

SOBRE VIOLINES, FÍDULAS Y RABELES

Primera parte

Francisco García Ranz

Antes de hablar de los primeros instrumentos de cuerda frotada que llegaron a Europa en la Edad Media, –un tipo de *rabel* por Bizancio (Constantinopla) y el *rabé morisco* por *al-Ándalus* (Córdoba)–, es conveniente revisar, no solamente los antecesores inmediatos de estos dos instrumentos, sino también la aparición del arco de frotación de *pelo de caballo* ocurrida dos siglos antes y la gran repercusión que este descubrimiento tuvo en la música e instrumentario de la época. Este tipo de arco de frotación se propagó, en el lapso de un siglo a todos los rincones de Asia, Europa y norte de África.

La ‘nueva’ técnica de atacar y hacer vibrar las cuerdas, ya no punteadas con plectro o con los dedos, sino por frotación y así producir notas vibrantes de larga duración, continuas, ligadas,... ; fue un acontecimiento musical trascendental. Nuevos instrumentos de cuerda frotada, ahora de arco de pelo de caballo, surgen y se diversifican dentro del instrumentario de muchas culturas y pueblos del mundo ‘conocido’, precisamente a partir de los siglos X y XI.

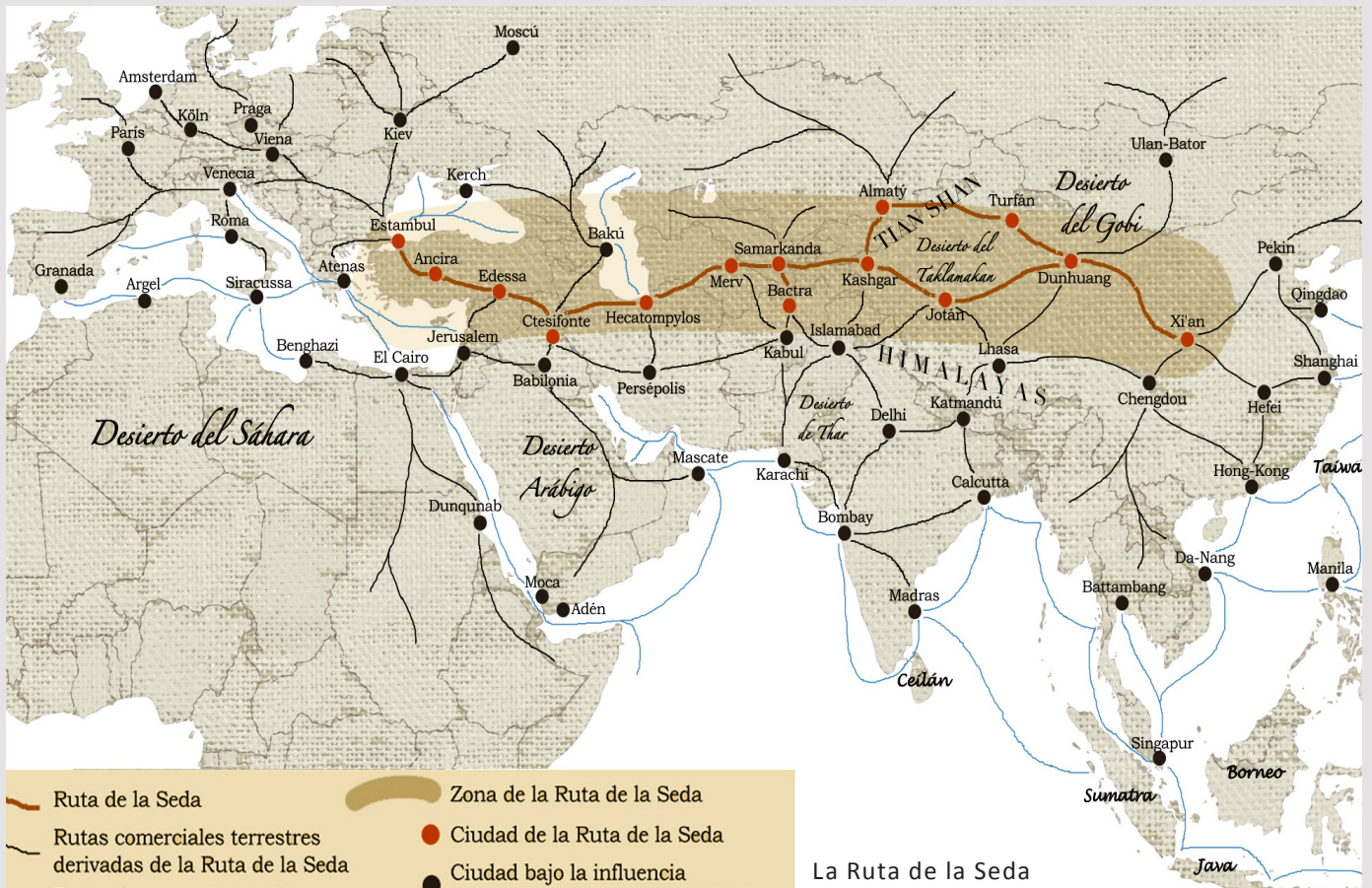
Varios cordófonos de punteo de la época –que llamaré de manera genérica *laúdes*– pasaron, con algunas modificaciones y cambios morfológicos, a tocarse con arco de pelo. Esta tendencia fue común en muchas culturas musicales de Asia, Europa y norte de África. En particular, el nacimiento y posterior evolución de los diferentes cordófonos de frotación en Europa está estrechamente vinculado con la historia y el desarrollo paralelo de las familias de laúdes europeos de punteo de brazo corto. Pero de eso hablaremos más adelante.

Encuentro, por otra parte, que gran parte de la literatura consultada sobre estos temas por lo general es incompleta, confusa o está mal documentada. Ésta fue una de las motivaciones más para escribir este ensayo. Habrá que reconocer sin embargo que la organología medieval es un campo delicado, a veces polémico y que encierra aún varias incógnitas. Sirva pues este destilado fino y breve sobre el tema, incluido el repaso de historia y geografía, para establecer una base o referencia para posteriores discusiones y exposiciones sobre éste u otros temas relacionados.

El arco de pelo de caballo

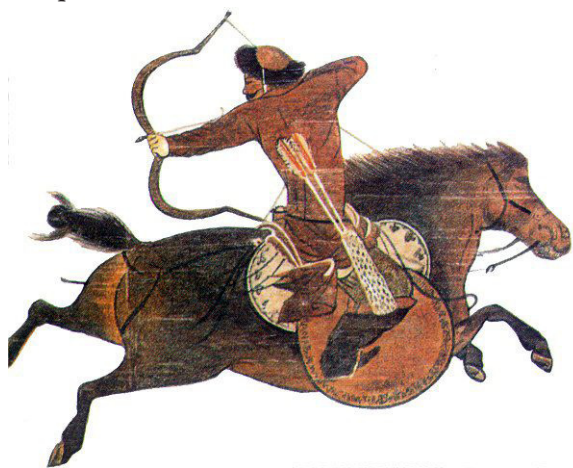
El principio de friccionar o frotar las cuerdas con algún tipo de vara vegetal o bastoncillo de madera para hacerlas vibrar y producir sonido era utilizado en Oriente, desde el siglo VIII o anteriormente. Existen evidencias de que el antiguo *xiqin* chino (dinastía Tang), un tipo de cítara de caja larga de cuerda pulsada, se tocaba también frotando sus cuerdas con una vara o palito de bambú, mientras que el ancestral y legendario *ravanahatha* de la India, en sus orígenes también un instrumento de punteo fue usado, muy probablemente, primero con arco de tallo de bambú o de vara de sorgo.

El gran cambio sin embargo lo constituye el uso de las crines de caballo (de cuello y cola), alineadas y tensadas con la ayuda de un arco de madera, para con éstas frotar las cuerdas, teniendo control de la tensión y así producir notas y sonidos musicales de otra calidad, volumen y proyección.

El epicentro y foco de propagación de este tipo de arco se ubica precisamente en Asia Central, una región por demás notable en la historia de la humanidad:⁽¹⁾ ubicada entre estepas, desiertos y montañas, con relativamente pocos, aunque importantes, pueblos y ciudades. Esta parte de Asia fue por milenios la zona de encuentro de comerciantes y paso de mercancías provenientes de la lejana China o del Sur de Asia (Pakistán, India, Bengala) en su camino a Occidente, cruzando primero por Irán (Persia), para continuar por los mercados de Irak, Siria, Turquía, Arabia o Egipto. A esta red histórica de pueblos, ciudades y rutas, que para el 500 a.C. se extendía hasta Europa, se le conoce como la *Ruta de la Seda*.

A pesar de la larga lista de conquistas y dominaciones por parte de pueblos persas, griegos, turcos, chinos y musulmanes, ninguno de estos pueblos logró consolidar su dominio en Asia Central, región que se mantuvo un tanto autónoma y con una dinámica propia en aquellos siglos. En realidad, por milenios y hasta el siglo XVI, el verdadero control de esta parte de Asia estuvo en manos de los pueblos nómadas de la estepa.

Estos pueblos o tribus nómadas llegaron a ser la fuerza militar más poderosa del mundo. Cuando las diferentes tribus se unían y coordinaban en grandes grupos constituían una fuerza terrible,⁽²⁾ no obstante, la capacidad militar de estos pueblos estaba limitada por la falta de una estructura política jerárquica entre sus tribus.

Eran temibles guerreros, hábiles jinetes y magníficos arqueros; los arcos de caza y guerra de estos pueblos fueron siempre los más avanzados de su tiempo. Por cierto, el caballo salvaje mongol (*Equus przewalskii*), es probablemente el ancestro de los primeros caballos domésticos.⁽³⁾

Los descubrimientos

Es precisamente entre estos pueblos trashumantes de las estepas de Asia Central (Kazajistán) donde se encuentran los orígenes del arco de pelo de caballo. Existen indicios del uso de arquillos primitivos en la región de Uzbekistán desde el siglo VIII, sin embargo evidencias de los primeros instrumentos de arco se han identificado en pinturas murales del siglo X encontradas al sur de Tayikistán, en la antigua ciudad de Hulbuk (Kurbanshaid), cercana a las fronteras con Uzbekistán y Afganistán.

En el siglo VIII, pueblos islámicos empezaron a penetrar y dominar a esta región; un siglo antes, éstos mismos ya habían vencido al Imperio sasánida (persa). En la Batalla de Talas en 751 d.C, el ejercito árabe vence definitivamente a las fuerzas de la dinastía Tang, y a partir de entonces la influencia de Medio Oriente dominaría la región por siete siglos. Dicho sea de paso, el secreto de la fabricación del papel, según la leyenda, la obtienen los árabes a partir de la confesión de dos prisioneros chinos capturados en la Batalla de Talas. Lo cierto es que la primera fábrica de papel en el mundo islámico se fundó en Samarcanda; después la invención se difundió al resto del mundo islámico y de ahí a Europa. Durante el siglo X, el arco de pelo de caballo se expandió rápidamente en todas direcciones y con ello el desarrollo o nacimiento de nuevos instrumentos. Ya para los finales del X este descubrimiento era conocido en todo el Lejano Oriente. Mientras que hacia Occidente el arco de pelo se difundió a través de los pueblos islámicos y el Imperio bizantino; hacia el final del siglo XI éste se conocería en toda Europa occidental.

Tipos de laúdes

Laúd es un término genérico, empleado en organología⁽¹⁾ para designar a cualquier cordófono que tenga clavijero, brazo o mástil, con o sin trastes, y caja de resonancia diferenciados. Con este término, se designa de manera genérica, incluso a todos los instrumentos anteriores al úd árabe-persa del siglo VII-VIII. Dos tipos genéricos de laúdes se distinguen desde la antigüedad: los laúdes de *brazo largo*, mucho más viejos, y los laúdes de *brazo corto*, de más reciente aparición. Esta clasificación general propuesta por Sachs y Hornbostel, también hace la distinción entre los laúdes de cuerda *pulsada* o *punteada* y los laúdes de cuerda *frotada*.

Laúdes de brazo largo

Los primeros laúdes se rastrean hasta la antigua Mesopotamia en el periodo acadio, 2,400 - 2,200 a.C.,⁽⁴⁾ (FIG. 1.a). Hallazgos posteriores en la zona (FIG. 1.b), confirman la presencia de este tipo de laúd entre los pueblos de las culturas acadia, asiria y elemita: un instrumento de caja

de resonancia pequeña de forma ovalada (entre 20 y 25 cm de largo) y brazos delgados largos (50 - 75 cm) y representado comúnmente en manos de hombres. Hacia el oriente, este instrumento se difundió en la meseta iraní (Persia), mientras que en el poniente fue adoptado en la región de Canaan (Siria, Palestina) por los hicsos. A Egipto este laúd llega a través de las primeras emigraciones de pueblos pastores de Canaan; los hicsos y sus reyes pastores terminarán invadiendo Egipto en el siglo XVIII a.C. Las evidencias iconográficas más antiguas datan de 1,700 a.C.: laúdes egipcios de caja ovalada, a veces alargadas, frecuentemente en manos de mujeres (FIGS. 1.c, 1.d). Por otra parte, en el norte, entre los hititas (Siria y Anatolia), se han descubierto evidencias de este tipo de laúd cerca de la ciudad Alepo (Siria) que datan de 1,900 a.C.⁽⁵⁾

La forma de caja más frecuente de este laúd arqueológico o *pantur* (del sumerio) es la ovalada, aunque no la única; el mástil o brazo de madera, parecido a una caña o barrote, no tenía trastes; y las cuerdas se fijaban en el extremo superior del brazo mediante ligaduras o ataduras (las cla-

1 La organología es la ciencia que estudia los instrumentos musicales y su clasificación.

(a)

(b)

(c)

(d)

FIG. 1. (a) Tablilla de arcilla (impresión de un sello cilíndrico), detalle. Mesopotamia, periodo acadio, 2,400 - 2,200 a.C. British Museum, Londres. (b) Tablilla de arcilla, Mesopotamia, 1,900 - 1,750 a.C. (c) *Músicos de Amun*, tumba de Nakht (Tebas), 18ª Dinastía, 1,550 - 1,300 a.C. (d) Cuchara, 18ª Dinastía.

vijas llegarían mucho después). Los resonadores hechos con conchas de tortuga, común en las culturas del Mediterráneo, o de cáscara de bule o guaje, entre los pueblos de Mesopotamia y la India, eran cubiertos con piel de animal (cabra, víbora, etc.) tensada. Esta tapa armónica fue paulatinamente reemplazada por tapas de madera laminada, sobre todo en Medio Oriente y, a través del mundo islámico, en todo el Occidente (Norte de África y Europa). El uso de la madera para la construcción de instrumentos musicales fue algo que también los árabes aprendieron de los persas.

Hacia el Sur de Asia se tiene el registro del antiguo *ravanahatha* del noroeste de la India (Rajastán) y Sri Lanka, cuya aparición se registra

alrededor del año 1,000 a. C. De acuerdo con el Ramayana de la literatura hindú,⁽⁶⁾ el *ravana has-tha veena* fue inventado en el antiguo Lanka por el rey demonio Ravana. Al final de esta larga historia épica, el rey dios Rama junto al dios mono Hánuman vencen finalmente a Ravana, y Hánuman toma el *ravanahatha* de Ravana y regresa con éste al norte de la India. En Rajastán, donde el instrumento ha sufrido modificaciones⁽⁷⁾ y es muy popular (ver VIDEOS), se piensa que éste fue traído de Sri Lanka a la India por el señor Hánuman.⁽⁸⁾ En el caso del antiguo *ravanahatha*, el resonador estaba hecho con una pieza de nuez (cáscara) de coco partida y cubierta con piel de cabra, el brazo construido con una caña de bambú (hueca), sin trastes; el instrumento tenía 2 cuerdas.

FIG. 2. (a) *Ravanahatha*. Albert Hall Museum Jaipur. (b) *Ravanahatha*. (c) Escultura de Hánuman. (d) *Erhu*. (e) El *qian jin* (atadura) se coloca alrededor del cuello y las cuerdas del instrumento, funcionando como tensor que jala las cuerdas hacia la piel, manteniendo así el pequeño puente de madera en su lugar. (f) El *yehu*, otro miembro de los *huqin*, común en las provincias costeras del sur de China y Taiwán, es construido con la cáscara (nuez) del coco y cubierto con una tapa delgada de madera de la misma la palmera (árbol) de coco.

Los primeros laúdes chinos no difieren esencialmente del *ravanabatha*. En China, a partir del legendario *xiqin*, deriva la gran familia de instrumentos de arco de mástil largo conocida como *huqin*; entre éstos, el *erhu*, es el prototipo de la familia y más común (ver VIDEOS). En la mayoría de los *huqin*, el resonador consiste en una pequeña caja de madera de forma redonda, hexagonal u octogonal, sin embargo también existen los resonadores hechos con cáscara de guaje o coco. A este pequeño resonador se adhiere un brazo o mástil de bambú. Los instrumentos de la familia tienen dos cuerdas o pares de cuerdas, antiguamente hechas de seda. La caja se cubre con piel de víbora (tradicionalmente de pitón) o con tapas de madera laminada. Muy común entre los *huqin*, las crines del arco con las que se frota las cuerdas, no pasan por encima de éstas, sino por debajo; esto es, entre el brazo y las cuerdas del instrumento.

Los laúdes en el mundo greco-latino no se registran sino hasta la época de Alejandro Magno (356 - 323 a. C.). Con el nombre *pandura* (del sumerio *pantur*) se designan dos tipos de laúdes de la antigüedad: uno de brazo largo y caja de forma ‘aproximadamente’ rectangular; y otro tipo, un instrumento con caja de forma ‘almendrada’ de la cual emerge el brazo, como una extensión de la caja, siendo el brazo de menor tamaño. En España la evidencia más antigua data del año 200 d.C. y encontrada entre las ruinas de la villa romana Augusta Emerita (Mérida). Se trata de una estela funeraria tallada en piedra en la que aparece una niña con un *pandurium*, la variante romana de la *pandura* griega de tres cuerdas (*the-trichordon*).

Hasta aquí la primera parte de este trabajo planteado en tres partes. En la segunda entrega se abordarán los laúdes de brazo corto, un tema inmenso en cuanto a la variedad y diversificación que este tipo de laúd ha tenido en todo el mundo, mientras que la tercera parte del trabajo esta-

rá dedicada a revisar el instrumental europeo medieval y empezar a hablar finalmente sobre rabeles, fídulas, violas (o vihuelas) y violines.

(a)

(b)

FIG. 3 (a) Musa con *pandura*, bajorrelieve, Mantinea, Grecia, (400 - 300 a. C.) Museo Nacional Arqueológico de Atenas. (b) Niña con *pandurium*, lápida tallada, Mérida, España, (100 - 200 d. C.). Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, España.

ANEXO. Algunas anotaciones adicionales acerca de la clasificación de los laúdes.

a) Brazo de espiga o brazo *adherido*

Entre los laúdes, ya sean de brazo largo o corto, se distinguen otras características con relación al brazo del instrumento, de donde se derivan dos nuevas categorías: laúdes de brazo *de espiga* (“shaft” o “spike” en inglés) y laúdes de brazo *adherido* (“necked”). En el primer caso, el brazo del laúd se puede describir como una barra o caña (comúnmente de sección circular o semicircular, delgada) que corren a todo lo largo del instrumento, atravesando la caja resonante y pasando por debajo de la tapa armónica. Este es el caso del *pantur*, del *ravanabatha* hindú o del *sintir* o *guinbri* del norte de África. No son pocos los laúdes en los que la misma espiga se extiende hacia afuera de la parte inferior del resonador, sirviendo de apoyo al instrumento, como es el caso

entre los *huqin* chinos, de la *rabāba* de Egipto o del *Kamāncheh* iraní (ver VIDEOS).

Por otra parte se distinguen instrumentos en los que el brazo no atraviesa la caja resonante sino que está fuertemente adherido o ensamblado a la parte superior de ésta; a veces contruidos de la misma pieza de madera que se ahueca o labra para servir de resonador. El tanbur persa y toda su genealogía, el ud árabe-persa, y la pipa china son ejemplos de laúdes de brazo adherido o ensamblado.

b) Cuerpo *abombado* o de *caja*

Con relación a la caja de resonancia del instrumento se pueden considerar dos tipos de acuerdo con su forma y construcción. Se distingue

el cuerpo *abombado* (“shell-like” o “bowl”) que asemeja un caparazón de tortuga, o de formas cóncavas, semiesféricas hechas a partir de cáscara de guaje, ‘nuez’ de coco, de madera escarbada, o ensamblados (con piezas de madera a la manera del ud-árabe-persa). Por otra parte los resonadores de *caja* (“box”), son aquellos en los que se puede diferenciar el fondo de los costados o costillas de éste, ya sea uniendo o ensamblando las diferentes partes o escarbando y esculpiendo una sola pieza de madera y se distinguen las de forma trapezoidal o de ‘tabla’ como del *rabāb* (o *rebab*) de dos cuerdas del norte de África; de forma cilíndrica como en algunas variantes del *ravanabatha*, hecho de una pieza de bambú; hexagonal como el *erhu* chino; o circular como el *banjo* norteamericano.

(a)

(b)

(c)

(d)

FIG. 4. (a) *Rabāba*, siglo XIX, Egipto. (b) *Gunibri*, siglo XIX, Metropolitan Museum of Art, N.Y. (c) *Rabāb pasisieh*, Sumatra Oriental, (GMO). (d) Músico con *Kamāncheh*, Azerbaijan, (GMO). (e) *Rabāba al-shā'ir*, instrumento de una cuerda, común entre los beduinos o nómadas (árabes y no árabes) y población rural de los territorios comprendidos desde el sur de Arabia Saudita hasta el norte de Siria, y desde Irak al este, hasta la costa del Mediterráneo al oeste (GMO).

(e)

NOTAS

- (1) Se ha identificado la zona ubicada al norte del Mar Negro y del Caspio en Asia Central, como el lugar de origen más probable de las poblaciones que más tarde habitarían Europa, Siberia y América del Norte. El noroeste de esta región, de acuerdo con la teoría o modelo de Kurgan (Gimbutas, M. 1956, *The Prehistory of Eastern Europe. Part I: Mesolithic, Neolithic and Copper Age Cultures in Russia and the Baltic Area*, Cambridge, MA, Peabody Museum), es también el lugar donde se ubica la raíz de las lenguas indoeuropeas; es decir, de la mayoría de las lenguas de Europa y Asia meridional.
- (2) Por ejemplo, para el año 436 d.C., los hunos con Attila, conquistaron de manera fulminante gran parte de Europa occidental; o simplemente hay que recordar al gran imperio mongol de Gengis Kan, entre 1207-1227 d.C. El último imperio de la estepa fue el de los zúngaros (1640-1756 d.C.).
- (3) La domesticación del caballo empezó en Asia Central en el IV milenio a. C. Se mejoraron las razas. Para el II milenio a. C. las nuevas razas ya eran lo suficientemente fuertes como para tirar carros o carretas. En Turkmenistán, los turcomanos aún se dedican a la cría de caballos.
- (4) A partir de las tablillas de arcilla (sellos cilíndricos) del periodo acadio, conservados en el British Museum de Londres, Turnbull plantea que el laúd de brazo largo se originó entre los semitas occidentales de Siria. (Turnbull, H. 1972. *The Origin of the Long-Necked Lute*, Galpin Soc. Jou., xxv, 58-66).
- (5) A partir de las evidencias encontradas en Alaca y Boğazkale, actual provincia turca de Corum, que datan de 1,400 a.C., se pueden identificar dos laúdes hititas con caja resonante ya no exactamente con forma ovalada simple como el modelo mesopotámico, sino con cajas de forma más alargada y con angostamientos laterales en su parte media, en un caso, y de forma trapezoidal en el otro (Franz, J. 1981, p.17). Evidencias procedentes de Egipto (1,400-1,300 a. C.) también confirman variaciones importantes en los laúdes egipcios de la época.
- (6) Libro 6º, *Lanka Kanda*, “El libro de la guerra”. El Ramayana fue escrito alrededor del siglo III a. C. De acuerdo con esta obra, Hánuman el dios mono, no ha muerto y vive entre nosotros.
- (8) Es también al norte de Rajastán en la región de Punjab, donde se encuentran los orígenes de los gitanos (rom o romaníes) que emigraron a partir del siglo XII (o antes) hacia Occidente y establecerse en el oriente de Europa. A España se cree que los primeros gitanos llegaron hacia el año 1,415 a. C.
- (7) Como ha sucedido con otros instrumentos de cuerda arcaicos de la India, el *ravanahatha* de Rajastán ha sido modificado para incorporar, además de las tres cuerdas frotadas, un número variable (hasta 17) de cuerdas resonantes de metal que vibran por simpatía.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- ANDRÉS, R. (1995). *Diccionario de instrumentos musicales. De Píndaro a J.S. Bach*. 1ra. ed., Bibliograf S.A. Barcelona.
- BACHMAN, W. *Bow*; (*)
- DURING, J. (1995). *Dotar* (**)
- FRANZ, J. (1981). *Manual of guitar technology; the history and technology of plucked string instruments*. The Bold Strummer Ltd. Londrés.
- MCKINNON J. y ANDERSON R. *Ancient lutes*. (*)
- POCHÉ, CH. (1995). *La Musique arabo-andalouse*. Cité de La Musique, Actes Sud.
- POCHÉ Ch. *Rabâb* (rebab); *Spike fiddles*; *Tanbûra*; *Úd*. (*)
- QASSIM HASSAN S, MORRIS R. et al. *Tanbûr*. (*)
- REY, J. J. y NAVARRO, A. (1993). *Los instrumentos de púa en España*. Alianza Música Madrid.
- SACHS, C. (1940). *The history of musical instruments*. Norton & C., N.Y. —(1943). *The rise of music in the ancient world*. Dover, N.Y.
- SAINT-GEORGE, H. (1922). *The bow, its history, manufacture and use*. Charles Scribners's Sons, Nueva York. (“The Strad” Library, No. III.)
- WEISKOPF, M. (2011). *Asia Minor* (**)
- GOOGLEEARTH
- (*) Grove's Dictionary of Music and Musicians (2008), Oxford Univ. Press, The Grove Dictionary of Musical Instruments (2014), Oxford Univ. Press, a través de Grove Music Online (GMO).
- (**) Encyclopædia Iranica.

VIDEOS (YouTube)

ERHU

Moon Reflected on Erquan Pond - Erhu solo by Zhou Wei
https://www.youtube.com/watch?v=L_K54nEqfSo

Erhu - Ballad of North Henan Province
<https://www.youtube.com/watch?v=7fdFGEg-9R8>

RAVANAHATHA

Ravanhatta player in Jaisalmer (Rajasthan, India) HD
<https://www.youtube.com/watch?v=BNPMwo9tLUg&list=LLCZ7hJE3LjzZZGz0yKE1tCg&index=16>

Rajsthani folk musical instrument- ravanhatha <https://www.youtube.com/watch?v=MVyO8tJeYIU&list=LLCZ7hJE3LjzZZGz0yKE1tCg&index=14>

Rajsthani man playing 'ravanahatha' at Jaisalmer Fort, Rajasthan <https://www.youtube.com/watch?v=fjtypyb-0ptk&list=LLCZ7hJE3LjzZZGz0yKE1tCg&index=13>

REBĀBA / KAMĀNCHEH

SAIIDI MUSICIAN playing on RABABA
<https://www.youtube.com/watch?v=xIB7rqnnCho>

Egypt, The Locals: Street Musicians <https://www.youtube.com/watch?v=jx10yERKNtY&index=2&list=RDxIB7rqnnCho>

Petra Bedouin singing and playing the Rababa!
<https://www.youtube.com/watch?v=sWqtD-eP2DU>

Maestro Mohammad Reza Lotfi
<https://www.youtube.com/watch?v=WCpiD15zaYo>

Kayhan Kalhor's Improvised Solo on Kamancheh
https://www.youtube.com/watch?v=_V5HWOGYDBE