

LOS SONIDOS DEL BARRO

CONSTRUCCIÓN DE CUERPOS DE ARCILLA SONOROS INSTRUMENTOS MUSICALES DE CERÁMICA

1. OBJETIVOS

En este curso se impartirá, a demás de unas técnicas de modelado que servirán para la construcción de diferentes instrumentos musicales, el acercamiento a instrumentos de diferentes lugares del planeta, como por ejemplo la Ocarina pequeño instrumento sin llaves descendiente de primitivos silbatos hechos de barro o de hueso, el Siulet, instrumento de viento y de agua que imita el sonido de un pájaro, muy extendido por la península ibérica, La Quena, instrumento de viento, usado tradicionalmente por los habitantes de los Andes centrales. El Didgeridoo instrumento de viento de los aborígenes de Australia, con un sonido muy característico, la Fujara y Koncovka con su origen en Eslovaquia, utilizado ancestralmente por los pastores de la zona, el Udu, instrumento de percusión de origen africano, creado por el pueblo Igbo y Hausa de Nigeria. Algunos de estos instrumentos por sus características tan sencillas fueron los primigenios de los instrumentos actuales, otros sin embargo se mantienen igual, conservando esa pureza original, en los que se encuentran los de cerámica, quizás por las características propias del material.

El Udu

El **udu** es un instrumento de percusión de origen africano creado por el pueblo Igbo y el hausa de Nigeria. En su lenguaje udu significa "paz" o "vasija".

Siendo en realidad una vasija de agua con un agujero más, era tocado por mujeres con fines ceremoniales. El udu está fabricado normalmente de arcilla, aunque en la actualidad podemos encontrarlo en otros materiales como el plástico.

El instrumento se toca con las manos y produce un sonido grave o más agudo bastante peculiar al ser golpeado por los dos orificios de que dispone. Asimismo, el cuerpo entero puede ser tocado con los dedos. Hoy en día es extensamente usado por percusionistas de diferentes estilos musicales.

El udu es un instrumento aerófono e idiófono

Los instrumentos de viento o **aerófonos** son una familia de instrumentos musicales que producen el sonido por la vibración de la presión del aire en su interior, sin necesidad de cuerdas o membranas.

Un **idiófono** (del griego: significa "sonido propio"), según la clasificación de Hornbostel-Sachs es un instrumento musical que produce el sonido primariamente por la vibración del propio cuerpo, sin uso de cuerdas,

membranas o columnas de aire. Su cuerpo, de madera o metal, es duro, pero con la suficiente elasticidad como para mantener un movimiento vibratorio.

La familia de los idiófonos está formada por una diversidad de instrumentos que son bastante diferentes entre sí, aunque todos tienen una característica que los une, el propio cuerpo del instrumento es el que produce el sonido mediante su vibración.

La mayor parte de los instrumentos de percusión que no usan membranas para producir el sonido son idiófonos.

La Ocarina

La ocarina, es un pequeño instrumento de viento sin llaves, descendiente de primitivos silbatos hechos de barro o de hueso. En función de su zona de origen, existen instrumentos similares elaborados con cortezas vegetales. En la actualidad se fabrican en distintos materiales como cerámica (predominante), madera, metal y plástico. Morfológicamente es un objeto oval y alargado, pero también existen ocarinas redondas, tubulares y, en América, zoomorfas, antropomorfas y fantásticas.

Origen de las ocarinas

Existen varias teorías. Para unos la ocarina se remonta a la América Prehispánica, donde ha sido arqueológicamente documentada en varias culturas, entre ellas mexica y mayas, por lo general fabricada en arcilla del tipo greda, hueca en el centro y de diferentes tamaños, que no sobrepasa los quince centímetros, aproximadamente el largo de la mano.² Es un instrumento habitual en Bolivia, Perú, Venezuela, norte de Chile, norte de Argentina, Mesoamérica y México. Otras teorías le otorgan origen europeo, y una tercera vía la considera procedente del lejano oriente asiático.

Niwawu chino.

Ocarina.

El "Niwawu" o cabeza de buey en forma de ocarina o flauta de barro, es un instrumento musical tradicional de la etnia Hui de Ningxia región autónoma de la República Popular China. En 2005, esta ocarina fue incluida en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial.

La ocarina de Giuseppe Donati

Giuseppe Donati

La ocarina americana precolombina llegó a Europa con el botín de los conquistadores españoles. Con la corte de Carlos V pasó a Flandes, donde sería admirada por el curioso Durero, y a otras cortes imperiales. Durante más de tres siglos y medio se la consideró un juguete.

Hacia 1853, Giuseppe Donati un joven músico nacido en Budrio (cerca de Bolonia) Italia, construye (según la leyenda, para impresionar a sus amigos) la

primera ocarina. Etimológicamente, ocarina procede de *ucarina*, diminutivo de oca, en dialecto boloñés.

Donati fabricó varios tamaños y formó con sus amigos de Budrio una agrupación "ocarinística", que con el nombre de *I Celebri Montanari degli Appennini*,⁷ inició sus actividades musicales a lo largo de la década de 1860, saliendo en giras por Europa entre 1869 y 1878. En 1870, Ercole y Mezzetti Alberto, dos antiguos aprendices de Donati, asimismo ex miembros del conjunto de ocarinas de Budrio, se instalaron en París para fabricar y difundir este instrumento.

Tras algunos altibajos de popularidad, la ocarina se difundió por Estados Unidos a lo largo del siglo XX, donde llegó con el equipaje de los soldados participantes en las dos guerras mundiales de dicho siglo.

En Londres, John Taylor, que en 1963 había comenzado a hacer ocarinas después de ver la colección de instrumentos antiguos de cerámica del Museo Británico, fabricó el primer ejemplar conocido como de "Estilo Inglés", con cuatro agujeros proporcionalmente ajustados.

- Intérpretes de ocarina

Niño afgano de la región lacustre septentrional tocando la ocarina (1979).

Artesano alfarero interpretando su ocarina en el valle de Las Conchas (Salta, Argentina).

La intérprete de ocarina Nancy Rumbel actuando en Seattle, durante el "Northwest Folklife Festival".

Un constructor e intérprete eslovaco en concierto dentro del 7º Festival Internacional de Folclore de la Feria de Praga.

Intérprete de ocarina "ultrabasso" en el Festival de la Ocarina de Corea del Sur, de 2009.

Salto a la fama

- En la resaca de la postguerra, Bing Crosby, uno de los grandes animadores del ejército aliado, utiliza una pequeña ocarina en el tema principal de la película "El Camino a Bali" de 1952 (con Bob Hope y Dorothy Lamour).
- *Wild Thing*, el tema de Reg Presley que llevó a la fama al conjunto inglés The Troggs, incluía una ocarina en medio de la lluvia de guitarras eléctricas. Veinte años después, Simón Le Bon, líder de Duran Duran, volvió a utilizar su sonido.
- En el mundo del cine, se tiene noticia de la afición de Luis Buñuel a este pequeño instrumento, que solía tocar antes del desayuno.⁹ En 1976, el realizador italiano Bernardo Bertolucci, en su obra *Novecento* ("1900"), y Ennio Morricone en *El Bueno, el Malo y el Feo*, pusieron broche de oro al instrumento reinventado por su paisano Giuseppe Donati.

Tipos

Existen diferentes tipos de ocarina, que varían en su forma y el número de agujeros.

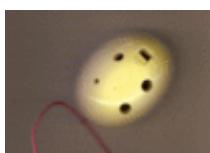
- "**Transversales**", es el modelo más vulgar de ocarina. Tiene una forma redondeada y se sostiene con las dos manos en posición horizontal. Dependiendo del número de agujeros, el músico sólo tiene que abrir un agujero más pequeño que el anterior para ascender en la escala tonal. Las dos ocarinas transversales más comunes son la de diez orificios (creada por el italiano Giuseppe Donati) y la de doce orificios.
- "**Colgantes**", las hay de dos tipos:
 - El colgante inglés o "English Pendant", pequeña y manejable. Utiliza un sistema de digitación inglés con cuatro a seis orificios.
 - El colgante peruano, precolombino y de origen incaico, usado como instrumento musical en festivales, rituales y ceremonias. Suele presentarse con diseños de animales, pero también abundan los tradicionales ejemplares ovalados con ocho orificios.
- "**En línea**", llamadas también de "fusión" (de las colgantes y la transversal). Son pequeñas y compactas, sin embargo tienen más

agujeros que las colgantes y permiten ascender en el tono como en el modelo lineal de los dedos en lugar de las combinaciones de dedos.

- **"De múltiples cámaras"**, más conocidas como ocarinas "dobles" y "triples" y con mayor riqueza tonal. Están diseñadas para tocar acordes y conseguir mayor riqueza armónica.
- **"Ocarinas con llaves"**, fabricadas experimentalmente a partir de finales del siglo XIX.

Ocarina "en línea" de policarbonato con 9 orificios.

Ocarina "colgante" de 6 orificios

Grupo en primer plano "ocarinas dobles", al fondo variaciones de este modelo.

Ocarina "triple".

Timbres musicales

El timbre varía de acuerdo al tamaño del instrumento. El sonido se genera como en la flauta dulce pero funciona de diferente manera, pues mientras en la flauta el tono lo da la distancia de la embocadura al agujero o llave, en la ocarina el tono depende de la relación entre el volumen del aire y el área del agujero cubierta/descubierta por el dedo. Como consecuencia, diferentes agujeros dan la misma nota (no en todos los casos, sólo en ocarinas sudamericanas). Por ejemplo, en una ocarina de cuatro agujeros (que no use el sistema de digitación inglés), al destapar uno de ellos sonará la nota "sol mayor", sea cual sea el agujero que se destape, siempre y cuando tenga la misma superficie o área descubierta.

Modo de uso

El orden de los tonos en una **ocarina** de ocho agujeros es (de derecha a izquierda): 1 *re*, 2 *mi*, 3 *fa*, 4 *sol*, 8 *mi*, 5 *la*, 6 *si*, 7 *do*. En la de cuatro agujeros es: *mi*, *sol*, *la* y *si*.

Suponiendo una ocarina de 8 agujeros (6 arriba y 2 abajo) vista desde arriba, con la boquilla apuntando hacia el ejecutante, se tocaría de la siguiente forma:

Nota Orificios superiores Orificios inferiores

Do	X X X X X X	XX
Re	X X X X X O	XX
Mi	X X X X O O	XX
Fa	X X X O O O	XX
Sol	X X O O O O	XX
La	X O O O O O	XX
Si	O O O O O O	XX
Do	O O O O O O	XO
Re	O O O O O O	OO

- X = Orificio cerrado
- O = Orificio abierto

La ocarina en la literatura de ficción y los videojuegos

En ciertos sectores sociales, la ocarina se popularizó tras el lanzamiento en 1998 del videojuego *The Legend of Zelda: Ocarina of Time*, y a sus secuelas *The Legend of Zelda: Majora's Mask* y *The Legend of Zelda: The Minish Cap*. En ellos, el héroe protagonista, Link, debe hacer uso de la Ocarina del tiempo, un instrumento mágico que le otorga distintos poderes al tocar ciertas melodías.

Didgeridoo

El **didgeridoo**, **didjeridu** o **diyiridú** es un instrumento de viento, o aerófono, ancestral utilizado por los aborígenes de Australia. Básicamente es un tubo de madera, el cual se hace sonar al hacer vibrar los labios en el interior. Se supone que tiene unos 2.000 años de existencia, de acuerdo con la datación de algunas pinturas rupestres en las que aparece el instrumento, aunque los propios aborígenes le dan una antigüedad de hasta 40.000 años.

El término *didgeridoo* no es de procedencia aborigen; es el que le dieron los europeos en sus primeras visitas a la isla. En las decenas de dialectos aborígenes se tiene una palabra distinta para designar a este instrumento, como por ejemplo *yidaki*, *ginjungarg*, *eboro*, *djalupu*, *maluk*, etc. El didjeridu está estrechamente ligado a la existencia espiritual de los aborígenes. Su principal función es la de acompañar un baile y a un cantante, sirviendo como instrumento de acompañamiento, así como marcando el tiempo para el ritmo de las canciones.

El árbol del que normalmente se construye un *yidaki*, es el "Stringy bark" (*eucaliptus tetradonta*) o "Gadayka" (en lengua *Yolngu* del noreste de Tierra de Arnhem), agujereado naturalmente por las termitas, que se comen la parte central del tronco. Otros árboles que también se utilizan en el noreste de Tierra de Arnhem para construir *yidaki* son el "Woolybut" y "Bloodwoods". Otros tipos de bloodwoods y diferentes tipos de madera se utilizan en otras regiones de Australia, incluso en las que el didjeridu no es tradicional.

Los didjeridus pueden ser cortados a lo largo de todo el año. (Durante la época húmeda, la madera estará más blanda y mojada, y durante la estación seca más dura y compacta). Existen muchos tipos, así como procesos rítmicos, según los clanes. En el Noreste de Tierra de Arnhem, los yidaki tienden a ser más largos y gruesos por lo que la nota será más grave, cuanto más al oeste nos vayamos, más cortos y más agudos serán los yidaki. En el oeste de Tierra de Arnhem el yidaki se conoce como "Mago". El yidaki tiene su propio lenguaje, en el que la lengua cumple el papel más importante a la hora de transformar el aire en sonidos. Juega un papel muy importante en las ceremonias de los hombres, pero también es usado como instrumento popular para el divertimento de niños y mujeres. Las canciones pueden dividirse entre formales e informales.

El *didgeridoo* se ha vuelto medianamente conocido como instrumento en la música popular, desde que la banda inglesa Jamiroquai (de *acid jazz*) incluyera en sus primeros discos, participaciones de *didgeridoo* (en canciones como *When You Gonna Learn?* o *Journey To Arnhemland*), a cargo de Wallis Buchanan.

En sus orígenes, el *didgeridoo* fue creado a partir de troncos de árboles y arbustos de gran grosor principalmente eucaliptos, con su interior roído por la acción de las termitas. Al limpiar el tronco en cuestión se obtiene un tubo largo que se hace sonar haciendo vibrar los labios en uno de sus extremos. Esta vibración, al ser amplificada por las paredes del tubo, genera su fantástico sonido. Es posible modular la vibración obtenida, moviendo los labios y la lengua, o sumando a la vibración sonidos surgidos de la garganta.

Un *didgeridoo*, usualmente, mide entre 6 y 12,5 cm de diámetro, y su largo puede variar desde aproximadamente 80 centímetros hasta dos metros o más. El largo del instrumento determina la gravedad de su sonido (mientras más largo más grave suena¹). Algunos presentan un ensanchamiento en su boca inferior, semejante a una trompeta. Muchas veces, la boca superior, por la cual se sopla, presenta una cubierta de cera de abejas para prevenir la irritación de los labios a causa del roce.

Una de sus particularidades es que se puede tocar durante un tiempo ilimitado mediante una técnica denominada respiración circular, que consiste en mantener continuamente una cierta presión de aire en la boca, inhalando aire por las fosas nasales.

Las connotaciones arcaicas y el sonido característico del *didgeridoo* lo convierten en un instrumento óptimo para la musicoterapia, tanto para el que toca –que puede utilizarlo como instrumento para guiar sus meditaciones, al tener que observar constantemente el sistema respiratorio–, como para el que escucha, y pueden inducir a estados de relajación profunda.

la Fujara

La fujara, una flauta muy larga con tres agujeros que tocan tradicionalmente los pastores de Eslovaquia, es considerada como un elemento integral de la cultura tradicional de Eslovaquia central. La fujara no es sólo un instrumento musical, sino también un objeto de gran valor artístico debido a su ornamentación altamente elaborada.

El tubo central de la flauta mide 160 a 200 cm de longitud y está acoplado a un tubo más corto de 50 a 80 centímetros. El instrumento se caracteriza por sus tonos graves que producen un efecto de "murmullo" emitidos por su registro más bajo y por los armónicos muy agudos que hace posible la longitud del instrumento. La música melancólica y rapsódica varía según el contenido de las canciones, todas relacionadas con la vida y el trabajo de los pastores. El repertorio musical se compone de melodías adaptadas a las características técnicas del instrumento y sonidos que imitan la naturaleza, tales como el gorgoteo de un arroyo o de un manantial.

En los siglos XIX y XX, la fujara se dio a conocer y apreciar más allá del mero uso de los pastores. Gracias a los festivales, el instrumento fue tocado por los músicos de la región de Podpolanie y ganó reconocimiento y popularidad en toda Eslovaquia. La fujara se toca en varias ocasiones a lo largo del año, pero principalmente desde la primavera hasta el otoño, por músicos profesionales y por los escasos pastores que siguen en actividad.

Durante las últimas décadas, la fujara se ha venido tocando cada vez más en acontecimientos especiales. La época comunista y los acontecimientos políticos de los años 90 provocaron profundas mutaciones sociales, culturales y económicas, y los jóvenes se apartaron de este arte popular tradicional. Las iniciativas individuales, sin embargo, han tratado de salvaguardar la fujara y el conocimiento y las técnicas relacionadas con el instrumento.

Koncovka

La Koncovka es un instrumento eslovaco, podría decirse que es como una flauta de unos 60-70 cm. y 3 cm. de diámetro exterior aproximadamente, en su sonido conseguimos un triple armónico sin agujeros para los dedos, utilizado tradicionalmente por los pastores, la flauta koncovka es interpretada al cerrar y abrir el orificio inferior de la flauta, aumentando la velocidad del aire, se consiguen dos series diferentes armónicos de las notas, se puede jugar con el extremo abierto o cerrado

