

La historia de la música country

Capítulo 2: LOS INSTRUMENTOS DE LA MUSICA COUNTRY

por Leo Enry

La siguiente descripción corresponde a las generalidades de los instrumentos de la música country y su importancia en el estilo. No se pretende hacer de cada instrumento un esquema puramente técnico, puesto que para ello se necesitaría de especialistas en la materia. Sólo me remitiré a cada uno en cuanto a forma y algunos aspectos de su ejecución e historia basado en la información recopilada. Desde luego queda abierto a ustedes la información exhaustiva y acertada que puedan aportar.

LA GUITARRA

La guitarra es sin duda el instrumento más importante en la música country y el que ha tenido más aplicaciones. Deriva del Laúd y es un instrumento muy antiguo. En los siglos XV y XVI el Laúd pasó por diversas transformaciones. La versión española del Laúd experimental se llamó Vihuela. La forma de este instrumento no era oval, como la del Laúd, sino que tenía una caja más bien plana. Llamado finalmente Guitarra por los músicos españoles, este instrumento llegó al nuevo mundo con los conquistadores.

La Guitarra es, pues, un instrumento de cuerpo plano, en forma de ocho, con unas cuerdas que recorren el cuerpo y un mástil reforzado. En el centro del cuerpo, que es hueco (excepto en una variación introducida en los años 1950) hay un agujero redondo. La Guitarra puede tener de cuatro a doce cuerdas, pero los dos tipos más corrientes tienen seis y doce, respectivamente. La Guitarra de doce cuerdas suele estar afinada como la de seis, con la diferencia de que hay dos cuerdas afinadas para la misma nota.

La Guitarra se toca pulsando las cuerdas con una mano mientras que la otra mano detiene las cuerdas en diversos puntos del mástil, acortando efectivamente la cuerda medio tono por traste y elevando el tono. Se emplean varias técnicas de deslizamiento, y puede conseguirse una serie de efectos especiales modificando la Guitarra, la modulación o la técnica normal de tocar.

La Guitarra se utiliza como simple acompañamiento, a menudo limitándose a rasguear los acordes. También se usa para hacer contrapunto en el fondo de una melodía cantada, o como parte de un conjunto instrumental. Puede ser también un instrumento para un solo, sobre todo en manos de un buen intérprete. Se encuentra en todo tipo de música

country, y ha sido uno de los instrumentos del folclore americano más importante y popular de los últimos siglos.

La Mandolina y el Ukelele son variaciones de la Guitarra que han tenido su importancia en algunos estilos de la música country. La Mandolina es una Guitarra más pequeña, que produce un sonido diferente y tiene un tono más agudo. El Ukelele tiene cuatro cuerdas y es de origen hawaiano, fue favorecido por algunos músicos de country, aunque no tantos como los que prefirieron el otro instrumento de aquellas islas utilizado en la música country: la Steel Guitar o Pedal Steel.

La Steel Guitar es otro de los instrumentos más importantes en la música country, y a menudo esta clase de Guitarra define el carácter del sonido country. Importada de Hawai, esta Guitarra se desarrolló considerablemente en los Estados Unidos, con pedales y efectos especiales añadidos. Se ha venido utilizando desde el período llamado Honky Tonk. Se toca con una técnica de punteado en combinación con el uso de un cilindro metálico para detener las cuerdas, y produce un sonido distorsionado, similar en estilo a la manera de tocar la Guitarra estrangulando el sonido, que caracteriza a los primeros músicos de blues. La Steel Guitar se usa como instrumento de ritmo y para tocar en solitario.

EL DOBRO

El Dobro es una invención del siglo XX. En 1925, John Dopyera ideó una guitarra con un puente alzado y un cono de resonancia en el lugar donde está el agujero para el sonido tradicional. Este cono de resonancia hizo que el nuevo instrumento sonara como un cruce entre la Guitarra habitual y la Steel. En 1929, John y sus dos hermanos formaron una empresa especializada en Dobros, nombre que procede de Dopeyra Brothers. Hay variantes del Dobro con cuatro, seis y ocho cuerdas. Este instrumento ha tenido una gran popularidad en la música country.

EL BANJO

El Banjo es uno de los instrumentos más interesantes de la música popular norteamericana, porque es un auténtico cruce entre un instrumento de cuerda y uno de percusión. Tiene forma de guitarra, con un mástil largo y un cuerpo redondeado. Este cuerpo, que es en realidad un círculo de madera, presenta una membrana extendida sobre él, como un tambor, y con mucha frecuencia la cabeza o membrana se toca como un tambor. Como instrumento musical, el Banjo tuvo mucha importancia en el siglo XIX. En tiempos más recientes, se ha usado sobre todo en la música bluegrass, aunque la mayoría de los seguidores de la música country consideran indispensable a un especialista de Banjo en esta clase de música. En realidad, no se utiliza en todos los estilos, pero es uno de los instrumentos que se asocian claramente con la música country.

Cuando el Banjo forma parte de un aire bluegrass o cualquier estilo country, su presencia es evidente.

El Banjo llegó al Nuevo Mundo en el siglo XVIII o incluso antes. Su origen, si africano o europeo, es objeto de debate, pero en general se acepta la teoría del origen africano. Los esclavos negros utilizaban este instrumento, que fue adoptado por los músicos blancos en el siglo XIX. El Banjo original tenía cuatro cuerdas, pero el norteamericano tiene cinco. El inventor del banjo de cinco fue un virginiano, Joe Sweeney, que vivió entre 1810 y 1860. En el siglo XX, el Banjo de cuatro cuerdas volvió a introducirse como Banjo tenor, utilizado por los músicos de jazz.

El Banjo de country americano (la variedad de cinco cuerdas) se toca principalmente punteando, aunque también se pueden tocar acordes rítmicos con él. La quinta cuerda, que se pulsa con el pulgar, sirve como cuerda de resonancia, produciendo un efecto de pedal, es decir, una nota que se va repitiendo independientemente de cual sea el acorde que se ejecuta. Para tocar bluegrass con el Banjo se requiere un virtuosismo extremo. Algunas de las figuras más importantes en Banjo fueron Uncle Dave Macon, Earl Scruggs y Roy Clark.

EL VIOLIN

En inglés hay dos términos para nombrar este instrumento: Fiddle y Violín. El primero se aplica al Violín usado como instrumento folclórico, y es una palabra muy antigua que se empleó para nombrar a los antepasados del Violín. En la música country se utiliza un Violín normal, como los que emplean las orquestas sinfónicas, pero la técnica para tocarlo es bastante diferente.

El Violín tiene cuatro cuerdas afinadas con una quinta de separación; se toca con un arco y, en ocasiones, pulsando las cuerdas. Se puede tocar suave y lentamente o bien con una velocidad asombrosa, lo que algunos músicos denominan pirotecnia. El Violín es importante en la mayoría de los estilos de música country, y hasta después de la segunda guerra mundial fue el instrumento principal. Después de 1945 el Violín se convirtió en un instrumento de fondo, para hacer contrapunto.

La importancia del Violín no debe subestimarse ya que durante gran parte del siglo pasado y del actual, el solo de Violín proporcionaba toda la música necesaria para los bailes en los graneros y las fiestas campestres. Y todavía se celebran concursos de Violín en todo el país, pues el virtuosismo de un buen violinista es asombroso. Entre los famosos podemos citar a Vern Dalhart, John Carson y, nuevamente, Roy Clark.

EI DÚLCEMELE

El Dulcemele es un instrumento europeo de la familia del salterio, si bien el salterio americano es muy distinto de su antepasado europeo. Se trata de una caja plana con muchas cuerdas metálicas extendidas a lo largo del instrumento, cuerdas que se golpean con unos martillitos de madera. En este sentido es un piano primitivo, aunque es evidente que la acción golpeadora en el piano es distinta.

El Dulcemele apalache o de las montañas es un instrumento más pequeño que tiene de tres a seis

cuerdas (la mayor parte tienen tres o cuatro); su mástil con trastes permite que las cuerdas puedan detenerse y elevarse a razón de medio tono por traste. Se toca punteando y, por su forma y estilo de tocar, es afín a la steel guitar. Se utiliza principalmente en la música montañesa sureña.

EL ARPA AUTOMÁTICA

La variedad norteamericana típica de Arpa Automática tiene de cuarenta a cincuenta cuerdas metálicas que se pueden afinar individualmente. A un lado del instrumento hay una serie de palancas, cada una de las cuales, cuando se presiona, produce un acorde al bloquear ciertas cuerdas. Es un instrumento bastante rudimentario, aunque los estilos de punteado de varios músicos han elevado bastante su nivel.

El Arpa Automática, que se considera una invención americana del siglo XIX, se utilizó extensamente en la música rural del sur. Maybelle Carter, de la familia Carter, dio fama a ese instrumento, y, algunos músicos posteriores, como Mike Seeger, lo popularizaron en los años cincuenta y sesenta.

LA ARMONICA

La Armónica es un pequeño instrumento de viento que produce sonidos al soplar a través de unas pequeñas lengüetas metálicas. Normalmente, el soplido produce una nota en cualquier punto de la superficie del instrumento, y la aspiración produce otra nota. Existen Armónicas con diversos botones que permiten al músico producir acordes complejos, pero la Armónica utilizada en la mayor parte de la música country es de tipo sencillo, es decir diatónica (dos tonos por orificio) con 10 agujeros.

La Armónica se inventó a principios del siglo XIX. El nombre se dio originalmente a un instrumento inventado por Benjamín Franklin, La Armónica de Cristal, que tiene escasa relación con la Armónica folclórica, porque produce sonido por fricción en los bordes de recipientes de cristal. La Armónica como instrumento de música folclórica ha sido utilizada sobre todo por los músicos de blues y folk, pero en ocasiones también la usan los músicos en un contexto country.

Hoy en día la Armónica ha desarrollado gracias a grandes exponentes, un papel más importante y profesional. La incursión en el bluegrass y en todo estilo de la música country reafirma la versatilidad de este pequeño instrumento. Músicos como Charlie McCoy, George Thacker, Ange Amadei, Howard Levy, Mickey Raphael, Brendan Power, Carlos del Junco, Lee Oskar y Leo Enry (quien escribe) por nombrar algunos, hemos llevado este peculiar instrumento a nuevas fronteras musicales, en donde la técnica y fraseos, que son individual por cada músico, denotan las infinitas posibilidades y cualidades que posee.

EL ACORDEON

El Acordeón es similar a la armónica en su producción de tono. Por medio de un fuelle, que el músico acciona con el brazo izquierdo, se hace pasar el aire a través de unas lengüetas. La mano derecha toca un teclado de piano, y la izquierda unos botones que

corresponden a los acordes (como en el arpa automática). El Acordeón tuvo su máxima importancia en la música Cajun de los años treinta, de la que fue el instrumento distintivo. También se ha utilizado ocasionalmente en otros contextos de música country.

LA JARRA

La Jug Band se ha considerado a menudo exclusiva del jazz, porque surgió en las zonas negras de las ciudades meridionales durante la moda Dixieland de los años veinte. La Jug Band consiste simplemente en un grupo musical que utiliza una variedad de instrumentos, uno de los cuales es una Jarra en la que se sopla, como si fuera un caño de órgano cerrado. La Jarra produce un tono, a menos que contenga líquido en su interior y el músico lo beba entre solos.

Las Jug Band fueron muy populares en los años veinte y principios de los treinta, así como en la década de 1960, cuando se produjo el resurgimiento de la música folk. Estas bandas fueron populares en las zonas montañosas del sur desde principios de siglo, y a menudo aparecían en los programas de radio como WSM Barn Dance, Olry y "Hee Haw"

EL PIANO

El Piano fue inventado en Europa a principios del siglo XVIII e importado a los Estados Unidos. En el siglo XIX llegaron a ese país varios fabricantes importantes de Pianos, y hacia 1850 el Piano era el segundo instrumento más popular en América, después del banjo. El Piano ha tenido mucha importancia en el desarrollo de la música clásica, la música de salón del siglo XIX y muchas formas de jazz y blues.

Como instrumento de música country, el Piano no se utilizó gran cosa hasta los años cincuenta. Se usó especialmente con el rockabilly, y Jerry Lee Lewis fue el primero que lo popularizó en una vena semicountry. A partir de Jerry Lee Lewis, muchos grupos de música country han utilizado el piano, aunque su papel en esta clase de música es siempre subordinado. Con la llegada del country rock en los años setenta, el Piano ha llegado a ser un instrumento bastante habitual en la música crossover y country experimental.

LA BATERIA

La Batería no se utilizaba mucho en la música country antes del rockabilly. No obstante, esta música siempre ha tenido una naturaleza percusiva, como confirma el fuerte ritmo de muchas de estas piezas. Con respecto a la Batería podemos decir lo mismo que acerca del piano. Como parte tradicional de una sección rítmica, la Batería ha llegado a ser necesaria en la música country, excepto en solos o formaciones de cuerda.

EL BAJO ELECTRICO

El Bajo Eléctrico quizá se diferencia un poco de los demás instrumentos habituales de una sección rítmica contemporánea en el hecho de que la música country lo ha utilizado desde hace mucho tiempo. El instrumento tradicional era un contrabajo vertical, utilizado por los músicos de música country en la época del bluegrass.

Este instrumento servía de apoyo a las grandes formaciones de cuerda, y también funcionaba como instrumento rítmico en lugar de la batería.

Los músicos comenzaron a dar amplificación al bajo en los años cuarenta. Cuando en la década siguiente se desarrolló el Bajo Eléctrico, encajó de manera natural en el rockabilly y luego en las formas posteriores que hemos mencionado para la batería. El Bajo Eléctrico se diferencia de los demás instrumentos de cuerda mencionados en este capítulo en que es un instrumento de cuerpo sólido, que sin unos micrófonos para ampliación situados cerca de la caja armónica y las cuerdas no produciría ningún sonido.

SAXOS, TROMPETAS Y TROMBONES

Los Saxos, las Trompetas y los Trombones figuran entre los instrumentos musicales que se han utilizado de forma ocasional en la música country. El mejor ejemplo temprano es el uso de una Trompeta solitaria como efecto nuevo en el éxito de Elton Brito, en los años cuarenta, "There´s a Star-Spangled Banner Waving Somewhere". La música occidental, sobretodo la influida por el sonido Tex-Mex, utiliza con frecuencia pares de Trompetas par imitar el sonido de los mariachis. El western swing también utilizaba instrumentos habituales de las orquestas de baile.

Cuando la música country pasó al cine, la música de fondo era interpretada por orquestas completas, y muchos de los instrumentos propios de la orquesta se usaban de manera que recreaban fielmente un sonido country. Los experimentos como la Nashville Brass sugieren otro uso interesante de instrumentos alternos, y, naturalmente el saxofón que produce el sonido de bocina en el rockabilly es una parte indispensable de ese estilo.

En conclusión, hay algunos instrumentos que son característicos de la música country, los cuales hemos mencionado en primer lugar en este capítulo. Luego hay otros instrumentos que se han utilizado de manera ocasional, y, finalmente, hay una variedad de instrumentos que se han usado para realzar el atractivo de la música country, algunos de los cuales han llevado esta música muy lejos de sus sencillas raíces.

El mayor cambio producido en la música country en sus más de sesenta años de historia es el de su fusión con otras formas de música, y la mejor manera de seguir ese cambio es hacerlo a través de las variaciones de la instrumentación.

Próxima entrega

Capítulo 3: La música country original: Los primeros presionales: Alexander Robertson, William Henry Whitter, John Carson, Al Hopkins, Vernon Dalhart, Uncle Dave Mason, Roy Acuff