Título: La guitarra panzona, Un estudio desde el diseño sonoro

Resumen:

1. Breve historia de la guitarra Túa, panzona o tamborina:

El origen de la guitarra panzona se encuentra aún en un proceso de investigación y gracias a estos esfuerzos se ha ido develando con el paso del tiempo un poco mas de su pasado un tanto incierto.

Como primera referencia tenemos los nombres con que se le ha referido tales como guitarra panzona, guitarra tamborina y guitarra túa, en el caso de las aseveraciones "panzona y tamborina" podríamos decir que son calificativos que se le otorgan, una por su morfología y la otra por el sonido que emite, pero en el caso de la aseveración "túa" la cual es utilizada entre los purepechas, es un vocablo hasta cierto punto inexacto ya que no se encuentran registros en diccionarios o alguna otra fuente escrita, pero personas mayores refieren que este “hace referencia a algo viejo o muy antiguo “literalmente túa se compone de la raíz ‘tu’, que contiene la noción de ‘antes’ o ‘antigüedad’, y el sufijo ‘á’, que tiene un significado muy abstracto pero en nada modifica la noción de antigüedad”.**[libro hernandez vaca]**. Otra curiosidad en el nombre es la palabra guitarra la cual encontramos siempre como antecesora a los nombres nativos, la palabra guitarra de manera general y cotidiana se ha asignado automáticamente a algo similar a una la guitarra de 6 órdenes sin parar a reflexionar en la correccion de esta asignacion, en el contexto de los instrumentos tradicionales de méxico adquiere un significado polisémico ya que se le vinculan diferentes adjetivos según el instrumento musical.**[ponencia de jorge]** derivado de esta aseveración debemos entender que “cuando uno se va hacia atrás en el pasado normalmente no se piensa que la guitarra tiene un antecedente y este antecedente puede ser una cítara una quítara una vihuela un guitarrillo o una guitarra batente”. Los instrumentos de cuerda llegaron al nuevo mundo a partir del siglo XVI de la mano de los conquistadores provenientes de españa, estos fueron empleados en las misiones de evangelizacion en todos los territorios conquistados lo que permitio que se propagaran he interactuaran con las culturas locales, prueba de esto la podemos encontrar en la iconografia que se encuentra en capillas e iglesias, en el caso del occidente unos de los ejemplos mas prominentes son las pinturas tanto de la comunidad de Cocucho como de Nurío ambos en Michoacan donde podemos observar Angeles que tocan instrumentos de cuerda que talvez podriamos identificar por su forma con una Vihuela renacentista o tal vez con una guitarra barroca, en estas imagenes podemos observar varias caracteristicas que coinciden con las de la guitarra panzona.

Estos instrumentos llegados durante el periodo colonial se fueron adaptando poco a poco a las necesidades y usos que le otorgaron los locales y a lo largo del tiempo diferentes caracteristicas se fueron conservando en su construccion y ejecucion lo que dio como resultado el genesis del instrumento que hoy conocemos como guitarra Túa, panzona o tamborina, “en la coleccion, *La música mexicana,* José Antonio Guzmán ubica a la guitarra túa, con un periodo de uso entre los años 1521 y 1821”[**paracho la tua y la tierra caliente**].

Por testimonio de los musicos de la tierra caliente se tiene conocimiento de que el comercio de instrumentos de cuerda en esta region fue provista por los Paracheños, comenta Enrique Enriquez constructor paracheño que tambien tiene taller en la ciudad de mexico, que su padre fue reconocido en la feria de San Lucas por 100 años de que su familia había comerciado en este lugar, como nos refiere Victor Hernandez Vaca “Poco antes del 2 de febrero, peregrinos y comerciantes emprendian el viaje a la Tierra Caliente. Entre los que año con año viajaban a San Lucas se encontraba gente de Paracho, quienes incluso tenian un lugar reservado para armar sus improvisados puestos para comerciar instrumentos musicales y otra clase de artesanias de madera tallada o torneada”[**paracho la tua y la tierra caliente**]., “Desde el siglo XVIII, por lo menos, los paracheños comerciaron sus instrumentos en la Tierra Caliente. Aunque parece ser que, la guitarra tuá, concluyó su momento de auge a mediados del siglo XIX, cuando comenzó a ser sustituida por la guitarra sétima ó séptima. Existe un testimonio conocido tanto en San Lucas como en Paracho que data de las primeras décadas del siglo XX, mismo que refiere a la manera en que un comerciante paracheño compró una guitarra

tuá en la feria de San Lucas a un viejo músico, acontecimiento que permitió nuevamente la

reelaboración de guitarras tuás, por lo menos hasta los años setenta.”

Desconocemos cuáles fueron los motivos por los que este instrumento cayó en desuso pero gracias a su permanencia hasta mediados de siglo XX aún podemos estudiar algunos modelos de guitarras panzonas que se han encontrado en tierra caliente y también en paracho.[**paracho la tua y la tierra caliente**].

2. Conceptos usados para el análisis y diseño de la guitarra panzona:

Explicaremos algunas de las herramientas técnicas que fueron empleadas para el análisis de los modelos asi como para el posterior diseño.

2.1 El Tanto:

Con el conocimiento de que lo viejos guitarreros michoacanos usaban medidas antropomorficas como el jeme, la cuarta, el palmo, y los dedos para construir sus instrumentos **[libro hernandez vaca],** parecía congruente el uso de la teoría planteada por el luthier Ernesto Ramirez.

El Tanto es una proporcion antropomorfica que deriva de el tamaño de la primer falange del dedo pulgar o la distancia que marcan el ancho de los dedos índice y medio juntos, tal como el “Dígitus” romano [**Expediente X del violin**], estas medidas tienen una proporción geométrica con relación a las otras por lo que se puede usar como una unidad mínima de proporción con respecto al cuerpo, la medida que el maestro Ramirez propone en sistema metrico decimal es 3.93cm, y también tomaremos en cuenta la mitad 1.965cm y el tercio 1.31cm. este concepto es fundamental en este análisis ya que de él entenderemos la relación entre proporción y equilibrio entre la forma y el vacío de la caja de resonancia.

2.2 La escala y la perspectiva:

La escala y la perspectiva son conceptos utilizados para analizar las medidas y proporciones de algunas guitarras que no tuvimos la oportunidad de analizarlas de primera mano y tuvimos que analizar por medio de fotografias por loq ue haremos uso de los siguientes conceptos.

2.2.1 La proporcion

La proporción es una relación matemática entre dos o más cantidades o medidas. En términos generales, se refiere a la comparación de una cantidad o medida en relación con otra, expresada en forma de fracción, razón o porcentaje. Esta correspondencia se articula y sistematiza en términos matemáticos, dividiendo la totalidad en partes proporcionales o bien obteniendo la correspondencia de las partes entre si y de éstas con el todo a partir de la multiplicación de una unidad básica, una parte o un módulo, que cuando se convierte en un criterio que rige la representación de la figura humana y se le conoce como canon.[pagina unam]

2.2.2 La escala

La escala es la relación que existe entre las dimensiones del dibujo de un objeto y las dimensiones reales del objeto. Se define por dos números que determinan la relación entre el dibujo y la realidad. El primer número de la proporción o relación se refiere al dibujo en el papel. El segundo número de la proporción se refiere a la realidad del objeto (dimensiones reales).[libro unam]

3. Descripción de la guitarra panzona y características:

De manera general podemos decir que la guitarra panzona es un cordófono de 5 órdenes cuerdas dónde 4 son de orden sencillo y una de orden doble, " aunque Abel García comenta que existieron de seis, ocho, diez y hasta once cuerdas" [paracho la tua y la tierra caliente]. Su forma de ejecución ocila entre lo rasgueado y lo percutivo de las cuerdas generando de esta manera el sonido característico de ente instrumento el cual resalta por tener un chasqueo percutivo que se suele confundir con el sonido de los aros de la tamborita pero al mismo tiempo genera una serie de armónicos al rededor de los 100hz que compiten con el sonido de los parches de la tamborita, posiblemente de esta característica sonora es que surgió el nombre de guitarra tamborina.

Estás características son gracias al diseño de cada una de las partes de este instrumento, estas caracteristicas segun lo que nos indica Victor Hernandez Vaca concuerdan con lo observado en las guitarras que tuvimos la oportunidad de observar en este trabajo, citando lo ya dicho, “Las medidas de la guitarra tuá y otros instrumentos musicales de cuerda de origen colonial varían con frecuencia debido a que los antiguos guitarreros michoacanos usaban como medidas para la construcción proporciones anatómicas como el "jeme, una cuarta, un palmo, los dedos" (antiguas unidades de medición españolas del medioevo), y otras que no tienen nombre o si lo tuvieron ya no se recuerdan. Lo anterior resulta congruente, ya que las tamborinas observadas hasta hoy en Paracho y pueblos de la Tierra Caliente, varían en proporciones de algunos dedos o centímetros“.

A continuacion profundizaremos en cada una de sus partes por separado

3.1 Tapa armónica:

La tapa armónica es una parte crucial de la guitarra panzona, ya que influye en la calidad y resonancia del sonido. “La tapa está construida de una o dos piezas de madera de cirimo (en purhépecha tsirimu), ésta se presenta extendida sobre el espacio del diapasón dos o tres dedos.”[libro hernandez vaca] rasgo que tambien encontramos en vihuelas renacentistas y guitarras barrocas, “Internamente tiene dos refuerzos de tapa o barras de refuerzo, aunque existieron con tres barras o uanokuas (nombre en purhépecha), colocadas horizontalmente en la parte superior e inferior de la boca cuando presenta una tercera se localiza debajo de la posición del puente.”[libro hernandez vaca] por comentarios de varios músicos e incluso algunos pocos fonogramas se sabe que tambien se llego a usar con cuerdas de metal, considerando que este material ejerce una tensión mayor que la tripa es probable que la tercera barra que menciona Hernández sea una barra corazon que tiene la función de soportar la tensión que ejerce la cuerda metálica sobre el puente y asi evitar rupturas de la tapa.

“En ocasiones los instrumentos más "modernos" presentan dos refuerzos en los costados de la boca, de modo vertical (en los más antiguos es inusual). La unión de la tapa y fondo con los aros o costillas no es exacta, presenta un espacio de margen al aire, igual que los violines y las "yucas"”[libro hernandez vaca].

También se ha observado en modelos antiguos tapas enrasadas perfectamente con la caja armónica y en algunos casos el ensamble la las uanokuas tampoco es perfecto con la caja armónica si no que sobresalen de esta hasta enrasar con la parte exterior de la misma, en el caso de las que presentan parte saliente de la tapa cabe resaltar que esta no es una decisión estética si no una decisión funcional, ya que como lo menciona Hernández esta caracteristica tambien se encuentra en los violines y cumple con la función de proporcionar elasticidad a la tapa sirviendo como una especie de contra peso al movimiento de la misma y usando como eje de movimiento el punto de unión con la costilla pero cabe resaltar que este efecto en mucho más acentuado en el violin gracias al filete que se inserta en la orilla de la tapa.

 3.2 Caja armónica:

La caja armónica de la guitarra panzona se compone del fondo y los costados. Estos elementos influyen en la resonancia y el timbre del instrumento. “Los aros o costillas son muy anchos, miden "una cuarta" y se unen a la tapa por medio de "dientes" (madera en forma de pirámide o triángulo, en España se llaman peones) al igual que la guitarra actual son dos piezas, la diferencia es la forma de unión inferior por medio de un ensamble de inglete, no por medio de "tacón" como en la guitarra sexta o guitarra contemporánea. La unión superior se realiza a la manera española donde el zope presenta dos ranuras laterales en las que los aros o costillas se insertan. El fondo se compone de dos piezas, pues generalmente presenta una abombadura a manera de joroba de ahí lo del nombre de guitarra panzona. El ensamble de las dos piezas que componen el fondo se realiza por medio de tapajuntas o moscas, o por medio de una cinta de tela, al igual que en los guitarrones actuales.”[libro hernandez vaca].

3.3 Cuerdas:

Las cuerdas son un componente esencial de la guitarra panzona. Se estudian aspectos como el material de las cuerdas y su tensión, que afectan el sonido y la facilidad de ejecución del instrumento.

3.4 Brazo:

“El brazo, palma y zope, se compone de una sola pieza de madera tallada. El brazo mide "un jeme" y la palma una "cuarta". En ocasiones el zope presenta un ensamble por medio de un clavo de madera que proporcione la justa medida de los anchos aros. También observamos una tuá con sobrepalma. El diapasón es "una chapa" de madera más oscura y presenta generalmente tres o cuatro trastos anudados elaborados de tripa de chivo. El diapasón se presenta a haz con la tapa. Las clavijas eran elaboradas de madera tallada”

 longitud, la curvatura y otros aspectos relacionados con la ergonomía y la ejecución del instrumento.