

Artes + Afectos

Conectando con el patrimonio
artístico de la UMCE

FICHA 3 ARTES MUSICALES: LA VOZ COMO INSTRUMENTO PARA EL CANTO EN COMUNIDAD

Síntesis: Analizaremos algunas características esenciales para entender como la voz, cual instrumento musical, favorece la expresión y comunicación colectiva a través del canto coral, lo que implica aprender como nuestros cuerpos la producen, y cómo a través de ella nos podemos sincronizar como comunidad.

Recomendada para: Procesos pedagógicos con niñas, niños y preadolescentes.

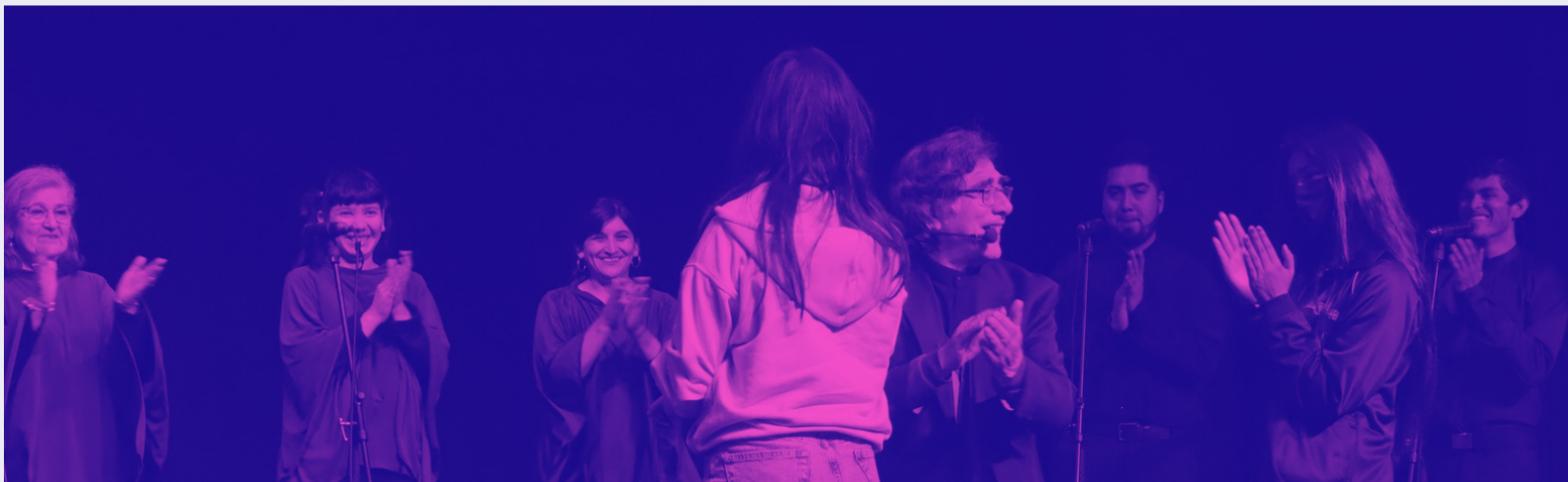
Link de visionado: [La voz como instrumento para el canto en comunidad](#)

LA VOZ COMO INSTRUMENTO PARA EL CANTO EN COMUNIDAD

Desde siempre las personas han utilizado su propia **voz** para producir música y, en una dimensión colectiva, todas las culturas han desarrollado formas de expresión vocal, más allá del habla y el canto. De ahí se dice que la voz, además de ser un recurso para la comunicación, es un instrumento musical, semejante a un instrumento de viento. Fisiológicamente, la voz es un fenómeno que involucra al cuerpo en todo su esplendor, desde los pies a la cabeza. La voz, como sonido, es producto de la circulación de aire, gracias a nuestras respiraciones, que activan vibraciones y resonancias internas, que emanan por nuestra boca.

Cada quien nace y se desarrolla con su voz genéticamente determinada, y no hay dos voces idénticas, sin embargo, éstas se pueden clasificar por sus similitudes sonoras, como se hace con todos los instrumentos. Entonces, identificamos timbres de voz, que pueden ser **graves**, **agudos**, etc. al tiempo que, una misma persona puede emitir variantes sonoras con su voz propia.

De esta manera, también las voces las podemos sincronizar con un sentido musical, tal como se hace con los instrumentos de una orquesta. Sin embargo, si aceptamos que la voz humana es otro instrumento musical, debemos saber que se diferencia de los demás, porque es el único con la cualidad de integrar palabras a una composición musical, de ahí su vínculo indisoluble con la expresión del canto y la música coral, que no es otra cosa que cantar en comunidad.

VER Y ESCUCHAR PARA APRENDER.

A continuación, les proponemos ver y escuchar el video de un momento en que el **Coro Demus de la UMCE** se encuentra con un grupo de estudiantes de una escuela de la comuna de Cerro Navia, durante el 2022. En dicha ocasión les invitan a vivir la experiencia de formar parte de un cantar colectivo, como se hace en el coro, y lo primero es preparar el cuerpo para sacar la voz. Mientras el director explica la importancia de cuidar el cuerpo, las y los jóvenes experimentan, como si se tratase de un rito de iniciación, ejercicios prácticos para una correcta vocalización, controlando la respiración, los movimientos y la sincronización grupal a través de gestos, propios de la dirección musical.

Sugerimos visionar este video en los procesos pedagógicos que lideras y buscar otros ejemplos a los que puedan aplicar los principios que se analizan.

Como complemento al discurso del director del coro, dejamos más abajo definiciones generales para conocer un poco más sobre respiración y vocalización, su importancia y sus mecanismos de funcionamiento.

Artes + Afectos

Conectando con el patrimonio artístico de la UMCE

RESPIRACIÓN

Antes de cantar, es fundamental tomar control consciente de la respiración, activando todo el cuerpo para producir una correcta circulación del aire.

Como sabemos el **APARATO RESPIRATORIO** es el encargado de abastecer del aire necesario para que se produzca el sonido. Entonces, los mismos órganos fundamentales para que respiremos y vivamos, son los que se involucran en el canto: nariz, boca, faringe, laringe, tráquea, pulmones y diafragma.

Observa las orientaciones que el director del Coro Demus les comparte a las y los estudiantes para integrar la respiración y el movimiento corporal al canto de una manera lúdica y natural.

[Mira y escucha del minuto 1:10 al 2:47](#)

El **APARATO FONADOR**, es el encargado específico de producir los sonidos, por lo que algunos de sus órganos son compartidos con el aparato respiratorio, como la laringe, donde están situadas las cuerdas vocales.

Cuando "**exhalamos**"; el aire sale por la laringe haciendo vibrar las cuerdas vocales, que son dos membranas que chocan entre sí produciendo los sonidos. Cuando "**inspiramos**" las cuerdas vocales se abren y cuando hablamos o cantamos las cuerdas vocales se cierran y vibran.

VOCALIZACIÓN

[Mira y escucha desde el minuto 3:03 al 7:02](#)

Esto que acabamos de describir es precisamente uno de los aspectos que se ejercitan con la vocalización, que podemos describir como la preparación o calentamiento, que se debe hacer antes de cantar y que se logra controlando el ritmo y respiración para articular y afinar la voz ejecutando escalas. Esto permite alcanzar los registros de voz y la pronunciación que requieren las canciones.

En el fragmento señalado puedes conocer la experiencia que vivieron estudiantes del Colegio Neptuno junto al Coro DEMUS UMCE en Casa de las Culturas, las Artes y las Ciencias Violeta Parra de Cerro Navia (Santiago) en noviembre del 2022.

[Mira y escucha desde el minuto 3:03 al 7:02](#)