(Mansion, 1974).

En esta sección encontraremos las semejanzas y diferencias, las oposiciones, contradicciones y coaliciones entre las diversas experiencias de los maestros entrevistados, la teoría encontrada en los diferentes referentes bibliográficos y mi experiencia personal.

El análisis de primer nivel nos arrojó un concepto muy importante al momento de clasificar una voz cantada y es el fenómeno acústico; Éste parámetro es de vital importancia y está íntimamente relacionado con la técnica vocal que se emplee. Como se mencionó en el análisis de la pregunta número cuatro, hay tres formas de escuchar una voz. La primera es la escucha interna que tiene el cantante respecto a su voz (autopercepción), la segunda es la voz que se escucha a través de una grabación de audio o video y la tercera es la voz que escucha un público o un maestro en caso de estar el cantante en proceso de formación. Adicional a estas formas de escuchar la voz cantada, se tienen en cuenta también el lugar en donde resuena la voz, es muy diferente escuchar una voz en un teatro, a escucharla en un lugar abierto o seco, entre otros. Así pues, la clasificación de las voces está sujeta al impacto acústico de la voz.

El maestro de canto y en formación deben tener en cuenta esta característica al momento de clasificar una voz, entonces surge la pregunta, ¿Si existen diferentes formas de escuchar una voz cantada, no existirán diferentes maneras de clasificar una voz? Podría decirse entonces, que el fenómeno acústico de la voz cantada en este sentido, es la base para clasificar una voz cantada.

El maestro de canto veterano, quien guía y vela por el cuidado y formación de la voz de los menos experimentados, debe tener en cuenta este aspecto, dependiendo de los intereses y enfoques que desee el cantante en formación. Por ejemplo, si un cantante desea especializarse en canto lírico, entonces el maestro formador en conjunto con el estudiante, después de un proceso y recorrido de enseñanza, deberían escuchar la voz en diferentes escenarios, para conocer las características que ésta posee en los diferentes espacios y de esta manera lograr clasificarla

vocalmente, darle pautas al estudiante para la escogencia del repertorio y brindarle las herramientas necesarias para entrenarlo y prepararlo profesionalmente.

De acuerdo con los aspectos de la técnica del canto descritos y detallados en el análisis de primer nivel, todo parece indicar que la clasificación de las voces guarda relación directa con el tipo de técnica que el cantante emplee. Como se mencionó en el Capítulo 2, sección 2.2.4 de clasificación de las voces de este documento, el caso de Jhonas Kaufmann es un vivo ejemplo de ello, en sus inicios la técnica que empleó lo hacía sonar como un tenor ligero, pero después de su replanteamiento y del uso de una nueva técnica, su sonoridad paso a ser como la de un barítono, sin embargo, actualmente se dedica a realizar repertorio de tenor lirico y dramático porque su instrumento y su nueva técnica se lo permiten. La mayoría de maestros entrevistados piensan que la clasificación de las voces es una sola, sin embargo, como se mencionó en el análisis de primer nivel de la pregunta número trece, hay divergencias en las diferentes escuelas de canto para clasificar una voz. ¿Cómo es posible esto?

De acuerdo con lo encontrado en toda esta investigación y a mi experiencia personal como cantante, se podría decir que estas diferencias están dadas por las diferentes sonoridades que el instrumento de la voz posee, sonoridades que están sujetas a la forma en cómo se emiten los sonidos por medio del aparato fonador. También se manifiestan las diferencias por las apreciaciones de quienes escuchan la voz cantada y por las diferentes escuelas de pensamiento acerca de lo que significa Técnica Vocal.

En la recopilación de información de las experiencias de los diferentes maestros, existe mucha divergencia con respecto a lo que significa técnica vocal. Como se observó en el análisis de primer nivel, existen muchas contradicciones inclusive dentro de su mismo discurso, porque tal vez se encuentran sesgados por una sola forma de pensamiento, siendo así, como maestros formadores valdría la pena preguntarnos, ¿No se debería tratar de globalizar y estandarizar el concepto y significado de lo que es en sí, Técnica Vocal, para lograr mejores procesos en cuánto a la clasificación de una voz cantada?

Observando los diferentes videos del caso Kaufmann se pueden escuchar diferentes sonoridades realizadas por el empleo de dos formas distintas de cantar, la del tenor ligero alemán y la del tenor dramático (a veces confundida con la de un barítono) que es la que actualmente utiliza. Se podría inferir, que si hay que cambiar la forma o utilizar otras formas para cantar, necesariamente deben existir diferentes Técnicas de Canto. Entonces la Técnica Vocal tiene que ver con la forma de cantar. Ahora bien, si la Técnica Vocal es la manera como se canta, ¿esta forma de cantar qué involucra?

Se encuentran involucrados todos los órganos del aparato fonador. Por poner un ejemplo, la parte más importante, la laringe, donde se encuentran ubicados los pliegues vocales, modifica la percepción del sonido de quien escucha, sea agente externo o autoperceptor. En cualquiera de las formas en que se escuche, la posición de la laringe, afecta el sonido de la voz. Esto está dado porque al subir o bajar la posición de la laringe se generan cambios en el tracto vocal, que permiten dar diferentes colores y sonoridades a la emisión de la voz cantada. Tyley Ross muestra un vivo ejemplo de los cambios que el tracto vocal puede tener al emplear estos cambios en la posición de la laringe (Ver Sección 2.4). De acuerdo con todos estos planteamientos habría que preguntarse ¿Existe en verdad una sola técnica de Canto?

Ahora pasemos a discutir acerca de la relación de la técnica vocal que se emplea en los cantantes y la forma en que los maestros clasifican sus voces, tema central de esta investigación. La metodología tradicional de clasificación de las voces incluye los cambios de registro de la voz, tesitura, el color o timbre de la voz y su rango. Otro método que se emplea actualmente en las casas de ópera es el método Fach, basado en la metodología tradicional, sólo que incluye la psicología de la persona para los diferentes roles de ópera, el confort del cantante respecto a su sonoridad, la potencia y volumen de su voz; Pero en ninguno de estos modelos se menciona la Técnica Vocal como parámetro para clasificar una voz.

Las experiencias reunidas durante la investigación, los referentes bibliográficos y mi experiencia a lo largo de mi formación como cantante y pedagogo, permiten suponer que existe una relación directa entre la Técnica Vocal que emplea un cantante y la forma en como su voz es clasificada. Para sustentar este planteamiento, voy a colocar otro caso de ejemplo a parte del de

Jhonas Kauffman. Este caso es del Michael Spyres, cantante lírico que actualmente se dedica al repertorio de Tenor, sin embargo, en entrevistas y videos se puede contemplar que para los diferentes repertorios, él debe emplear diferentes técnicas de canto.

En el **ANEXO 2** Video 5 (Spyres, In Style of, 2007), se puede escuchar y observar que la sonoridad es de un barítono, aquí canta “If I love You”⁷ y en el **ANEXO 2** Video 6 (Fischer & Spyres, 2014) canta “Asile héréditaire”⁸, repertorio para tenor. Solamente con este ejemplo surge la pregunta, ¿es un tenor o un barítono? Si existe una sola clasificación como mencionan algunos maestros, o si existe una sola técnica, ¿Cómo es posible esto en Michael Spyres?

En el **ANEXO 2** Video 7 (Spyres, Wichita Grand Opera: William Tell - Michael Spyres Interview, 2014) y Video 8 (Opera Rara, 2017), Michael Spyres en entrevista menciona que debe emplear una técnica diferente para poder sonar como tenor y abordar dicho repertorio. Entonces esto genera dudas con respecto a la existencia de una sola técnica y una sola clasificación de las voces cantadas. ¿No será más bien que la técnica que un cantante emplee, si influye al momento de clasificarlo vocalmente? La experiencia y el recorrido musical a través de esta investigación me hacen suponer que sí.

Vale la pena pensar por un momento en esta posibilidad, replantear la forma en que los maestros en formación y experimentados clasifican las voces, sí existe tal influencia, como docentes de canto debemos tener todo esto en cuenta. Cada cantante es distinto y necesita emplear diferentes técnicas si va a dedicarse a diferentes repertorios. El estudiante y maestro deben entender el significado de esta relación y emplear ésta como herramienta para sus cátedras de canto.

La relación directa que hay entre Técnica Vocal y Clasificación de las Voces podría sustentarse también con respecto a los estilos musicales. Dentro de la investigación realizada y mi experiencia personal, se puede observar que la interpretación de los diferentes estilos musicales implica cambios en la forma de cantar. Algunos maestros lo mencionan como

⁷ Canción Del Musical Carousel de Oscar Hammerstein.

⁸ Aria de la opera Guillaume Tell de Gioachino Rossini.

herramientas de técnica, o adaptaciones de la técnica para ejecutar ciertos repertorios. Suponiendo que la técnica está relacionada con la forma de cantar, entonces podríamos argumentar que el estilo musical se encuentra vinculado con la técnica propiamente dicha. Entonces podríamos decir que conforme a estas suposiciones es posible encontrar relación directa entre técnica vocal, clasificación de las voces y estilo.

Es muy difícil afirmar que hay una sola Técnica Vocal para cantar todos los repertorios, porque esto implicaría que no habría que generar cambios en la misma y como se observó durante toda la investigación, en la vida profesional esto no funciona de esta manera. Las adaptaciones o herramientas de técnica implican cambios. Entonces ¿Será más bien que hay existencia de diversas técnicas, para diversos repertorios y estilos?

En cuanto al fenómeno acústico las voces se pueden clasificar en grandes o pequeñas dependiendo de cómo suenen en un teatro y así mismo el repertorio se debe elegir adecuadamente después de haber tenido en cuenta todo lo encontrado en este trabajo con respecto al funcionamiento y parámetros involucrados al momento de clasificar una voz cantada.

Los maestros de canto debemos estar en continua revisión de los conceptos que manejamos en las cátedras de canto. Esta es una motivación para que el conocimiento ya adquirido y recopilado por años se reevalúe, replantee y cumpla con las expectativas que el cantante necesita para su desarrollo profesional. Mantener una sola forma de pensamiento puede ser fatal para un estudiante en formación, porque no le permite explorar todas las posibilidades que pueda tener su voz, se generan limitaciones tanto para el maestro docente como para el estudiante de canto.

Los pensamientos psicocorrigidos de los docentes de canto, pueden generar daños psicológicos y fisiológicos en el cantante en formación. Pueden haber frustraciones por no poder ejecutar cierto repertorio, por no poder cantar cómodamente, por hacer cosas que el cuerpo o instrumento no soporta o aún más grave, por la pérdida de tiempo. Todo esto, por no hacer lo que profesionalmente le convendría más y le serviría para desempeñarse, ya sea como maestro o como cantante en agrupaciones o en teatros.

Después de toda esta confrontación e investigación se puede categorizar y determinar los parámetros técnicos, metodológicos y estilísticos que influyen en la clasificación del registro de las voces y los conceptos encontrados en la presente investigación como se observa en la **TABLA 14.**

TABLA 14. Categorización de Conceptos de Acuerdo con el Análisis de Segundo Nivel.

FENÓMENO ACÚSTICO	TÉCNICA	Herramientas de Técnica	<ul style="list-style-type: none"> - Colocación: Resonancia, color, y sonoridad - Respiración, apoyo - Vibrato. - Dinámicas. - Relajación y Confort del estudiante. - Pasajes de la voz. - Extensión. 	
		Escuelas, Tipos, Formas	Lírico	<ul style="list-style-type: none"> - Española - Italiana - Alemana - Inglesa - Francesa - Combinada
			Popular	<ul style="list-style-type: none"> - Twang - Belting - Vocal Fry - Voce Finta - Gutural
	CLASIFICACIÓN DE LAS VOCES	Metodología	Fach	<ul style="list-style-type: none"> - Psicología del individuo - Personajes casas de ópera. - Confort del cantante
			Tradicional	<ul style="list-style-type: none"> - Percepción auditiva del maestro. - Color. - Rango de la Voz. - Cambios de mecanismo o Pasajes de la voz..
				<ul style="list-style-type: none"> - Color. - Registro - Extensión

Continuación **TABLA 14.** Categorización de Conceptos de Acuerdo con el Análisis de Segundo Nivel.

FENÓMENO ACÚSTICO	FISIONOMÍA	Características Físicas	<ul style="list-style-type: none"> - Tamaño Laringe - Forma del Tracto Vocal. - Mordida. - Dimensión y Flexibilidad de los pliegues vocales. - Características propias de la persona.
	FISIOLOGÍA DE LA VOZ	Funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> - Emisión y color del sonido - Impacto Acústico de la Voz - Pasajes de la Voz. - Capacidades y comportamientos de la voz.
	ESTILO	Corrientes de Pensamiento	<ul style="list-style-type: none"> - Estándares - Época - Cultura, construcción social. - Contexto Musical. - Construcción individual.
	REPERTORIO	Teatro Musical	<ul style="list-style-type: none"> - Laringe alta. - Sin o poco Vibrato - Vocales Brillantes y abiertas
		Clásico	<ul style="list-style-type: none"> - Laringe baja. - Vibrato - Vocales redondas - Uso de resonancia.
		Tipo de Voz	Grande
			Pequeña

4.3. CONCLUSIONES.

Un parámetro importante encontrado durante el proceso investigativo del presente trabajo fue el del fenómeno acústico, ya que éste influye en el sonido que una voz cantada pueda emitir. No es lo mismo cantar en un teatro de ópera, a cantar en un espacio más cerrado o en un lugar con características diferentes. Cada espacio sonoro genera diferentes percepciones acústicas de la voz. Cabe considerar que quien escucha –el agente externo- tiene percepciones diferentes del tipo de voz y al momento de clasificar una voz, esta se ve afectada por la acústica del lugar donde se escuche dicha voz.

Conforme a esta investigación la Técnica Vocal es la manera como se canta y aborda el repertorio vocal. Es la forma de emitir los sonidos eficientemente y de un modo sencillo por medio de las habilidades y capacidades del cantante, con el objetivo de exaltar la belleza del instrumento y preservar la voz.

Se observa que hay divergencias en la existencia de una sola Técnica Vocal debido a que hay diferentes escuelas de pensamiento. De acuerdo con esta investigación, se concluye que es posible que existan diversas Técnicas Vocales, ya que en la definición dada por los maestros, la técnica vocal está relacionada con la forma de cantar. Entonces, si existen varias maneras de cantar, es de suponer que hay diversas técnicas de canto en el mundo.

La fisiología de la voz tiene que ver con el funcionamiento del aparato fonador, cómo se produce el sonido y cómo funcionan los órganos del cuerpo humano para que la voz funcione de la manera que lo hace, cuando emite un sonido. En cambio, la fisionomía de la voz es la característica física del aparato fonador, se refiere al tamaño y a la forma de los órganos y articulaciones que están involucrados en el proceso de emisión de la voz humana.

A partir de la información recopilada, se puede decir que una misma voz puede tener diferentes clasificaciones vocales, debido a que al existir diferentes maneras de cantar se ven afectados, el color, la proyección de la voz, y el impacto acústico. Por consiguiente podrían manifestarse diferentes tipos de voz empleando diversas maneras de cantar.

La técnica vocal empleada influye en la clasificación de una voz cantada, dependiendo del tipo de técnica que se utilice. Al emplear distintas técnicas se generan diversas sonoridades, sonoridades que varían con el fenómeno acústico, pues existen tres maneras de percibir el sonido de una voz, a través de la autopercepción, por medio de una grabación, o por medio de un oyente externo.

La relación sugerida entre Técnica Vocal, Estilo y Repertorio sirve como una herramienta pedagógica en el sentido de generar en los maestros y estudiantes un replanteamiento y reflexión, con respecto a la forma cómo se clasifican las voces y a la escogencia del repertorio adecuado para cada cantante. Esta herramienta se puede emplear en procesos de canto inicial, intermedio y avanzado.

ANEXOS

Aquí encontrará las transcripciones de los videos consultados para el presente trabajo. Los audios y videos de todo el material empleado para la investigación se encuentran anexos en medio magnético (Cd).

ANEXO 1. TRANSCRIPCIONES VIDEOS REFERENTES

TRANSCRIPCIÓN 1.

ENTREVISTA JHONAS KAUFMANN

(Transcripción realizada por Diego Mauricio Alea Poveda)

Fuente: YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=B0axnwP5ud4&list=PLndYGLEwrngHkNXp9wEYZERz_4VFrzWde&index=9&t=0s (Consultada en Septiembre de 2017).

Duración: 2:04 minutos.

Nombre del Video: JONAS KAUFMANN TÉCNICA VOCAL.

Entrevistador:

Hace Algunos años tuviste un problema con tu voz, fue entonces que fuiste con Michael Rhodes. Quien te enseñó una nueva técnica, ¿Podrías decirnos qué sucedió? ¿Qué te enseñó?

Jonas Kaufmann:

En dos palabras, el estudio es muy difícil obviamente y tomó un tiempo. Básicamente estuve usando un sonido equivocado para mi voz, porque como cualquier instrumento, la voz tiene un sonido particular. Cada ser humano tiene un instrumento diferente dentro, pero no puedes mirar dentro y decir cómo va a sonar, como se hace con un trombón o un violín.

No puedes decir si es un Heldentenor, o un barítono lírico o cualquier otra cosa, solo no lo sabes. Tratas diferentes tipos de sonidos y te quedas con uno, esperando que sea el correcto.

Yo tomé el sonido equivocado, tomé el sonido de Tenor ligero alemán. Y pensé, al igual que todos mis maestros que esto me ayudaría a tener una carrera larga, pero fue lo opuesto. Mi

primer contrato fue en una ciudad pequeña de Alemania. Después del primer año, no sabía qué había pasado, había arruinado mi voz.

No podía trabajar apropiadamente más. Es entonces cuando me encuentro a Michael Rhodes, el cual mencionó anteriormente y él me enseñó mi voz. Descubrimos que mi voz era más grande, más oscura y para mí fue una gran sorpresa, una sorpresa positiva debo decir. Fue una experiencia diferente. Tomó muchos años ser capaz de usar este instrumento y hacerlo más fácil, con menos esfuerzo, diferente a como lo solía hacer.

TRANSCRIPCIÓN 2.

VIDEO: SINGING IN THE MRI WITH TYLEY ROSS - MAKING THE VOICE VISIBLE

(Transcripción y Traducción realizada por Diego Mauricio Alea Poveda, Octubre de 2018)

Fuente: YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=J3TwTb-T044>. (Consultada en Marzo de 2018)

Duración: 4:15 minutos.

Nombre del Video: Singing in the MRI with Tyley Ross - Making the Voice Visible

Transcripción:

Hi My name is Tyley Ross. I'm singer voice teacher and vocologist in New York city, and using the magic MRI technology I want to show you what it looks like inside my head and neck while I'm singing, but first let me warm up on a lip trill (Demonstration), how about a raspberry (demonstration).

Weird right. Want to see that u vowel (demonstration). Now before I going in further let's try to figure out what it is we're actually seeing here. Let's go back inside and see if we can identify some of the features of the vocal tract, lips, tongue. This difficult to control piece of anatomy is called the vellum or the soft palate, but you can think of it as the nose gate. It opens and closes,

controlling the flow of air and sound up into the nasal cavity, in most people the velum is opening and closing constantly when we speak and sing and we're barely even aware of it.

Down here we have the larynx which houses the vocal folds. Now let's see what happens inside the vocal tract when we sing with contrasting singing strategies. I'm going to sing the end of *Nessun Dorma* Puccini's great aria. I'm going to sing it in four different vocal styles, the first will be in a light mix, the second in a forward – facing Broadway sound, the third is a back and down operatic sound and the fourth in a style that will make Puccini roll in his grave, in a rock style (Demonstration).

What you're looking at here are comparative images of the same vowel being sung at the same moment in each of vocal style, this is a frozen moment showing my vocal tract singing the e vowel on a high B flat. Now for those of you who are interested that's B as (demonstration) let's listen to in it a loop (demonstration).

Take a moment to see for yourself, how the anatomical features of the vocal tract that we can see here align differently in each style. How is the tongue position differently, how about the view, the mouth opening, how about the height of the larynx (Demonstration).

Traducción

Hola, mi nombre es Tyley Ross. Soy profesor de canto y vocólogo en la ciudad de Nueva York y con la tecnología de resonancia magnética MRI, quiero mostrarte cómo se ve el interior de mi cabeza y cuello mientras canto. Pero primero déjame entrar en calor con una vibración de labios (demostración), ahora una trompetilla (demostración).

Raro ¿cierto? ¿Quieres ver con la vocal U? (demostración). Ahora, antes de continuar, tratemos de averiguar qué es lo que realmente estamos viendo aquí. Regresemos adentro y veamos si podemos identificar algunas de las características del tracto vocal, los labios, la lengua. Esta pieza de anatomía difícil de controlar se llama velo o paladar blando, pero se puede considerar como la puerta de la nariz. Se abre y se cierra, controlando el flujo de aire y el sonido

hacia la cavidad nasal. En la mayoría de las personas, el vello se abre y se cierra constantemente cuando hablamos y cantamos, y apenas nos damos cuenta de ello.

Aquí abajo tenemos la laringe que contiene los pliegues vocales. Ahora veamos qué sucede dentro del tracto vocal cuando cantamos con métodos de canto contrastantes. Voy a cantar el final de la gran aria de *Nessun Dorma* de Puccini. Lo voy a cantar en cuatro estilos vocales diferentes, el primero será en una voz de mezcla, el segundo en un sonido de Broadway orientado hacia adelante, el tercero es un sonido operístico y el cuarto en un estilo que hará estremecer a Puccini en su tumba, en un estilo rock (Demostración).

Lo que están viendo aquí son imágenes comparativas de la misma vocal que se canta en el mismo momento en cada estilo vocal, este es un momento congelado que muestra mi tracto vocal cantando la vocal en un plano de Si bemol alto. Ahora, para aquellos de ustedes que están interesados en cómo es el Si bemol alto (demostración) escuchemos un bucle de los diferentes estilos (demostración).

Tómese un momento para ver cómo se alinean de manera diferente en cada estilo las características anatómicas del tracto vocal que podemos ver aquí. ¿Cómo es la posición de la lengua? ¿Cómo se ve la abertura de la boca, la altura de la laringe? (Demostración)

TRANSCRIPCIÓN 3

ENTREVISTA MICHAEL SPYRES

(Transcripción Y Traducción realizada por Diego Mauricio Alea Poveda)

Fuente: YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=B0axnwP5ud4&list=PLndYGLEwrngHkNXp9wEYZERz_4VFrzWde&index=9&t=0s (Consultada en Noviembre de 2018)

Duración: 1:31 minutos.

Nombre del Video: WICHITA GRAND OPERA: WILLIAM TELL - MICHAEL SPYRES INTERVIEW

Michael Spyres:

James Joyce who was a very famous poet and writer, he was a big fan of Rossini and he actually is the one who's famously quoted for going back home and looking at the score and realizing that he counted the number of notes, and there's 456 G's which is right at the break which is the longest the hardest notes to actually seeing than reading

Entrevistador:

Why do you right at the break of the voice?

Michael Spyres:

The right at the break of the voice too, because during them every person's voice there's whether it be baritone up to high soprano there's a point in your voice that will that you'll start to go (Demonstration) and there's some kind of a crack that you got to switch around and then G for a Tenor is exactly that place where it should break, so you have to do something different technically and it's usually the hardest note for every person to sing and everything and this has 456 G's plus 93 A flat's. Let's see how many I think it's about 23 C's and two C sharps wich it's just the highest and most crazy roll ever written honestly, but one most keep in mind that it was written for a different type of technique because up until the 1860s basically.

Everyone would sing in a light mix which means that when you would go up past that break what I was talking about everyone to go (Demonstration), exactly, yeah, it would be a totally different technique and that's why people at that time could sing it a little differently

Traducción

Michael Spyres:

James Joyce fue un poeta y escritor muy famoso, era un gran fanático de Rossini y en realidad es famoso por volver a casa y mirar la partitura y darse cuenta de que contó el número de notas y hay 456 sol agudos, que están justo en el punto de quiebre o pasaje de la voz, que es la nota más larga y difícil vista en la lectura.

Entrevistador:

¿Por qué el pasaje de la voz?

Michael Spyres:

El pasaje de la voz también, porque la voz de cada persona, ya sea barítono o soprano, tiene un punto en su voz que comenzará a utilizar (Demostración) y hay algún tipo de quiebre que tienes que cambiar y luego el sol para un Tenor es exactamente ese lugar donde debería romperse la voz, así que tienes que hacer algo diferente técnicamente y generalmente es la nota más difícil para cada Tenor que canta, y esto tiene 456 sol, más 93 La bemol. Veamos cuántos... creo que se trata de 23 do y dos do sostenidos que es simplemente el papel de opera más alto y más loco que se haya escrito con honestidad, pero se debe tener en cuenta que fue escrito para un tipo diferente de técnica, hasta la década de 1860 básicamente.

Todo el mundo cantaría en una mezcla ligera, lo que significa que cuando pasas por encima del pasaje de lo que hablaba sobre que todos debían ir (Demostración), exactamente, sí, sería una técnica totalmente diferente y por eso la gente en ese momento podría haber cantado un poco diferente.

TRANSCRIPCIÓN 4

ENTREVISTA MICHAEL SPYRES

(Transcripción Y Traducción realizada por Diego Mauricio Alea Poveda)

Fuente: Facebook

<https://www.facebook.com/OperaRaraOfficial/videos/10154990736669102/?v=10154990736669102> (Consultada en Noviembre de 2018)

Duración: 1:10 minutos.

Nombre del Video: MICHAEL SPYRES - FROM BARITONE TO TENOR

Michael Spyres:

Took me a good seven years to be able to sing up on the tenor range... but as you can hear, “I’m not one of those kind of the tenors you know I’m more that a wake up from an a bass”, so I’m still waking up as you can hear (laughs) (Demonstration)

See it in here, the difference it just depends on a mouth breathness, this is one of the most interesting things to me, because it help me learning and figure out the minute changes that you have to have especially in a really really high staff cause, middles and lows was never ever a problem for me when I was a younger singer, and everything just feel like “I was just thinking everything of about” and I felt like Mickey Mouse basically, but then I started getting into a return singing, so I realize in the minute changes that you have specially in the higher register and with this you pray with just some the highest read music you can... very slide a manipulate tiny and tiny little beats in order to find the route into your higher notes (Demonstration)

Very important part of singing is the you like of singing depending this kind of ideas of what you are doing because otherwise, this tone becomes mechanics and you if don’t have any experience in the instrument... but I think this...there’s the side of the science and art that has to converge in order to become in a really good singers. That’s my hope anyway, that’s what I can teach to the other people.

Traducción

Me llevó unos buenos siete años ser capaz de cantar en el rango de Tenor...pero como puedes escuchar, “yo no soy de ese tipo de tenores que tú conoces, soy más del tipo que se despiertan como un bajo”. Así, estoy todavía levantándome como lo puedes notar (risas) (Demostración).

Reflexionando, la diferencia depende de una respiración por la boca. Esta es una de las cosas más interesantes para mí, porque me ayuda a aprender y comprender los cambios mínimos que tienes especialmente en una zona realmente aguda, porque los medios y bajos nunca fueron un problema para mí cuando era un cantante más joven y todo lo sentía como “yo solo pensaba en todo ”, me sentía como Mickey Mouse básicamente, pero entonces yo comencé a cantar de nuevo, me percaté de los pequeños cambios que tienes especialmente en el registro agudo y con esto esperas enfrentarte a la música y justo en la música muy aguda poder manipular pequeñas resonancias con el objetivo de encontrar el camino a tu registro agudo (Demostración)

Una parte muy importante de cantar, es que tu forma de cantar depende del tipo de ideas que tú tienes porque de lo contrario, este aspecto se vuelve mecánico y si no tienes experiencia en el instrumento.... Pero pienso que con respecto a lo mecánico y las ideas, la ciencia y el arte tienen que coincidir, con el objeto de formar realmente buenos cantantes. Espero que esto sirva para enseñar a otros.

ANEXO 2. VIDEOS REFERENTES

En el Cd adjunto encontrará:

Video 1. Jonas Kaufmann técnica vocal

Video 2. Jonas Kaufmann How he used to sound like En Fermant les yeux (In German) from the opera Manon 1993

Video 3. Jonas Kaufmann - Manon Le rêve de Des Grieux - VIDEO extract Chicago 2008

Video 4. Singing in the MRI with Tyley Ross - Making the Voice Visible

Video 5. In the style of

Video 6. MICHAEL SPYRES Asile héréditaire ... Amis amis (GUILLAUME TELL)

Video 7. Wichita Grand Opera William Tell - Michael Spyres Interview

Video 8. From Baritone to Tenor

ANEXO 3. ENTREVISTAS REALIZADAS Y AUDIOS

En el Cd adjunto encontrará:

Audios y Transcripciones de las entrevistas realizadas a los maestros de canto involucrados en el proyecto de investigación.

BIBLIOGRAFÍA

- Bañuelas, R. (2001). *El Canto. Técnica de la Voz y Arte de la Interpretación* (Primera Edición ed.). México, México: Trillas.
- Bustos Sánchez, I. (2012). *La Voz. La Técnica y la Expresión* (Segunda ed.). Barcelona, España: Paidotribo.
- Canuyt, G. (1982). *La Voz. Técnica Vocal* (Octava ed.). Buenos Aires: Librería Hachette S.A.
- Cerda Gutierrez, H. (1993). *Los Elementos de la Investigación*. Bogotá D.C: Editorial el Buho Ltda.
- Chicago, L. O. (Septiembre de 2008). Jonas Kaufmann - Manon: Le rêve de Des Grieux - VIDEO extract Chicago 2008. Chicago, EEUU. Recuperado el Julio de 2018, de <https://www.youtube.com/watch?v=kdDkmpvaJ1Q>
- CVI. (20 de Junio de 2019). *Complete Vocal Institute*. Obtenido de <https://completevocal.institute/tecnica-vocal-completa/>
- Ferrer, J. S. (2003). *Teoría y Práctica del Canto*. España: Herder Editorial.
- Fischer, H., & Spyres, M. (15 de Marzo de 2014). MICHAEL SPYRES Asile héréditaire ... Amis, amis (GUILLAUME TELL). Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=aIy8DRFNzXY>
- Galindo Cáceres, J. (1998). *Técnicas de Investigación en Sociedad, Cultura y Comunicación*. México: Pearson.
- Gonzales, A. (1996). *Educación de la Voz* (Segunda ed.). Málaga, España: Ediciones Alibe.
- Heddegger, M. (1994). *Conferencias y Artículos* (Primera Edición ed.). Madrid, España: Ediciones del Serbal.
- Jackson Menaldi, M. C. (1992). *La Voz Normal*. Buenos Aires, Argentina: Médica Panamericana.
- Kaufmann, J. (04 de Noviembre de 2012). Jonas Kaufmann Técnica Vocal. (Tenorifranco, Entrevistador) Youtube Tenorifranco. Recuperado el Julio de 2018, de <https://www.youtube.com/watch?v=B0axnwP5ud4>
- Kaufmann, J. (01 de Enero de 2016). El Mayor Éxito es Ser Fiel a Uno Mismo. *ABC, Cultura Música*. (J. Bravo, Entrevistador) http://www.abc.es/cultura/musica/abci-jonas-kaufmann-mayor-exito-fiel-mismo-201601011951_noticia.html.

- Mansion, M. (1974). *El Estudio del Canto*. Buenos Aires, Argentina: Ricordi Americana.
- Martínez Lluna, C. (1985). *Tratado de Técnica Vocal* (Tercera Edición ed.). Valencia, España: Piles Editorial de Música S.A.
- Massenet, J. (1993). Jonas Kaufmann How he used to sound like En Fermant les yeux (In German) from the opera Manon 1993. (Youtube, Ed.) Munich, Alemania. Recuperado el Julio de 2018, de <https://www.youtube.com/watch?v=s426QMsSSqU>
- Nérici, I. G. (1980). *Metodología de la Enseñanza*. México: Kapelusz Mexicana S.A.
- Opera Rara. (13 de Julio de 2017). Michael Spyres from Baritone to Tenor. (O. Rara, Ed.) Londres, Reino Unido.
- Ortega y Gasset, J. (1977). *Meditación de la Técnica* (Septima Edición ed.). (E. d. Occidente, Ed.) Madrid, España.
- Perelló, J. (1982). *Canto Dicción*. Barcelona, España: Científico Médica.
- Regidor Arribas, R. (1977). *Temas del Canto. La Calsificación de la Voz*. Madrid, España: Real Musical Editores.
- Regidor Arribas, R. (1981). *Temas del Canto. El Aparato de Fonación. El pasaje de la Voz*. Madrid, España: Real Musical Editores.
- Riggs, S. (1992). *Singing for the Stars*. U.S.A: Dover Publications Inc.
- Rosen, C. (2003). *El Estilo Clasico Haydn, Mozart, Beethoven*. Madrid, España: Alianza Editorial.
- Ross, T. (24 de Mayo de 2017). Singing in the MRI with Tyley Ross - Making the Voice Visible. Toronto, Canada. Recuperado el Julio de 2018, de <https://www.youtube.com/watch?v=J3TwTb-T044>
- Schoenberg, A. (2016). *El Estilo y la Idea*. Madrid, España: Taurus Editores.
- Silva Camarena, J. M. (Octubre a Diciembre de 2000). HUMANISMO, TÉCNICA Y TECNOLOGÍA TERCERA Y ULTIMA PARTE. (U. N. México, Ed.) *Revista Contaduría y Administración*, No 199.
- Spyres, M. (13 de Marzo de 2007). In Style of. Recuperado el Julio de 2018, de <https://www.youtube.com/watch?v=uXnX6W9TXDI>
- Spyres, M. (19 de FEBRERO de 2014). Wichita Grand Opera: William Tell - Michael Spyres Interview. (M. A. Pent, Entrevistador) KMWU. Wichita's NPR Station. Recuperado el Octubre de 2018, de <https://www.youtube.com/watch?v=aZKAXYE6pAU>

Unglaub Silverthorn, D. (2014). *Fisiología Humana: Un Enfoque Integrado*. Buenos Aires, Argentina: Médica Panamericana.

Valencia Castiblanco, L. E. (1996). *Bases para la Educación de la Voz*. Bogotá D.C: Biblioteca de Bellas Artes UPN, sede el Nogal.

Weston, A. (2013). *Las Claves de la Argumentación* (Cuarta ed.). Barcelona, España: Ariel.

Yeadon McGinnis, P. (2010). *The Opera Singers Career Understanding The European FACH System*. Plymouth, Reino Unido: The Scarecrow Press, Inc.