

Deconstruyendo la Jarana Jarocha

Introducción ¿Qué es la jarana jarocha?

Para explorar qué es la jarana jarocha primero tenemos que recurrir a explorar que es la jarana, según la el diccionario de la RAE jarana es:

De origen. incierto.

1. f. coloq. Diversión bulliciosa y alborotada.
2. f. coloq. Pendencia, alboroto, tumulto.
3. f. coloq. Trampa, engaño, burla.
4. f. C. Rica, El Salv., Hond. y Nic. deuda (|| obligación de pagar).
5. f. Cuba. Burla que se hace a alguien, en tono de broma o chiste.
6. f. Méx. Instrumento de cuerda parecido a una guitarra pequeña.

Lo cual ya nos establece en que es un instrumento de cuerda, pero que define a la jarocha, ya que existen varias jaranas como la huasteca, la mixteca y las que existen en tierra caliente

Para responder esta cuestión no tenemos que remontar a la historia del instrumento.

La llegada de los colonizadores europeos a las Américas conllevó un gran cambio cultural en el continente, ya que estos exploradores traían consigo muchas costumbres y artefactos desconocidos para los nativos americanos, entre estos los instrumentos y formas musicales que se habían popularizado en Europa desde el siglo XIII, algunos de estos instrumentos fueron la vihuela y la guitarra barroca esta última en particular apareció y se popularizó en España a finales del siglo XVI lo que coincidió con el tránsito masivo al llamado nuevo mundo. Esta guitarra primero tuvo solo cuatro órdenes de cuerdas dobles y posteriormente en el siglo XVII se popularizó la de 5 órdenes dobles, esta guitarra parece ser el ancestro directo de muchos instrumentos de cuerda en América y por ende en México (que no voy a enumerar en este trabajo por que ese es un tema completo aparte).

Pero esto no contesta que hace a la jarana jarocha ser jarocha esa pregunta la contesta Antonio García de León en su libro El mar de los deseos donde comenta que el

instrumento que más ha conservado características de la guitarra barroca en cuanto a su afinación, forma del cuerpo, tamaños y números de cuerdas haciéndola la descendiente directa de la guitarra barroca lo cual la convierte en un instrumento único entre sus hermanas.

Pero aun nos falta decir por qué jarocha y eso nos lleva a hablar un poco mas sobre historia, la discusión sobre que es lo jarocho quienes los jarocho y cual es la zona jarocha es un estudio completo aparte pero a resumidas cuentas el termino nace alrededor del siglo XVIII donde la gente de color quebrado y morenos se empezaron a identificar entre ellos con ese termino estos compartían una serie de costumbres como el fandango y el son así como su condición rural, esta gente comerciaba entre el puerto de veracruz, la cuenca del Papaloapan, los lomeríos volcánicos de Los Tuxtlas y la cuenca del Coatzacoalcos hasta humanguillo actualmente Tabasco, lo que fue denominado Sotavento.

En resumen la Jarana Jarocha es una instrumento de cuerdas con 8 ordenes algunos dobles descendiente directo de la guitarra barroca que es utilizado en el Sotavento para tocar el llamado son jarocho.

Familia, Construcción, Forma de Tocar y Afinación

En el apartado anterior hablamos del origen de la jarana jarocha y sus características que la hacen un instrumento único, en este apartado comentaremos las características particulares del instrumento en su contexto cultural.

Una característica importante que distingue esta jarana de otras es que las jaranas jarochoas son una familia de instrumentos que se suele tocar juntos lo cual no pasa con otros instrumentos mexicanos del mismo nombre, y esta característica de ser familia también es heredada de la guitarra barroca se remarca que esta guitarra por influencia portuguesa tenía varios tamaños denominados como Ordinaria, Tenor, Requinto, Guitarrico y Discante o Tiple lo cual corresponde directamente con los tamaños conocidos de las jaranas jarochoas que son la Tercerola, Tercera, Segunda, Primera y mosquito claro existen otros tamaños como el chaquiste y los tamaños intermedios como la segunda grande o $\frac{3}{4}$, la primera grande, estos más que salirse del estándar es parte del proceso de adaptación que se dio en veracruz y tiene mucho que ver con la construcción del instrumento.

Existen varias técnicas de construcción de jaranas jarochoas pero la forma más tradicional en el método exacerbado donde a partir de un bloque de madera se talla

toda la figura del instrumento, cabeza, brazo y cuerpo, se ahueca el cuerpo y sobre la caja que queda después de ahuecar se le coloca tapa y puente, al brazo se le coloca un diapasón con sus trastes, se barniza el instrumento para protegerlo del medio ambiente, se le ponen clavijas a la cabeza y para terminar las cuerdas. Este proceso en la mayoría de los constructores es similar pero algo importante que da la distinción del instrumento entre los diferentes constructores es la plantilla que se usa para darle la forma al cuerpo del instrumento, es común que cada constructor tenga una plantilla de diseño propio o heredada de su maestro o familia que es con la que propone la forma y el tamaño de cada uno de los miembros de la familia de jaranas por lo que no existe un tamaño estandarizado para cada jarana.

Una de las formas de ejecutar la guitarra barroca en la que llamaban batente que es rasguear algo que fue comentado en el barroco como la gran diferencia entre una vihuela y una guitarra, podemos darnos cuenta de que esta forma de tocar se heredó a la jarana, ya que esta es el soporte armónico principal del son y como marcaba Gerónimo Baqueiro Foster en su artículo El huapango la jarana es el alma del fandango sin jarana no hay fiesta.

Un punto elemental para comprender el instrumento es como se afina, qué notas o qué intervalos son los que tienen que ir en la jarana, hay que comentar que en experiencia personal conozco 2 afinaciones que parece que se popularizaron durante la década de los 30's y 40's que es una afinación similar a la de una guitarra sexta también llamada universal y posteriormente otra afinación que se le llama afinación por cuatro y actualmente estas son a las que más difusión se les ha dado pero existen muchas otras afinaciones de la jarana a las que se les ha llamado afinaciones antiguas.

Afinaciones antiguas

Hay varias referencias documentales aportadas por investigadores y viejos soneros sobre la interpretación de la jarana afinada de otra forma que no es la afinación por cuatro o universal, un documento que hace hincapié sobre este tema es el titulado Acercamiento a las afinaciones antiguas de jarana jarocho de Luis Miguel Argüello Hernández aquí se menciona la distinción entre lo que se considera la manera moderna y la manera antigua de ejecutar la jarana, esta distinción consiste en que estrategias se usan para cambiar de tono al ejecutar el son, al cambiar de tono por ejemplo de Do mayor a Fa mayor lo único que hacemos es cambiar de un conjunto de posiciones a otro siendo este recurso más similar a las estrategias aplicadas a la guitarra moderna, y en la manera antigua al cambiar de tono primero se cambia de afinación toda la jarana y también las posiciones, el cambio de afinación es importante tomar en cuenta que se consiguen posiciones cómodas y con cuerdas al aire lo que les

da mucha sonoridad y permite tocar por horas sin cansarse de más esto es expresado de manera clara en la anécdota de Manuel Pava en el libro presas del encanto donde comenta una buena cantidad de afinaciones distintas y la dinámica de estas en el fandango.

Pero el punto más importante del uso de estas afinaciones son toda la riqueza musical que ofrece este punto es abordado de manera magnífica por Gerónimo Baqueiro Foster en su artículo La música popular del Sotavento donde se maravilla de la complejidad que tiene la música sotaventina al ver cómo interactúan las jaranas afinadas de diferentes formas, otra de las referencias es la que ha marcado Antonio Garcia de Leon en conferencias y trabajos escritos pero concretamente la mencionada en su libro Fandango donde comenta que otra de las aportaciones de la técnica portuguesa de la guitarra barroca es además de los tamaños las afinaciones que agregaban coloratura a la música y además marca que para esa época ya se consideraban afinaciones antiguas.

Explicaremos a grandes rasgos cual es la mecánica de estas afinaciones y cual es la sensación sonora que provocan, consultando las fuentes existentes que hablan de manera práctica cómo usar las afinaciones podemos decir que al hablar de afinaciones no hablamos del nombre de las notas que le corresponde a cada cuerda de la jarana si no al intervalo que se crea entre una y otra cuerda sin importar el tono en el que se esté tocando, creando esto una sensación diferente en cada afinación, esto es una sensación muy similar a la que generan las escalas musicales al ser cambiadas de tono, ya que mantienen la misma relación entre sus notas independientemente del tono en el que se ejecuta.

Pag 40,41,275-277,284-287 del fandango

El mar de los deseos Pag. 68, 88, 89, 169 Digital 115