

LA DIVERSIDAD CULTURAL HISPÁNICA REFLEJADA EN LA MÚSICA DE GUITARRA

**Manuel Berrocal
Arendal vgs/Møglestu vgs**

La comunicación que presento es una conferencia-audición que pretende dar a los asistentes una visión más apropiada del papel y de la historia de la guitarra en el mundo hispánico. En esta comunicación se pondrá énfasis en la trayectoria histórica de la guitarra como instrumento popular y culto en el mundo hispánico. Además pretendo dar una pequeña muestra de la enorme variedad multicultural y de las muy diversas expresiones musicales a uno y a otro lado del Atlántico.

Voy a mostrar ejemplos vivos de los diferentes estilos que se han ido formando a través de la historia, de la intercomunicación entre los continentes y de cómo se ha llegado al eclecticismo de nuestros días.

LA DIVERSIDAD CULTURAL HISPÁNICA REFLEJADA EN LA MÚSICA DE GUITARRA

**I CONGRESO DE ANPE
OSLO, 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE**

**POR MANUEL BERROCAL SÁNCHEZ
MØGLESTU VIDEREGÅENDE SKOLE**

OBJETIVO

El propósito de la comunicación es concienciar acerca del papel que *la música*, y en particular *la guitarra* tienen y han tenido como *nexo intercultural* a través de *la historia*, haciendo especial hincapié en el *contexto hispánico*.

IDEA PRINCIPAL DE LA COMUNICACIÓN

La *historia de la música* y de los instrumentos musicales refleja también la *historia de la humanidad*. La historia de la guitarra nos desvela con halo de misterio el devenir y peregrinaje de los pueblos, desde *Mesopotamia* hasta *Iberia*, de *Iberia* al *Nuevo Mundo*, en un continuo ir y venir. En el contexto *hispánico* podemos por tanto afirmar que *la guitarra* es y ha sido:

UN LUGAR DE ENCUENTRO ENTRE CULTURAS Y EN ESPECIAL ENTRE LAS CULTURAS HISPÁNICAS

TESTIMONIO VIVO DE LA HISTORIA

- No sólo es un *instrumento* sino *un lugar de encuentro* y un *punto de diálogo* entre *culturas*, no sólo en el papel de *transmisor*, sino en primer lugar de *receptor*, al ser *testigo privilegiado* de la historia, de violentos *cruces de razas*, de *simbiosis* entre *culturas dispares* que se quiebran y funden en *la fragua de los siglos* en una extraña pero *armoniosa síntesis*.

ORÍGENES DE LOS CORDÓFONOS

- En las culturas de *Mesopotamia*, encontramos ya *vestigios* de instrumentos de cuerda.

- La lira de la reina (Museo Británico), datada en Ur de Caldea, 2600 a.c

LOS INSTRUMENTOS DE CUERDA EN LA ANTIGÜEDAD

En el Antiguo Testamento encontramos numerosas referencias a instrumentos de cuerda. Ya en el *Génesis* se menciona al cainita *Jubal*, al cual se le atribuye la paternidad de todos los que tocan el *arpa y la flauta*. Gen.4,20 Leemos también cómo El *arpa* del *rey David* ahuyentaba *los malos espíritus*. 1.Sam. 11, 23. Como sabemos tales instrumentos serían desarrollados por *romanos* y *griegos*.

INSTRUMENTOS EN LA ANTIGUA GRECIA Y ROMA

- En la tradición *grecorromana* encontramos numerosos *testimonios iconográficos* de instrumentos de cuerda, que éstos heredaron de anteriores civilizaciones, como esta *lira* de la imagen.

China e India

- En *China* e *India* se desarrollan instrumentos de cuerda gracias al intercambio cultural con sus vecinos
- A *Amir Kushru* se le atribuye la invención del "*sitar*" hacia el año 1300 a.c

INSTRUMENTOS DE CHINA E INDIA

laúd redondo o
yuen-chin

El *rabab* de Cachemir, probable ancestro del violín y del *rabel* de las montañas cántabras

liu-chin o laúd
chino

laúd chino de tres
cuerdas

LA TRANSMISIÓN DE LA CULTURA ORIENTAL EN LA EDAD MEDIA

- Pero serían los árabes los que al invadir la *Península Ibérica* introducirían el laúd en la Europa del *Medioevo*. Los *árabes* sirven de *punte* entre *oriente* y *occidente*, traen su cultura e instrumentos. El oud o laúd, uno de los hermanos mayores de la guitarra es introducido en la *Península Ibérica* ya en el siglo **VIII** y **IX**

DE BAGDAD A CÓRDOBA

- Durante el *periodo omeya* el *califato de Córdoba* alcanza su máximo esplendor. En los jardines y palacios cordobeses se cultivan las artes y el arte de *tañer* el *laúd*.
- De *Bagdad* viene un fugitivo, dicen que viene huyendo a causa de los celos de su maestro, su nombre es *Zyryab*

ZYRYAB, EL RENUOVO CORDOBÉS

- Sus acordes y melodías se escucharon por los *patios cordobeses* y dicen que a su muerte *lloraron las flores*. Su *espíritu* quedó atrapado entre las cuerdas de su *laúd* y sus gemidos se hacen sentir cuando uno u otro *tañedor* de virtud los hace revivir. El *duende* de *Zyryab* sigue buscando *almas dignas* en donde poder *reencarnarse*. Lo escuchamos en la guitarra de uno de los grandes guitarristas flamencos el *gitano* y *pamplonica* Agustín Castellón "*Sabicas*" que revive magistralmente el espíritu de la *guitarra morisca* en esta rondeña "*Viniendo del Alba*"

HISPANIA, CRISOL DE CULTURAS

- En la *Península Ibérica* conviven durante siglos las culturas *cristianas, judías y musulmanas*. A veces se encuentran violentamente y en otras aprenden a convivir recibiendo *mutua influencia*. A éstas hay que sumar a los *gitanos*, misterioso pueblo originario del norte de la *India*, que llega a España a comienzos del siglo XV. Éste pueblo *nómada y musical por excelencia*, tendría gran influencia en el desarrollo posterior de la música arábigo-andaluza, aportándole *ritmo y gracia*.

TESTIMONIOS EN LA LITERATURA Y EL ARTE DEL MUNDO CRISTIANO

Es el rey *Alfonso X el sabio*, quien en *Las Cantigas de Santa María* (XIII) ,da noticia de una *guitarra morisca* y otra *latina*, de las cuales da también noticia el *Arcipreste de Hita* en sus poemas del siglo XIV. En el *Pórtico de la Gloria* de la Catedral de Santiago de Compostela encontramos estas *imágenes de músicos*:

INSTRUMENTOS MUSICALES DEL PÓRTICO DE LA GLORIA

EL RENACIMIENTO Y LAS ARTES

- Con el florecer de las artes el arte de tañer instrumentos se sofisticaba. En las cortes de *Inglaterra, Italia, Francia, España* se escuchan a *vihuelistas* y a *laudistas de talante* con técnicas *muy refinadas*.
- El *laúd* y la *vihuela* serán los antecesores y parientes más directos de la guitarra

EL ESPÍRITU DEL RENACIMIENTO

- Escuchamos a Narciso Yepes interpretando: *"Fantasía que contrahaze el arpa a la manera de Ludovico"* del vihuelista *Alonso Mudarra*, uno de los siete grandes vihuelistas del **siglo XVI**. Es la época de la conquista, de la extensión del imperio hispánico. El vihuelista intenta imitar aquí al arpa de un tal *Ludovico*.

Vihuelas según el modelo renacentista

EL BARROCO ESPAÑOL Y LA GUITARRA

- A finales del XVI *la vihuela* sería sustituida progresivamente por *la guitarra* de cinco órdenes, que se conoció en toda Europa como "*guitarra española*".
- Al llegar el *Barroco* la guitarra era un instrumento practicado en muchos países europeos. *Gaspar Sanz*, estudió guitarra y escribe un tratado de guitarra.

LA GUITARRA EN EL NUEVO MUNDO

- Los *conquistadores* traen consigo su *música* e *instrumentos*, primero a *Las Canarias*, después *a los amerindios*. Los instrumentos caen en buena tierra y se adaptan al nuevo *entorno*. De ello saldrán el *charango* andino, el *requinto*, el *cuatro venezolano*, el *tiple*, el *ukelele*, el *guitarrón*, el *cavaquiño brasileño*, el *arpa llanera* y *guaraní* y muchos más...

EL CHARANGO O VIHUELA DE LOS ANDES

- El **charango** se toca en las regiones andinas. Su origen se remonta al [siglo XVIII](#) en [Potosí](#), ([Bolivia](#)), como una adaptación indígena de la *vihuela* española, desde donde se expandió al resto de Sudamerica y el mundo.

Caparazón de armadillo que encierra los secretos del alma andina

Charango

Caparazón de armadillo en donde se funden lo ibérico y lo andino

OTROS CORDÓFONOS AMERICANOS

El cuatro venezolano

El ukelele

El requinto

Dos piezas de Atahualpa Yupanki

- Escuchamos dos piezas del gran trovador de la Pampa, el guitarrista y folclorista *Atahualpa Yupanki*.
- En la primera "*Malambo*" vemos semejanzas con "*Canarios*" de Gaspar Sanz. En la segunda sentimos con claridad el profundo sentir de *su alma india*

La guitarra prosigue su viaje

- Y llegó la *independencia* de las colonias y en los *círculos criollos* se cultivaron también las artes, la guitarra se popularizó por toda la *geografía hispana* y mundial como instrumento solista y de acompañamiento. Como fiel acompañante del hombre le sigue sus correrías y avatares, sabores y sinsabores, penas y alegrías,

La guitarra prosigue su viaje (cont)

... y afirmó su vocación viajera en compañía de juglares y marineros, de corte en corte, de *Bagdad* a *Córdoba*, de *Cádiz* a *Maracaibo*, de *puerto en puerto*, a *barlovento* y a *sotavento*, sufriendo *cambios de moda*, de *gusto*, de *entendimiento*. Llegó el *rococó* anunciando el *neoclásico* con su *refinamiento*. Y aprendió maneras de *buen embajador*, escuchando, contemplando, soñando, gimiendo, riendo...

La guitarra prosigue su viaje

- Y los siglos pasaron y la *guitarra* afirmó su vocación viajera en compañía de juglares y marineros, de corte en corte, de *Bagdad* a *Córdoba*, de reino en reino y de *de Cádiz* a *Maracaibo puerto en puerto, a barlovento y a sotavento*. Sufrió los *cambios de moda*, de *gusto*, de *entendimiento*. Llegó el *rococó* anunciando el *neoclásico* con su *refinamiento*. Y aprendió maneras de *buen embajador*, escuchando, contemplando, contando, y siguió soñando, gimiendo, riendo...

UN TANGO DE TÁRREGA

- La figura principal de finales y principios de siglo fue indiscutiblemente *Francisco Tárrega*, nacido en 1879 y considerado como el fundador de la *guitarra moderna española*. Escuchemos su "*Tango*".
- Históricamente nos encontramos en *la agonía del imperio colonial español*, en la crisis del 1898

UN TANGO PORTEÑO

- Escuchamos a Victor Villadongos en este "Nostálgico" de Julián Plaza que nos da noticias del añorado querido Buenos Aires₁ gardeliano. Notemos la diferencia entre el "Tango" español de Tárrega y de este ejemplo de *tango* porteño.
- 1) Referencia al conocido tango cantado por Carlos Gardel "Mi Buenos Aires querido"

BRISAS DE DOS MARES

- Es el nacional romanticismo en España, el pianista catalán *Isaac Albéniz* viaja por la geografía ibérica inspirándose en ella, compone la "Suite Iberia", de ahí *Asturias, Sevilla, Granada, Córdoba* y *El Puerto*, graciosa y emotiva pieza que evoca el puerto de Cádiz. La escuchamos en la guitarra de *Paco Lucía*. Notemos los sutiles *aromas atlánticos* entremezclados con *brisas mediterráneas* soplando de *Levante*.

Y DEL PUERTO DE CÁDIZ A LA CARACAS CRIOLLA

- Y del puerto de Cádiz a los puertos de la patria de Bolívar. Escuchamos esta singular *danza venezolana* interpretada por el *Trío Raúl Borges "El criollito"*. Notemos los tonos alegres, cálidos, andinos y caribeños donde se fusionan los *valses europeos* con ritmos autóctonos, como el *joropo*.

LA GUITARRA Y LOS POETAS Y PINTORES HISPÁNICOS

- *Poetas y pintores te describieron, te adoraron, hablaron de tus misterios...Pablo, Miró, Federico, Gerardo, pero también el indio Yupanki, el gaucho Martín Fierro y Hernández...*

LA GUITARRA (Gerardo Diego)

Empieza el llanto
de la guitarra.
Se rompen las copas
de la madrugada.
Empieza el llanto
de la guitarra.

LA GUITARRA (Gerardo Diego)

Es imposible
callarla.
Llora monótona
como llora el agua,
como llora el viento
sobre la nevada.

LA GUITARRA (Gerardo Diego)

Es imposible
callarla.
Llora por las cosas
lejanas.
Arena del sur caliente
que pide camelias blancas.

LA GUITARRA (Gerardo Diego)

Llora flecha sin blanco,
la tarde sin mañanas
y el primer pájaro muerto
sobre la rama.
¡Oh guitarra!
Corazón malherido
por cinco espadas.

DISCOGRAFÍA UTILIZADA

- Sabicas, La guitarra de Sabicas, Universal, Madrid 1972
- Narciso Yepes, Malagueña (Spanish Guitar Music), Deutsche grammofon, Hamburg
- Atahualpa Yupanki, Lo mejor de Atahualpa Yupanki, BMG Ariola, Madrid 1988
- Cuarteto Borges , Nova et vetera, Lyric Digital, Caracas-Venezuela, 1993
- Víctor Villadongos, "Tango argentino", Guitar Collection, Naxos 2001
- Paco de Lucía, Nueva Antología, Universal, Madrid 2004

BIBLIOGRAFÍA MENCIONADA

- "Las cantigas de Alfonso X el sabio"
- "El libro del buen amor" (Juan Ruiz)
- Poema a la guitarra (Antología) *Antología de sus versos (1918-1983)* Gerardo Diego. Edición Francisco Javier Díaz de Revenga. Colección Austral A388, primera edición de 1996. Espasa Calpe S.A.