

Comunicación

La Magia de la Voz Humana. Diseño Sonoro para Producciones Audiovisuales

Martínez Vásquez, Jennifer Lorena

jennilore@hotmail.com

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas "Mario J. Buschiazzo". Grupo PIA MyC 23-005: "Posimagen. Crítica radical de la semiurgia contemporánea". Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Línea temática 2. Categorías, clasificaciones y métodos

Palabras clave

Diseño sonoro, Voz humana, Paisaje sonoro, Vibraciones, Audiovisuales.

Resumen

El interés de este trabajo se centra en hacer una reconsideración de "lo sonoro" como un valioso recurso audiovisual porque transmite sensaciones y emociones. Es importante darnos cuenta del increíble dominio que tiene en la sociedad occidental el sentido de la vista, considerada en distintos ámbitos como la «cultura del ojo». A medida que vamos creciendo y empezamos a desarrollar el habla, vamos aprendiendo a prestarle más atención a lo que se ve, que a lo que se escucha.

Cantantes, artistas, educadores e intérpretes, plantean que la voz humana es una extraordinaria

herramienta musical, ya que produce una amplia variedad de sonidos necesarios para propiciar el lenguaje.

La voz es la firma de nuestra identidad, en ella se refleja la cultura, la edad, incluso el estado de ánimo del hablante; muchos la consideran el espejo del alma, porque es sorprendente cómo las emociones influyen en ella y más aún, cómo la voz influye en las emociones y sensaciones del oyente.

Puede ser una valiosa herramienta para el diseño sonoro en producciones audiovisuales. Surgiendo la posibilidad, de que la voz humana sea considerada como un instrumento musical, o como un recurso narrativo y estético, versátil y accesible, a la hora de diseñar y crear una banda sonora. Para fundamentar dicha propuesta, es bueno recordar que, a diferencia de la sociedad occidental, en otras cosmovisiones y culturas se consideran sagrados los cantos y la voz, otorgándoles el poder de la sanación o de la resistencia.

Por eso, la voz, puede ser un maravilloso recurso en la realización audiovisual y cumplir una función dentro de las 4 cadenas de lenguaje (diálogos, ambientes, música, efectos/foleys) que componen una banda sonora. Como diseñadora, exploradora y ecologista sonora, no puedo dejar de reflexionar y preguntarme si es posible utilizar la voz humana en el diseño y creación de bandas sonoras para audiovisuales. Estoy convencida que la voz es un extraordinario recurso narrativo y estético, que además de producirse en las frecuencias medias (frecuencias en las que el oído es más sensible), transmite emociones y sensaciones al oyente y/o espectador, siendo un poderoso instrumento: no solo desata y transmite dichas emociones, sino que también revela quiénes somos y de dónde venimos.

"El ruido es el destructor de las cosas que deseamos escuchar... El estudioso del paisaje sonoro ha de observar los cambios en la percepción y el comportamiento de quienes lo habitan".

(R. Murray Schafer)

El primer instrumento

Los antepasados del humano y todos los mamíferos, producen sonidos mediante cuerdas vocales ubicadas en el cuello.

La utilización de las cuerdas para producir sonidos ha tenido desde sus comienzos el mismo fin: la modificación del paisaje sonoro circundante con nuevos sonidos ya sea para comunicarse, protegerse o por la imitación de otros sonidos. Se desconoce cuándo apareció la música, pero hay estudios que consideran que surgió por imitación vocal de los sonidos de la naturaleza.

Se trata del primer instrumento musical que ha acompañado al hombre desde la prehistoria y que le tomó mucho tiempo concientizar, pues usamos lo más básico de ella ya que tiene muchísimas piezas y sonidos para explorar. Cuando cantamos, se genera oxitocina en nuestro organismo, la hormona de la felicidad, y se disminuye la emisión de cortisol, que es la hormona que produce ansiedad. En distintas culturas ancestrales, el canto y la voz son necesarios en ese momento para los seres humanos. Por ejemplo, para los pueblos originarios andinos, el canto es una conexión sagrada y una forma de sanación. Para los andinos, la voz y los cantos son necesarios para vivir en armonía; creen que, al abrir su boca, toman sonidos del universo y los transmiten para el beneficio del oyente. Esas vibraciones o cantos de sanación están presentes en ceremonias, rituales y situaciones cotidianas como el pastoreo de llamas.

En las comunidades andinas de Latinoamérica, luego de que los bebés cumplen un año de vida, se realiza un ritual de presentación del bebé a la Pachamama y al Universo. Para esa ceremonia, las madres le componen una canción a ese ser que crece, con el conocimiento de que, cuando esté atravesando una crisis en su vida, recordará esa canción como un salvavidas o elemento de poder, que le servirá para fortalecerse.

Los ícaros (palabra quechua) o cantos del Amazonas, son cantos o melodías que utilizan los curanderos durante los rituales de sanación. Los ícaros, al igual que los mantras en las tradiciones orientales, influyen en determinados centros energéticos mediante vibraciones sonoras.

Los mantras son palabras sánscritas que se refieren a sonidos o vibraciones y que tienen un poder psicológico o espiritual. El término en sánscrito "mantra", está compuesto de la palabra Man que significa mente y el sufijo Tra que significa protección. En la cultura afroamericana, el Negro Spiritual surge como melodías y canciones religiosas que eran cantadas a capela por los esclavos en las plantaciones de algodón. En ellas se reflejaban el ritmo cansino del trabajo. En ese ámbito agobiante, el cantar en comunidad los fortalecía y los ayudaba a organizarse para resistir.

Lévi-Strauss antropólogo, filósofo y etnólogo, en el capítulo 10 «La eficacia simbólica», de su libro “Lévi Strauss, Antropológica estructural (1958)” estudió como el canto se emplea para sanación, en comunidades ancestrales. En él toma como base un canto de ayuda para un parto difícil «Mu-Igala o el camino de Muu». Realizado entre los indios Cunas de las islas de San Blas de Panamá, siendo un canto usado a petición de la partera en un parto complejo, por el Yatiri o curandero de la comunidad. Strauss reconoce su gran eficacia, ya que el curandero es capaz de descubrir de inmediato la causa de la enfermedad, Strauss lo plantea, como un largo encantamiento.

De Martel a Mr. Bean

En las producciones audiovisuales, la voz humana puede funcionar, no solo para comunicar una idea, como en los diálogos, sino también como un medio para transmitir emociones y sensaciones.

Tomemos, por caso, las ideas de la directora Lucrecia Martel, las cuales exploran lo visual a partir de un universo sonoro, planteándose la narración a partir del sonido, visualizando un plano a partir del sonido.

En varias ocasiones Martel utiliza la voz como recurso realizando continuidades, irrupciones, impertinencias, armonías y desincronizaciones con diferentes modulaciones -como el susurro, el grito, el canto, el eco, la respiración, la resonancia, el suspiro, la voz narrativa- otorgándole más jerarquía a lo sonoro. Recordemos que lo habitual es otorgar más importancia a la imagen. Martel, así, plantea una exploración sonora en el campo que es AUDIO-visual.

Muchos sonidos -o expresiones- se pueden utilizar en lugar de diálogo, como por ejemplo con las habilidades pre lingüísticas (caso emblemático: Mr. Bean), que son aquellas conductas que no involucran el lenguaje, lo cual no quiere decir que no involucren comunicación. Dichas habilidades, conductas o expresiones son elementos de la comunicación intencional por parte del emisor, que transmite emociones con expresiones sonoras, como las onomatopeyas o Grammelot (Estilo de lenguaje utilizado en el teatro, compuesto por sonidos y palabras inventadas que pueden funcionar como un lenguaje universal).

En mi experiencia personal, y luego de revisar varios grupos a capella o artistas como Mc Ferrin, pude observar que es posible realizar la música de una banda sonora imitando un instrumento musical para la composición musical. La diferencia fundamental que existe entre la voz humana y cualquier otro instrumento musical, es que se trata del único instrumento, en que la forma y disposición de la caja de resonancia se modifica continuamente, adoptando diversas posiciones que cambian, amplían o disminuyen su capacidad. Así se convierte en el más perfecto de todos.

Desde una postura “trans-posmoderna”, en la que se reconocen los logros y avances del paradigma moderno, además de revalorizar los saberes ancestrales de las diferentes culturas precolombinas. Así lo enuncia el filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel, que plantea que “para generar una nueva construcción social, es importante repensar y cambiar los criterios artísticos en los que nos hemos basado hasta ahora, reflexionando y adoptando, nuevas formas en las que el humano este en armonía con la naturaleza”.

La trans-modernidad como nuevo paradigma, considera como válidos tanto los diferentes puntos de vista o cosmovisiones de las culturas ancestrales, como de nuestra cultura occidental y su evolución tecnológica. Re-descubriendo valor en la Cultura Universal.

Actualmente, gracias a los medios y posibilidades que ofrece nuestra época en general, podemos conocer mayores fragmentos de la cultura humana, y con asombro descubrimos otros tipos y géneros de arte, de otras humanidades y de otros tiempos hasta ahora desconocidos o conocidos, pero no apreciados como tales (en el mejor de los casos archivados bajo el e epíteto de “arte folclórico” o “arte primitivo”).

Es sabido que esas culturas ancestrales siempre prestaron bastante atención a su paisaje sonoro, conformado por todos aquellos sonidos que son característicos de un lugar y propios de un momento (tiempo y espacio). Al ir estimulando la escucha día a día, fueron ampliando su percepción auditiva. Y al cantar cotidianamente, en una cosmovisión en la que se valora la voz como un instrumento sagrado para la sanación y alabanza de sus dioses, los horizontes creativos se amplían aún más.

La voz humana es el instrumento más sofisticado que existe con un enorme poder expresivo y al “alcance” de todos, convirtiéndose en un recurso con gran efectividad, ya que es una maravillosa herramienta. Además, el oído es más sensible en las frecuencias medias, frecuencias en las que se produce la voz humana.

Mi propuesta para los colegas ecologistas, sonidistas y realizadores audiovisuales, es que empleen la voz humana como recurso de comunicación, transmisor de sensaciones y emociones; pues hemos comprobado que sí, es posible crear bandas sonoras para proyectos audiovisuales de animación y ficción, únicamente con la voz humana, exceptuando los ambientes naturales. La voz plantea una relación diferente con lo audiovisual y demuestra gran libertad para explorar, como arte sonoro, dentro del lenguaje cinematográfico. La música y la voz quedan en la memoria, aunque la hayamos escuchado de muy chiquitos, por primera vez, ya que están aferradas a una emocionalidad.

Figura 1: El poder de la voz humana

Ilustración: Carolina Gimenez

Carolina Gimenez IG: [@flor.india](https://www.instagram.com/flor.india)

Bibliografía

- Bousque, J.(2008). Charla de Lucrecia Martel y Guido Berenblum. Sonido 1 apunte de catedra Seba.
<https://sonidoanda.com.ar/material/modulos/IV/Charla%20Lucrecia%20Martel%202008.pdf>
- Chion, M. (1993). La audiovisión Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Francia. Éditions Nathan.
- Dussel, E. (2015). Filosofías del sur: Descolonización y transmodernidad. España. Akala.
- Iapichino, R. (2011). La composición audiovisual dimensiones narrativas del sonido y la música en la imagen. Argentina. Nobuko.
- Lévi- Strauss, C.(1958). Capítulo 10 La eficacia simbólica. Antropológica estructural (pp. 211-227).España. Ediciones Paidós.
- Lorenzatti, D. (2008). La voz y su patrón de radiación. Sonido 1 apunte de catedra Seba.
<https://sonidoanda.com.ar/material/modulos/I/La%20Voz%20y%20su%20Patron%20de%20Radiacion.pdf>
- Martínez, L. (2016). Exploración sonora, Cortometraje ambiental ContaMinados. <https://vimeo.com/183895597>
- Miyara, F.(1999). Acústica y sistema de sonido. Argentina. UNR Editora.
- Murray, R. (1969). El nuevo paisaje sonoro una manual para el maestro de música moderno. Canadá. BMI Canadá Limited.
- Saitta, C. (2002). Diseño de la banda sonora en los lenguajes audiovisuales. Argentina. Saitta Publicaciones Musicales.
- TVE. (2016). Misterios de la voz humana. [Misterios de la voz humana](#)

Roederer, J.(1997). Acústica y Psicoacústica de la música. Argentina. Melos Ricordi Americana.

Zatonyi, M. (1998) Aportes a la estética desde el arte y la ciencia del siglo 20. Argentina. Argentina. La marca editora.