Deconstruyendo la Jarana Jarocha

Episodio 1: Historia de la Jarana

Buenos días buenas tardes buenas noches soy Allan Ibarra y esto es explorando las raíces, hoy les voy a hablar sobre la jarana jarocha.

[Cortinilla]

Cuando comencé a aprender a tocar la guitarra mi maestro me enseñó una guitarrita muy curiosa, inmediatamente le pregunte su nombre y me dijo “es una jarana”. Pasaron varias clases y yo veía que la tocaba con mucha facilidad y regularidad, así que, le pedí que me enseñara, al tocarla y tenerla en mis manos fue totalmente diferente. En ese punto me entro la curiosidad de donde salió este instrumento, el porqué de su peculiar forma. Después de investigar bastante quiero compartirles un poco de lo que encontré.

Para explorar los orígenes de este instrumento primero tenemos que incurrir sobre su definición de concepto 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.

Esto ya nos establece en que es un instrumento de cuerda, pero esto no nos da mucha información y no resuelve la duda de donde salió la jarana jarocha y que la hace única, ya que también existen otras jaranas en diferentes regiones como la huasteca, mixteca y las que se encuentran en tierra caliente

Para aclarar esta cuestión, tenemos que remontar a la historia.

La llegada de los colonizadores europeos a las Américas obligo a nuestros antepasados indígenas a tener un gran cambio a su cultura, gracias a que los exploradores traían consigo muchas costumbres nuevas, pero sobre todo artefactos desconocidos para ellos, como 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 atravesó un largo proceso de adaptación en las américas lo que la convirtió en el ancestro directo de muchos instrumentos de cuerda en América y por ende en México, (que no profundizaremos en este video porque eso es un tema completo aparte).

Esto nos da amplia idea de cómo surgió la jarana, y nos da pauta para la pregunta principal ¿que hace a la jarana jarocha tan única?- Antonio García de león, historiador y lingüista, nos da una excelente explicación 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, es la jarana jarocha haciéndola la descendiente directa de la guitarra barroca, lo cual la convierte en un instrumento único entre las demás jaranas.

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

Y Bueno este es el primer video de 3 donde exploraremos a profundidad la jarana jarocha en el siguiente video exploraremos los tamaños del instrumento, como se toca y como se hacen.

[Decima]

[Final]

Episodio 2: Familia, Construcción, Forma de Tocar y Afinación

Buenos días buenas tardes buenas noches soy Allan Ibarra y esto es explorando las raíces, hoy la jarana jarocha parte 2.

[cortinilla]

En el anterior video, hablamos del origen de la jarana jarocha y las 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 a las jaranas jarochas de otras, es que, estas son de una familia de instrumentos de varios tamaños que se suele tocar juntos, lo cual no pasa con otros instrumentos mexicanos del mismo nombre, esta característica 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 jarochas 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 ¾ y la primera grande. Estos más que salirse del estándar, es parte del proceso de adaptación que se dio en el Sotavento y tiene mucho que ver con la construcción del instrumento.

Comenzando con el tema de la construcción, existen varias técnicas aplicadas a la construcción de jaranas jarochas pero la forma más tradicional es el método escarbado, en el que a grandes rasgos 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. Esta plantilla es 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.

En el tema de la ejecución, una de las formas de ejecutar la guitarra barroca, es la que llamaban batente, que es rasguear[video] 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[video], ya que esta es el soporte armónico principal del son. Llegamos a un punto que es elemental para comprender el instrumento, el como se afina, qué notas o qué intervalos son los que tienen que ir en la jarana, en lo personal conocia solo 2 afinaciones . La primera llamada universal, se popularizo durante la década de los 30´s y 40´s gracias al cine mexicano es una afinación similar a la de una guitarra sexta. La segunda, es una afinación que se le llama afinación por cuatro. 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 denominado afinaciones antiguas.

Hay un par de anécdotas sobre como conocí estas afinaciones. Cuando estaba aprendiendo a tocar la jarana mi maestro me obsequio un folleto, me dijo que hay más afinaciones pero el no las sabia tocar, tiempo despues. Emprendi un viaje al sur de Veracruz, en particular a “el blanco” zona cercana de Juan Rodríguez clara y a una comunidad cerca de los tuxtlas, llamada la Concepción, en estas dos fuimos a fandangos donde conocimos a varios soneros viejos, pude percibí que el fandango sonaba muy diferente en esos lugares, al poner mas atención, note que los soneros locales tocaban afinados de otra manera a la que nosotros, creando una sonoridad que nunca experimente en otro fandango, ese momento para mi fue revelador, logro sembrar la curiosidad de tratar de entender esa forma tan distinta de tocar. Ese será el punto de nuestro

[decima]

[final]

Episodio 3: Afinaciones antiguas

Buenos días buenas tardes buenas noches soy Allan Ibarra y esto es explorando las raíces, hoy la jarana jarocha parte 3.

[cortinilla]

Entramos en materia. 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 jarocha” 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, que consisten en las estrategias que se usan para cambiar de tono al ejecutar el son, por ejemplo, estamos en fandango y tocamos el pájaro cú en do, termina el son y decidimos que el siguiente será el balajú pero en fa, ¿qué hay que hacer? La estrategia de la ejecución moderna es, cambiar de un conjunto de posiciones a otro, siendo el recurso más similar a las estrategias aplicadas a la guitarra moderna, en la manera antigua, al cambiar de tono, se cambia de afinación toda la jarana y también las posiciones, en 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. Esto es expresado de manera clara en la anécdota de Manuel Pava en el libro “Presas del encanto”, donde narra una buena cantidad de afinaciones distintas y la dinámica de estas en el fandango.

Pero lo más importante del uso de estas afinaciones, es la riqueza musical que ofrece. Lo narra magníficamente el músico e investigador Gerónimo Baqueiro Foster en su artículo “La música popular del Sotavento”, él se maravilla de la complejidad que tiene la música sotaventina al ver cómo interactúan las jaranas con diferentes afinaciones, Otra referencia es la que ha marcado el Historiador Antonio García de León en conferencias y trabajos escritos pero concretamente la mencionada en su libro “Fandango”. Nos dice 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, añadiendo que para esa época ya se consideraban afinaciones antiguas.

Explicaremos a grandes rasgos cual es la mecánica de estas afinaciones y la sensación sonora que provocan. Consultando las fuentes existentes que tratan la manera práctica de cómo usar las afinaciones, podemos decir que al hablar de ellas 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 una sensación diferente en cada afinación. Para más claro, lo vamos a ejemplificar, vamos a empezar por la afinación por 4 esta se afina en Sol, do , mi , la , sol; escuchen cuerda por cuerda[sonido jarana] esa sensación es la misma, no importa a que tono la mueva por ejemplo empezando en re: re, sol, sí, mi, re o empezando en la: la, re, fa#, si, la, si ven, aun cambiando de nota, genera una sensación similar. Esto es un efecto 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.

[Ejemplo escalas]

Por ultimo exploraremos la sensación sonora de ejecutar la jarana en otra afinación, para esto probaremos una variante de la afinación por dos, llamada por algunos como por primera obligada.

Una cosa que aclarar, en este video no vamos a hondar en la técnica de cambio de las afinaciones, por la complejidad requiere una serie solo para ellas, pero dejo en la descripción links a varios medios donde se puede aprender.

Como mayor referencia, la afinación por dos que utilizaremos, viendo la jarana de arriba abajo es sol, do, mi, la, do; primero tocaremos jarana tercera segunda y mosquito afinadas todas por 4 en tono de fa mayor [ejemplo] ahora lo compararemos solo afinando la jarana segunda por dos, escucharemos el resultado.

El músico e investigador Gerónimo Baqueiro Foster, hace mención del grado de importancia de la jarana como eje de identidad en el fandango en su artículo “El huapango”, la jarana es el alma del fandango, sin jarana no hay fiesta.

Ha sido un gusto compartir el tema de la jarana jarocha con ustedes, solo les quiero recordar, acérquense con respeto a los señores mayores, que son los que saben cómo se tocan estos géneros, aplíquenlo con generosidad en el fandango.

[Decima]

[Fin]