

II TALLER

PARAGUAY COMO OBJETO DE ESTUDIO DE LAS CIENCIAS SOCIALES

7 – 9 de Mayo 2009

TITULO: El Arpa en Paraguay – Su Recorrido Histórico y Evolución

Justificación: Importancia del arpa en la cultura del Paraguay

Objetivo general: Explicar su origen y transculturación

Objetivos específicos:

1. Indagar en sus primeros orígenes
2. Trazar el recorrido geográfico
3. Analizar denominación / Hipótesis
4. Describir su adaptación en las reducciones jesuíticas
5. Demostrar su evolución hacia el instrumento musical actual

Autora: Isabel Bosshard

Abstract:

Uno de los emblemas indiscutidos del Paraguay y de sus manifestaciones culturales es el arpa al lograr ocupar un lugar destacado en la práctica de su música folclórica tradicional. El arpa ha recorrido un largo camino desde sus orígenes en la Antigüedad hasta el Renacimiento, época en que fue traída por misioneros desde Europa a América del Sur y a la región del Paraguay. De su empleo casi exclusivo en las liturgias y pasando por un proceso de transculturación llegó a integrar conjuntos de música popular y secular y a acompañar al canto. Con el tiempo fue modificándose también su construcción, hasta entonces según rígidas normas del barroco, recibiendo una innovada estructura. Grandes intérpretes del arpa la proyectaron como instrumento solista obteniendo amplio reconocimiento nacional e internacional con el instrumento que actualmente se conoce como Arpa Paraguaya.

El Arpa en Paraguay – Su Recorrido Histórico y Evolución.

El arpa es un instrumento musical que pertenece a la familia de los cordófonos de cuerda pulsada. Tiene una forma triangular, cuyos tres lados son el cuello o clavijero, la caja de resonancia y la columna, sus cuerdas son de longitud desigual y forman un plano perpendicular a la caja de resonancia. El sonido se produce por pulsación de sus cuerdas en tensión.

Se supone que el arpa se originó a partir del arco y flecha de algún cazador o guerrero al percatarse que después de disparar la flecha la cuerda seguía vibrando produciendo un sonido.

Distinguimos tres formas de arpas: las de arco, las angulares y las de marco. Las más antiguas representaciones de arpas datan de aproximadamente 3000 años a.C. Las que

fueron encontradas en las tumbas de los faraones del Antiguo Egipto pertenecen al género de arpas de arco, llamadas así por su forma curvada. Datan del tercer y segundo milenio a.C.

1) Imagen de Egipto / Mesopotamia

Las había de diferente tamaño, solían tener entre 6 y 13 cuerdas de tripa y poseían una caja de resonancia en uno de los dos extremos del arco. Las pequeñas arpas se pulsaban o sentado o arrodillado en el suelo y se asemejan mucho a las que se tocaban en el África subsahariana, otras, del año 1500 a.C., se apoyaban en el hombro. Las medianas y grandes (medían hasta 2 metros de altura) se tocaban de pie y datan de alrededor de 1200 años a.C. Debido a la poca tensión de las cuerdas que el arco permitía se deduce que su sonido era débil y suave, proporcionalmente más grave cuanto mayor era la talla del instrumento.

Los bajorrelieves de la Mesopotamia del Medio Oriente retratan arpas angulares del tercer milenio a.C. Sus características son un cuello recto que junto con la caja de resonancia forma un ángulo entre recto y agudo. La particularidad de estas arpas es que con frecuencia se tocaban “al revés”, con el cuerpo sonoro apoyado verticalmente contra el pecho y el cuello hacia abajo. De pequeñas medidas tenían unas 20 cuerdas colocadas en forma oblicua.

Las arpas de marco poseen, aparte de la caja de resonancia y del cuello o clavijero, una columna. Esta última le da mayor estabilidad a la estructura y permite tensionar más las cuerdas de modo que sube su afinación. Aparecen por primera vez en Siria en el s. IX a.C. Este instrumento pasó a los Griegos, según testimonian vasijas pintadas del s. IV a.C. y de los Griegos pasó a los Romanos.

2) Imagen de Grecia

Cómo llegó el arpa a Europa occidental no se sabe a ciencias ciertas. Pudo haber sido introducida a través de navegantes fenicios, o por pueblos que migraron por tierra desde el Este, o aún con el cristianismo mediante misioneros músicos que provenían de los monasterios, que a la caída del Imperio Romano habían quedado como reductos de la cultura y de las artes. Llama la atención que el arpa haya tomado su nombre del vocablo indogermánico “harpa” o “harpen” que significa “combado, curvar, garra” y no del idioma árabe como otros instrumentos que nos han llegado desde el Medio Oriente, como por ejemplo “laúd” que deriva del árabe “al-ud”. Esta particularidad nos lleva a pensar que el arpa llegó a Europa desde regiones del Noreste o que se originó allí.

Hace cuatro años, un equipo de arqueólogos reconstruyó un arpa angular de la época prerromana encontrada en el Tirol, Austria. Esta pequeña obra de arte tiene 2000 años, fue tallada en asta de ciervo y lleva una inscripción en lengua rética. El rético fue hablado por un pueblo tirreno que migró desde Anatolia a la región del Tirol en el año 1000 a.C.

3) Imagen de Austria

La primera referencia del nombre “arpa” pertenece a Venantius Fortunatus, obispo de Poitiers, Francia, cerca del año 600 de nuestra era. La traducción de la oración en latín

dice: “El Romano toca la lira para ti y el bárbaro el arpa.” “Bárbaro” era el término que usaban tanto los Griegos como los Romanos para designar a lo ajeno a su cultura.

En los primeros tiempos de la iconografía cristiana se representaban arpas sin columna, primeramente en salterios de Irlanda y Alemania del s. VIII y IX, más tarde en Francia y España. Ya a partir del s. XII se representan arpas de marco. Los primeros instrumentos que aún se conservan intactos pertenecen al s. XIV y XV. Se trata de arpas medievales, llamadas “bárdicas”, que utilizaban los trovadores. Son pequeñas, compactas y poseen una columna muy arqueada. Pero antes que pasaran a manos de los trovadores, las tocaban los nobles de Irlanda y Gales e, igual que las espadas, se consideraban como propiedad inembargable.

4) Imagen de Irlanda

Las arpas se expandieron desde Irlanda hacia el Continente Europeo y presumiblemente por el Camino de Santiago. A partir del s. XIII se va modificando y estilizando la forma del arpa. Se adoptaron dos diferentes métodos para incorporar cuerdas más largas y extender el registro grave del instrumento:

- a) alargando y curvando el clavijero hacia arriba, columna curvilínea (prototipo del arpa románica)
- b) alargando la parte inferior de la caja de resonancia, columna rectilínea (prototipo del arpa gótica o ministril).

En España se desarrolló el modelo gótico-ibérico cuya popularidad y utilización fueron creciendo rápidamente. A medida que la música se hacía más y más cromática, surgió la necesidad de convertir el arpa diatónica en cromática. Esto se logró con la creación del arpa de dos órdenes, con una hilera de cuerdas diatónicas y otra de semitonos, la cual hacía posible la escala cromática.

5) Imagen de España

Mientras el arpa seguía evolucionando en Europa, en sucesivas transformaciones, hacia el gran arpa de concierto con 47 cuerdas y el ingenioso mecanismo de siete pedales de doble acción, en el s. XVI se embarcaban misioneros franciscanos y jesuitas desde España hacia América del Sur trayendo consigo arpas diatónicas y algunas de dos órdenes.

El primer tañedor de arpa del cual se tiene noticia de haber llegado a la región del Paraguay fue Martín Niño quien acompañó a Sebastián Caboto en su expedición de 1526. Le siguieron otros con sus arpas y demás instrumentos musicales cuyas armonías desconocidas impresionaron vivamente a los nativos de estas tierras. En las reducciones jesuíticas donde los indígenas aceptaban la catequización a cambio de no ser encomendados a particulares, el arpa fue muy utilizada para el acompañamiento de liturgias y cánticos religiosos. La gran afinidad con el arte musical, la facilidad de aprendizaje y disposición natural de los indígenas para la música (lo que fue reiteradamente expresado por los Padres Jesuitas en sus escritos) hizo que dieran muestra de su talento musical, no sólo aprendiendo a tocar un repertorio barroco europeo, sino también a componer música y construir copias de los instrumentos originales empleando para ello maderas autóctonas.

Entre las más antiguas referencias documentadas se encuentra un informe del Jesuita Antonio Ripario del año 1637 en el que menciona que indígenas se dedicaban a cantar y tocar diversos instrumentos musicales, entre ellos el arpa. Hacia el año 1700 arribó el Padre Antonio Sepp a Yapeyú donde fundó una escuela de música que en su época llegó a ser un centro de actividades musicales de excelencia. Desde mediados del s. XVII y por casi cien años se consolidaron treinta pueblos jesuítico-guaraní que totalizaban una población superior a 140.000 habitantes.

6) Imagen de Paraguay

Sin embargo, el florecimiento y la prosperidad de las reducciones empezaron a despertar recelos y desconfianza. Finalmente, el Rey Carlos III dispuso la expulsión de los Jesuitas en el año 1767. Hasta entonces el arpa se había ejecutado y fabricado casi exclusivamente en las misiones. Pero los establecimientos jesuíticos fueron decayendo paulatinamente, cuando las nuevas autoridades se hicieron cargo de ellos, y sus moradores se dispersaron. Se cree que los músicos de las misiones que habían adoptado el arpa como propia, sea asociando la idea cristiana del instrumento en el paraíso tocado por ángeles con la creencia guaraní en la Tierra sin Mal, sea por su sonoridad y dulzura, encontraron ocupación como “arperos” itinerantes o integrando conjuntos musicales para tocar en eventos sociales y familiares en las ciudades. Comenzaron a incorporar en su repertorio canciones en guaraní y melodías populares y seculares. La música para arpa, que en su inicio era de características religiosas, fue tomando características propias al incorporársele el folclore local. Hasta la fabricación de arpas, que anteriormente había quedado sujeta a normas rígidas de los Jesuitas, fue variando de acuerdo al mejor entender de cada arpista que tenía que confeccionar su propio instrumento. Eligieron primero simplificar la forma y reducir su tamaño y peso. De este modo se manifestó la transculturación en la estructura del arpa y el género de música.

La Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay (1865-1870), que diezmo la población masculina, y la posterior reconstrucción del país produjeron un serio revés económico y un paréntesis en las manifestaciones culturales, período después del cual resurgió el arpa en la región del Guairá con el eximio artista Félix Pérez Cardozo, quien innovó la técnica de ejecución, enriqueciéndola con trémolos, trinos, glissandos y bordoneos, recopiló temas populares y tradicionales, exploró la onomatopeya en piezas musicales de su autoría como Tren Lechero y Pájaro Campana y con sus virtuosísticas creaciones le dio todo el protagonismo al arpa.

En Hy'aty, en 1936, el luthier Epifanio López, siguiendo las sugerencias de Félix Pérez Cardozo, perfeccionó el arpa, cuyas exitosas transformaciones fueron reproducidas por otros constructores, siendo las innovaciones más importantes el clavijero muy arqueado en forma de “S”, el aumento del número de cuerdas a 36, el centrado de la encordadura al medio y la modificación de la caja de resonancia.

Años más tarde, Luis Bordón, arpista de renombre, fue el primer paraguayo en editar un disco con temas instrumentales solamente. Llevaba el nombre de una de sus composiciones: “arpa paraguaya”. A partir de entonces se reemplazó la denominación “arpa india” o “criolla” por “arpa paraguaya” para el instrumento diatónico que se fabrica en el Paraguay.

7) Esquema de evolución

El arpa paraguaya se afina generalmente en la tonalidad de Sol Mayor o Fa Mayor. La melodía se ejecuta con la mano derecha en octavas y el acompañamiento con la izquierda, pudiendo realizarse cromatismos ocasionales colocando la punta de un dedo u objeto metálico entre las cuerdas. La forma particular de tocar es utilizando las uñas.

En los últimos veinte años empezaron a organizarse, en Paraguay, Festivales de Arpa Paraguaya, en los que se presentan los más destacados arpistas.

Con sus innovaciones y su nuevo diseño, el arpa alcanzó su mayor evolución en manos de grandes intérpretes, que con su destreza, creatividad y sensibilidad artística la proyectaron como instrumento solista, obteniendo amplio reconocimiento nacional e internacional – llegando su fama a Europa y hasta Japón – con el instrumento que actualmente se conoce como Arpa Paraguaya.

Bibliografía:

Roland de Candé	Nuevo Diccionario de la Música
Ediciones Robinbook, 2002
Norbert Dufourcq	La música. Los Hombres, los Instrumentos, las Obras
Editorial Larousse, 1969
Stanley Sadie	The New Grove Dictionary of Musical Instruments
London, 1984
Yehudi Menuhin y
Curtis W. Davis	La Música del Hombre
Fondo Educativo Interamericano, 1981
Emilio Casares Rodicio	Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana
España, 1999
Hallazgo en Austria:	www.tempus-vivit.net/news/Sonstiges , 2005
http://derstandard.at/?url=/?id=1907500 (foto)
Clydwyn Ap Aeron Jones	Historia del Arpa a través de Imágenes
Trelew (Argentina), 2001
Alfredo Colmán	El Arpa Diatónica Paraguaya en la Búsqueda del tekorâ /
Representaciones de Paraguayidad
University of Texas at Austin, 2007
Pedro Llopis Areny et al.	Arpas Antiguas de España
Arpas Históricas de Paraguay
www.vanaga.com/arpandes/paraguay.html , 2004
Lucía Gálvez	Guaraníes y Jesuitas / De la Tierra sin Mal al Paraíso
Editorial Sudamericana, 1995