

La Guitarra en el Barroco del Perú

DESCRIPCION DE LOS MANUSCRITOS

El Libro de Zifra

El Libro de Zifra es un manuscrito de fines del siglo XVIII, que es de propiedad del Museo Nacional de Historia de Lima. El cuaderno habría pertenecido a don Jorge Tambino o Tambini y a don Francisco García, Teniente Coronel del Real Cuerpo de Ingenieros.

Se trata de un cuaderno con carátula de pergamino, con 25 páginas en formato apaisado y de 30 cm x 12 cm. Consta de dos partes: la primera, escrita en tablatura española (también llamada "italiana") y la segunda, en notación musical antigua.

La mayoría de las obras que contiene fueron escritas para la llamada "guitarra de transición" de 6 órdenes y otras para la guitarra barroca de 5 órdenes. Sus 31 piezas son de origen europeo, de influencia principalmente española, y se trataría de composiciones y arreglos anónimos inspirados en la música de la segunda mitad del siglo XVIII. Sin embargo, varias de las obras, fueron sin duda compuestas en el Perú, como el "Minuet de Conde de las Torres" en honor al Conde de Santa Ana de las Torres, vecino de la ciudad de Lima.

El Cuaderno de Música para Guitarra de Matías Maestro

Es un manuscrito fechado en Lima, el 1° de Enero 1786, que en su carátula reza: "Quaderno de Musica para Guitarra de Mathias Josè Maestro"; sus medidas son: 32 cm. x 22.5 cm en formato apaisado. El manuscrito llegó a manos de don Guillermo Ugarte Chamorro, recordado estudioso del teatro peruano, quien en julio de 1997 lo cedió al señor Javier Echeopar Mongilardi para que lo estudie en profundidad y sea publicado.

El cuaderno tiene 17 páginas, incluyendo la carátula y la contra carátula, doce de las cuales están pentagramadas. Originalmente tuvo 25 páginas pero las finales habrían sido retiradas por el mismo Matias Maestro quien aparentemente las utilizaba para hacer sus bosquejos arquitectónicos y ornamentales, tal como consta en algunas de ellas.

Entre las obras musicales que contiene encontramos: sonatas, minuets, fandango, andantes, allegros, largo, rondo y preludios. La mayoría de las piezas fueron escritas originalmente para solo de guitarra, pero hay también algunas páginas en las que encontramos una línea melódica o la armonía, lo cual indica que, en estos casos, la guitarra formaba parte de un ensamble musical.

En la segunda mitad del Cuaderno, existen tres páginas con partituras que sugieren ser ejercicios para la técnica guitarrística y musical, llevan como título: "Preludios por todos Tonos". Las obras contenidas en el cuaderno fueron escritas para la llamada 'guitarra de transición' de 6 órdenes, que en realidad utiliza once cuerdas, pues la primera siempre va sola.

El propietario original del cuaderno fue don Mathias José Maestro, tal como aparece en la portada. Este hombre multifacético, arquitecto, pintor, ensayista y músico, nació en Vitoria (Vizcaya-España) en 1766, según Alfonso Castrillón Vizcarra (La Escultura en el Perú). Vino al Perú hacia fines del siglo XVIII, para dedicarse al comercio en Lima, haciéndose más tardesacerdote. El arzobispo Juan Domingo González de la Reguera le confirió las órdenes mayores en 1793, dedicándose desde entonces a la "renovación" de iglesias y retablos dentro del estilo a la moda, es decir el neoclásico. En 1807, a pedido del Virrey Abascal, realizó bajo su dirección la construcción del Cementerio General, el cual lleva su nombre: Cementerio Presbítero Maestro. En mérito a sus esfuerzos fue nombrado Director General de la Beneficencia de Lima, en 1826. Falleció el 7 de enero de 1835.

La guitarra Joseph Benedid

Este disco ha sido grabado con una guitarra Joseph Benedid, construida en Cádiz (España) en 1812. El instrumento constituye uno de los últimos realizados por el célebre luthier español.

Descripción general del instrumento

Encordado: 6 ordenes; 1ra simple, 2da doble unísono, 3ra doble unísono, 4ta doble unísono, 5ta doble octavada, 6ta doble octavada. (Se afinó en La 438).

Tiro de las cuerdas: 64 centímetros.

Entrastado: 11 trastes fuera de la caja y 5 dentro de la caja.

Largo total: 98 cm.

Ancho superior: 21 1/2 cm.

Ancho inferior: 27 cm.

Aro superior: 9.8 cm.

Aro inferior: 10.4 cm.

Procedencia del instrumento

El instrumento fue encontrado en el Cuzco, lugar donde aparentemente permaneció varios decenios. Esta guitarra tiene gran similitud con la que ilustró el propio Mathias Maestro, la portada de su cuaderno. Esta coincidencia nos remite a la probabilidad que se trata de un instrumento construido por el mismo luthier.

Sugerencias interpretativas

Las transcripciones han intentado preservar con la mayor fidelidad posible el contenido de los manuscritos. No obstante, en algunos casos, debido a probables errores u omisiones en la notación antigua y en las tablaturas, han sufrido ligeras modificaciones en la reconstrucción musical.

Si bien las obras que figuran en los dos manuscritos tienen un claro origen europeo, debemos reconocer que muchas de ellas nos sorprenden con ciertas armonías “extrañas” y “disonancias” deliberadas.

Se trata de aquella frontera singular en la cual el autor aún preserva el recuerdo de su tradición de escucha, pero que a su vez va cediendo terreno ante la atmósfera sonora del nuevo mundo. El resultado es una música distinta, que comienza a diferenciarse de la que se hacía en Europa.

Es posible pensar que estas obras fueron muy escuchadas en Lima hacia fines de 1700. Ellas contienen la matriz sutil de lo que más tarde serían las marineras, los valeses, los festejos, entre otros géneros.

Para ayudar a ubicar mejor el contexto musical de la época, nos referimos brevemente a las principales formas musicales presentes en los manuscritos, que por cierto se han visto enriquecidas con elementos ornamentales de la época.

Estas fórmulas toman en cuenta elementos, tales como el empleo de los punteados o desigualdades en lo rítmico; las apoyaturas, trinos y mordentes en lo ornamental; los pasos glosados en lo melódico; el uso de acentuaciones propias según la forma musical; y el tempo ligado al carácter de la obra.

Apuntes sobre las obras más importantes

Los minuets

La palabra menuet viene del francés pas menu, que significa 'paso menudo'. Existe un dicho: "Los vestidos pueden ser muy grandes y pesados, pero los pies son menudos y ligeros".

El carácter del minuet, amén de su tempo relacionado con la danza, varía según la moda de cada época. Por ejemplo, los minuets versallescicos del siglo XVII eran interpretados bastante rápidamente (aproximadamente 180 a la pulsación) y se tañían a seis tiempos, recayendo su acentuación cada dos compases. Más adelante, en el transcurso del siglo XVIII, los minuets disminuyeron su velocidad, pero conservaron el principio de la acentuación a seis. Quizá fue este género de danza el que, al disminuir aún más su tempo llegó, a generar, a fines del siglo XVIII y principios del XIX, el vals. A propósito, Haydn indicaba dar al minuet "movimiento de waltz").

La mayoría de los minuets o minuetos de los manuscritos presentan rasgos propios del menuet francés, tan difundido en la Europa del siglo XVIII. Sin embargo en varios de ellos, encontramos la influencia subyacente del espíritu musical español.

Las sonatas

La influencia de Domenico Scarlatti y de Antonio Soler, su alumno, es evidente en los manuscritos. Todas las sonatas tienen características equivalentes, es decir, están escritas en un solo movimiento (que no quiere decir en un solo tempo).

La forma siempre es binaria y se repiten cada una de las partes. El final de la primera parte termina en la dominante y el de la segunda en la tónica.

Aquí también es pertinente mencionar la presencia sutil de sonoridades populares ibéricas que tanto apasionaron a Scarlatti, es decir, giros armónicos modales y progresiones relacionadas con el carácter musical andaluz.

La giga

Si bien la giga tiene su origen en Irlanda [Jig o Gigg(e)], en Inglaterra estuvo de moda durante la época isabelina, difundiéndose luego en Francia e Italia. Hacemos notar que en inglés, 'jig' o 'giggle' significan 'zangolotear' o 'menear' y que 'gigue' (de 'gigot') en francés, significa 'pierna', mientras que 'gigoter' quiere decir 'saltar', 'agitar las piernas' y 'hacer cabriolas', denominación que la coloca entre las "danzas altas" que se bailaban a saltos, como las gallardas.

La giga que aparece en el Libro de Zifra tiene más el carácter de la giga italiana del tipo tarantella, emparentada, a su vez, con la danza española el canarios. Si bien tiene un desarrollo más sencillo, esta última se interpretaba a un tempo netamente más rápido.

La tocata

A diferencia de las grandes toccatas virtuosísticas y contrapuntísticas del siglo XVII de autores como Monteverdi y, sobre todo, Frescobaldi, la que figura en el Libro de Zifra se ubica dentro del tipo de toccatas italianas de la primera mitad del siglo XVIII, con movimientos libres y recitativos, sirviendo fundamentalmente como movimiento inicial de las sonatas.

El fandango

El fandango es originario de Andalucía y es considerado como una de las danzas españolas más antiguas y de estirpe puramente nacional. De movimiento animado y en compás ternario, se le puede encontrar transfigurado bajo otras denominaciones en diferentes regiones de España. Se baila mayormente acompañado de guitarra y castañuelas. El fandango ha servido de inspiración a diferentes compositores como, entre otros, Granados, Gluck, Mozart, Rimsky-Korsakov, Soler, y Boccherini, con su célebre Fandango del Quinteto en Re mayor. Algunos historiadores sugieren que el Fandango podría tener origen o influencia americana. En lo que al Perú se refiere, consideramos que musicalmente está estrechamente ligado a la Marinera.

El fandango encontrado en el manuscrito de Matias Maestro, reúne las características de la forma vasca, de ritmo más lento.