

**Aproximaciones a la transformación
regional e histórica del Arpa en México.**

Autor
Allan Ulises Zepeda Ibarra

Noviembre 2017

1. Introducción

Siendo el arpa uno de los primeros instrumentos musicales del que se tiene registro, pudiendo rastrear su influencia en culturas antiguas como la Egipcia o Hebrea, es evidente que con el paso del tiempo este ha sufrido modificaciones dejando su huella en comunidades, técnicas y repertorios. A su llegada al nuevo mundo, la proliferación que tuvo en el territorio Mexicano gracias a las misiones de evangelización obligo a que se adecuara a las necesidades musicales que surgían en ese momento en cada región, aumentando su tamaño, cambiando su sonido, dando y recibiendo prestamos en su constitución física, haciendo variaciones en sus materiales así como en las técnicas empleadas en su construcción, pasando de repertorio en repertorio. En la actualidad México goza de la mayor variedad de arpas populares en el mundo pero hay que tomar en cuenta que a pesar de esta rica extensión que ha tenido por el territorio hay excepciones donde este instrumento ha caído en el olvido he incluso desaparecido del gusto popular, por lo que surge la pregunta, Realmente ¿cuantas y cuáles son las arpas que existieron en México? y ¿Que repertorios y géneros populares en la antigüedad fueron tocados también con arpa?

2. Que Sabemos

Por falta de evidencia en la existencia de instrumentos de cuerda en las culturas precolombinas (excepto por el arco musical cuya procedencia aun esta en discusión) podemos afirmar que el arpa es una introducción echa por los conquistadores españoles a su llegada al nuevo mundo. La presencia de este instrumento se hizo patente desde los primeros días de la colonia es evidencia de esto la presencia de mais Juan .^{el} de el arpa.^{el} cual es mencionado por Bernal Días del Castillo y es el primer arpero del que se tiene conocimiento.

2.1. Tipos de Arpa

Existe una polémica sobre el numero de arpas que llegaron a la Nueva España, algunos autores afirman que fueron dos y algunos otros que fueron tres. Donde se coincide es que llegaron durante los siglos XVI y XVII principalmente dos tipos de arpa primero un arpa de pequeñas dimensiones con apenas 24 cuerdas caja de una sola pieza y las patas que la soportan parte de la misma caja, de afinación diatónica esta arpa se acostumbraba en la España del medioevo en un conjunto conformado por arpa rabel y vihuela, posteriormente un arpa mas grande con un numero mayor de cuerdas, esta podía ser diatónica o cromática (de ordenes dobles cruzados), igualmente conservaba las patas como una prolongación del cuerpo del arpa. Desafortunadamente en México no se ha conservado ninguna arpa de esa época por lo que toda la información que se conoce de su organología y forma ha sido principalmente por la iconografía musical que se encuentra en las iglesias pero en mayor medida en el arte menor que retrata muchas estampas del México colonial y sus costumbres, también son referenciadas en crónicas escritas por viajeros, actas de cabildos y documentos inquisitoriales.

2.2. Propagación y adopción cultural

El instrumento en cuestión fue traído por soldados y clérigos, estos se encargaron de propagarlo por toda la Nueva España esto gracias a las misiones de evangelización en las cuales se instruía a los nativos mexicanos en su ejecución y también su construcción. Este proceso de evangelización creo una mixtura al rededor del instrumento, aun que el arpa fue traída con el fin de su uso en el culto católico los nativos mexicanos crearon un sincretismo alrededor de esta lográndose así una combinación de signos, significados, repertorios e incluso una reinterpretación y adaptación de su constitución.

3. El arpa durante el siglo XIX

Ya en pleno 1800 la presencia del arpa se hacia notar en todos los sectores de la sociedad mexicana, tanto en el ámbito religioso como popular, inclusive para el entretenimiento de las clases aristócratas de aquel entonces.

Como testimonio de esto podemos encontrar crónicas, historias y personajes en los cuales ya se puede vislumbrar la consolidación de varios generos que permanecen hasta la actualidad, e incluso hay testimonio de la aparición del arpa en generos en los que hoy en día ya no esta presente o estan en peligro de desaparecer.

3.1. Ámbitos de uso

La mención del arpa en diversos documentos de la época nos dejan vislumbrar su uso en los ámbitos populares y de alta sociedad, testimonio de esto es la carta enviada en 1843 a Guillermo Prieto de parte de Manuel Payno en donde describe una tertulia acontecida en Jalapa donde señoritas de la alta sociedad jalapeña con arpa y jaranas ejecutan vales de compositores alemanes alternandolos con sones como el jarabe descrito en la carta. Otro testimonio de esto es dado por José Zorrilla publica en 1879 su ensayo México y los mexicanos en el cual comenta a su llegada a México el encuentro con diferentes orquestas típicas (nacientes en el siglo XIX) donde encuentra arpas que tienen pedales y arpas que no los tienen, haciendo una clara separación entre los que son usados en las calles y los que son usados en los teatros.

El registro de interpretes y compositores nos da una idea de la gran popularidad que tenia el arpa y sus diferentes ámbitos de uso, ejemplo de esto son José de Jesús Rosas Rosas arpista originario de Santa Cruz de Galeana (hoy Santa Cruz de Juventino Rosas) Guanajuato este no era otro que el padre de Juventino Rosas el señor José de Jesús Rosas Rosas junto a Juventino y sus demás hijos tenían una orquesta familiar que formo a inicios de la década de 1870, con la que tocaba en las fiestas populares de su pueblo y posteriormente viajaron a la Ciudad de México en 1875 a buscar mejores oportunidades tocando para la clases sociales altas. Otro ejemplo de esto es Genaro Codina Zacatecano que paso a la historia por ser el compositor de la Marcha de Zacatecas, que se decía tenia un virtuosismo especial con el arpa el cual era su instrumento predilecto. Juan Bartolo Tavira oriundo de Ajuchitlán Guerrero considerado el más famoso repentista que ha tenido la Tierra Caliente, era un experto en la ejecución del arpa (se afirma que fue el mejor), y el director de un conjunto integrado por violín, tamborita, guitarra

panzona y arpa que se comenta tocaba en fandangos y fiestas patronales. Tomás León pianista mexicano compuso en 1872 el Jarabe Nacional siendo esta la primer obra para arpa de pedales compuesta en México. En 1884 Carlos Curti funda la Orquesta Típica Mexicana que estaba integrada por un arpa, dos violines, una viola, dos violoncellos, una flauta, siete bandolones, dos salterios y dos bajos de cuerda.

3.2. Las arpas del XIX

Existen algunos testimonios visuales donde podemos apreciar apariencia del arpa y sus rasgos. Una de estas es un grabado de José Guadalupe Posada en donde se aprecia a La Orquesta Típica Zacatecana de Señoritas, en el se puede observar una arpa en la parte superior que si bien no se aprecia si es de pedales o no el diapasón de la misma sugiere que es cromática. El testimonio no es tan amplio ya que durante este siglo apenas va naciendo este medio visual, pero podemos encontrar una foto de la Orquesta Típica Mexicana "Lerdo de Tejada", en donde se puede apreciar un arpa cromática.

3.3. La transición entre los siglos

Si bien la mayoría de testimonio de la existencia del arpa están situadas de mediados hacia finales del siglo XIX, podemos suponer que a inicios del mismo las costumbres musicales no eran muy diferentes que a finales del siglo XVIII por lo que muy seguramente el uso del arpa seguía vigente tanto en el uso litúrgico como en el popular. Esto sucede de igual manera al llegar el siglo XX ya que podemos encontrar muchas fotos de orquestas típicas y fiestas populares de antes durante y despues de la Revolución Mexicana.