

Para sonar mejor

Jairo Rincón Gómez

Una escuela de bandola

Primera parte

Ilustraciones realizadas por el autor y por Carlos Jaime Ramírez sobre fotografías de Hernando Uricoechea (ICBA, Tunja).

Es prácticamente nula la bibliografía especializada para este instrumento en nuestro país. Tal vez únicamente el método de Angel María Cruz (Editorial Musical Exitos, Cali, s.f., 43 páginas) merezca ser citado. El estudio introductorio de Jairo Rincón es el primero en Colombia que afronta los problemas técnicos de este instrumento en forma sistemática. Es muy satisfactorio para A CONTRATIEMPO poder difundir los primeros estudios, incipientes pero serios, sobre las técnicas instrumentales en la música colombiana (cuatro, maracas llaneras, instrumentos percutivos en el Cauca andino, en la Costa Atlántica y en Santander, tiple, caña de millo... y ahora bandola).

Jairo Rincón, Licenciado en Pedagogía Musical en la U.P.N. de Bogotá, intérprete y estudioso de la bandola y la mandolina, integrante del conjunto de cuerdas *Nogal* y profesor de este instrumento en la Escuela Especializada en Música y Danzas Populares del ICBA (Tunja) y en la U.P.N. (Bogotá).

En palabras de su autor, Jairo Rincón, "ante la inexistencia de una escuela instrumental determinada y coherente para el estudio de la bandola, este proyecto es una propuesta más para la definición y estructuración de un programa real, metódico y coherente para el estudio de este instrumento. Esta propuesta evidencia la tarea futura de realizar un método y un material didáctico y formativo, con miras a la creación de una verdadera ESCUELA TECNICA DE BANDOLA". Esta propuesta ha sido desarrollada por el autor y experimentada como profesor de bandola en las instituciones educativas especializadas citadas anteriormente: Escuela Especializada en Música y Danzas Populares del

ICBA (Tunja) y la Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá).

La primera parte de la Introducción a una Escuela de Bandola Colombiana que presentamos hoy tiene la siguiente organización temática:

- * Introducción.
- * Contenidos para un programa de estudio de la bandola.
- * Cartilla básica para el estudio de la bandola.
 - Diagrama.
 - Reseña histórica.

- Encordadura, afinación y tesitura.
- Posición del cuerpo.

En la segunda parte, que publicaremos en A CONTRATIEMPO No. 7, se continuará con la cartilla básica así:

- Mecanismos de ejecución.
 - La mano izquierda.
 - La mano derecha.
- Aparato sonador.
- Ejercicios para desarrollar y fijar la posición.
- * Apéndice: convenciones y símbolos.

I. INTRODUCCION

El desarrollo histórico en evolución y ejecución de la bandola ha carecido de un soporte paralelo de una Escuela para su fijación, masificación y permanencia, como una expresión vigente y representativa de una cultura popular; su desarrollo ha provenido del trabajo aislado, espontáneo y caprichoso de sus connotados intérpretes, que nunca han pensado en la consolidación de una Escuela a través de sus propios alumnos negando a ellos sus conocimientos y reflejándolos como rivales de un medio musical cerrado y sin proyección futura. La misma concepción de las músicas que se interpretan con la bandola ha hecho de ella un instrumento impermeable y alejado de todo concepto técnico, negando una historia de desarrollos de otros instrumentos de su misma familia (familia de los PLECTROS) como la MANDOLINA, BANDURRIA, BANDOLIN, DOMRA, BALALAIKA, BUSUKIS, etc. Este concepto de Familia Instrumental abre nuevos caminos hacia una revaloración de las Escuelas ya establecidas, permitiendo buscar en ellas recursos y contenidos para la estructuración de una Escuela propia coherente y contemporánea al desarrollo de las músicas populares, estableciendo así una concordancia en contenidos y técnicas interpretativas de estas músicas.

Es necesario definir un concepto de "técnica" que refleje los contenidos y principios de este programa; y nos vamos a referir a ella como:

LA MANERA RAZONADA DE EJECUTAR UN INSTRUMENTO UTILIZANDO UN MINIMO DE ESFUERZO PERO DESARROLLANDO AL MISMO TIEMPO UN MAXIMO DE RENDIMIENTO.

Este concepto se enmarca dentro de las concepciones de *estética*, para limitar sus formas y diferentes y posibles realizaciones que se logren con el curso; también es necesario referirse a diferencias *anatómicas* y *conceptuales* de los alumnos con este instrumento (bandola) y sus posibilidades.

EL INSTRUMENTO MUSICAL. Nos referimos en este caso a la definición misma de lo que es un instrumento para hacer música, tomándolo éste no como un FIN en sí mismo para su estudio, sino como un MEDIO para la expresión y la ejecución musical; evitando así su definición sólo en una música determinada; fijando nuevos espacios de estudio y desarrollo de sus posibilidades frente a otras músicas diferentes a las de su entorno.

II. CONTENIDO PARA UN PROGRAMA DE ESTUDIO DE LA BANDOLA

A continuación presentamos un delineamiento general de los contenidos a desarrollar en una Escuela de Bandola, proyectando un ordenamiento lógico y fundamentado para su correcta implementación:

1. LA BANDOLA COLOMBIANA.

- Características generales: Desarrollo histórico general.
Descripción física general.
- Funcionamiento Esquema acústico.
Tímbrica.
Afinaciones.

2. El desarrollo de estos contenidos deberá estar acompañado de un importante trabajo de AUDICIÓN dirigida, tratando de complementar y formar un bagaje mínimo de experiencias y conceptos básicos referentes a la ejecución de la BANDOLA. Tratando de afrontar la creencia errónea referente a la "POPULARIDAD" y vivencia de aires tradicionales como el Bambuco, el Pasillo, la Danza y otras expresiones de la Zona Andina Colombiana, que son de manejo y producción de círculos "eruditos" y cerrados, buscando una justificación estética de su permanencia y de su enseñanza.

Se tratará de identificar con la audición:

- Diferentes maneras de interpretación.
- Efectos de ejecución.
- Utilización (melódica o armónica).
- Afinaciones.
- Grupos instrumentales.
- Desarrollos históricos de ejecución.

3. ENCORDADURA

- Justificación de la Bandola de 12 cuerdas.
- Taller de cómo encordar la Bandola: Calibre de las cuerdas.
Postura de las cuerdas.
Mantenimiento.
- Taller de afinación: Condiciones.
Cómo afinar la Bandola.

Equísonos y armónicos de prueba.
Tesisura del instrumento.

4. TECNICA BASICA DE EJECUCION.

Se presentará de una manera global los contenidos y desarrollo del programa general para el curso de Bandola.

- Apropriación del instrumento: Posición básica del cuerpo.
Aspectos anatómicos.
- Condiciones generales: Apoyos.
Fuerzas.
Movimientos básicos.
Funciones.
Posibilidades de ejecución.
Estabilidad del instrumento.

5. MECANISMOS DE EJECUCION –MANO IZQUIERDA–

El estudio de la mano izquierda tendrá como referencia los contenidos de las Escuelas de instrumentos de cuerda, bien sean de diapasón o no (violín, guitarra, mandolina, violoncello, etc.).

- Generalidades: Articulaciones.
Apoyos.
Movimientos fundamentales.
Desplazamientos.
- Mecánica digital.
Conocimiento “TOPOGRAFICO” del diapasón.
- Movimientos digitales: Cromáticos.
Diatónicos.
Escalísticos.
Arpegiados.
Intervalos.
Posicionales.
Efectos.

6. APARATO SONADOR –MANO DERECHA–

En este punto se quiere conseguir fundamentalmente el obtener la mejor CALIDAD de sonido posible para la ejecución de la Bandola.

- Generalidades: Apoyos.

- Utilización del PLECTRO (Condiciones básicas):
 - Fuerzas.
 - Movimientos.
 - Ataques.
- Manejo del PLECTRO:
 - Definición.
 - Utilización.
 - Manejo.
 - Implementación.
 - Comparación de Escuelas.
- Conocimiento TOPOGRAFICO del área de las cuerdas (ORDENES):
 - Movimientos fundamentales.
 - Fuerzas.
 - Ataque de las cuerdas.
 - Uniformidad de la plumada.
 - Control de acentos.
 - Coordinación.
- Distancias.
- Desplazamientos.
- Movimientos.
- Sonoridades y efectos.

7. EJECUCION REAL –SINCRONIMIA– DE LA BANDOLA.

Prácticamente los contenidos anteriores se desarrollan de una manera separada, como formación básica para el desarrollo de la coordinación que se implementará de ahora en adelante.

El desarrollo continúa con el diseño de una CARTILLA básica para los alumnos, que de una manera clara, objetiva y funcional; incorpore de una manera metodológica los contenidos enunciados anteriormente con una PRACTICA REAL del instrumento, enmarcado dentro de los objetivos y principios de la Escuela, y en coordinación directa con las demás asignaturas del proyecto (músicas estudiadas, organología, desarrollos teóricos).

8. CARTILLA BASICA –TEMAS–

- Diagrama de la BANDOLA:
 - Partes constitutivas.
 - Esquema acústico.
- Reseña (breve) histórica de la Bandola.
- Encordadura de la Bandola:
 - Láminas ilustrativas.
 - AFINACION.

- Posición del cuerpo para la ejecución del instrumento: Láminas ilustrativas.
- Aparato sonador: La mano derecha.
Características.
Ilustraciones.
- Mecanismos de ejecución: Mano izquierda.
Características.
Ilustraciones.

9. EJERCICIOS MUSICALES.

El diseño de estos ejercicios parte de músicas concretas, siendo ejemplos vivos de momentos de ejecución y con un sentido MUSICAL que incorpore la lúdica del estudiante; en coordinación con sus otras asignaturas.

TABLA de signos y convenciones.
Coordinaciones.

En primer término se busca establecer y fijar el "MOMENTO" de ejecución para un sonido uniforme.

Dedo pulsor (DIAPASON) ← → Ataque con el PLECTRO (CUERDAS, órdenes)
SINCRONIMIA

- Contenidos de los ejercicios:
 - Figuraciones rítmicas.
 - Duraciones.
 - Salto entre ORDENES.
 - Efectos sonoros.
 - Mecánicas digitales.
 - Movimientos:
 - Cromáticos.
 - Diatónicos.
 - Escalísticos.
 - ESCALAS
 - ARPEGIOS
 - ACORDES
- Repertorio BASICO para cada nivel:
 - Obras didácticas.
 - Obras del repertorio tradicional.
 - DUETOS Y TRIOS.

10. REFERENCIAS.

- Bibliografía de consulta.
- Discografía básica de consulta.

III. CARTILLA BASICA PARA EL ESTUDIO DE LA BANDOLA.

PARTES DE LA BANDOLA

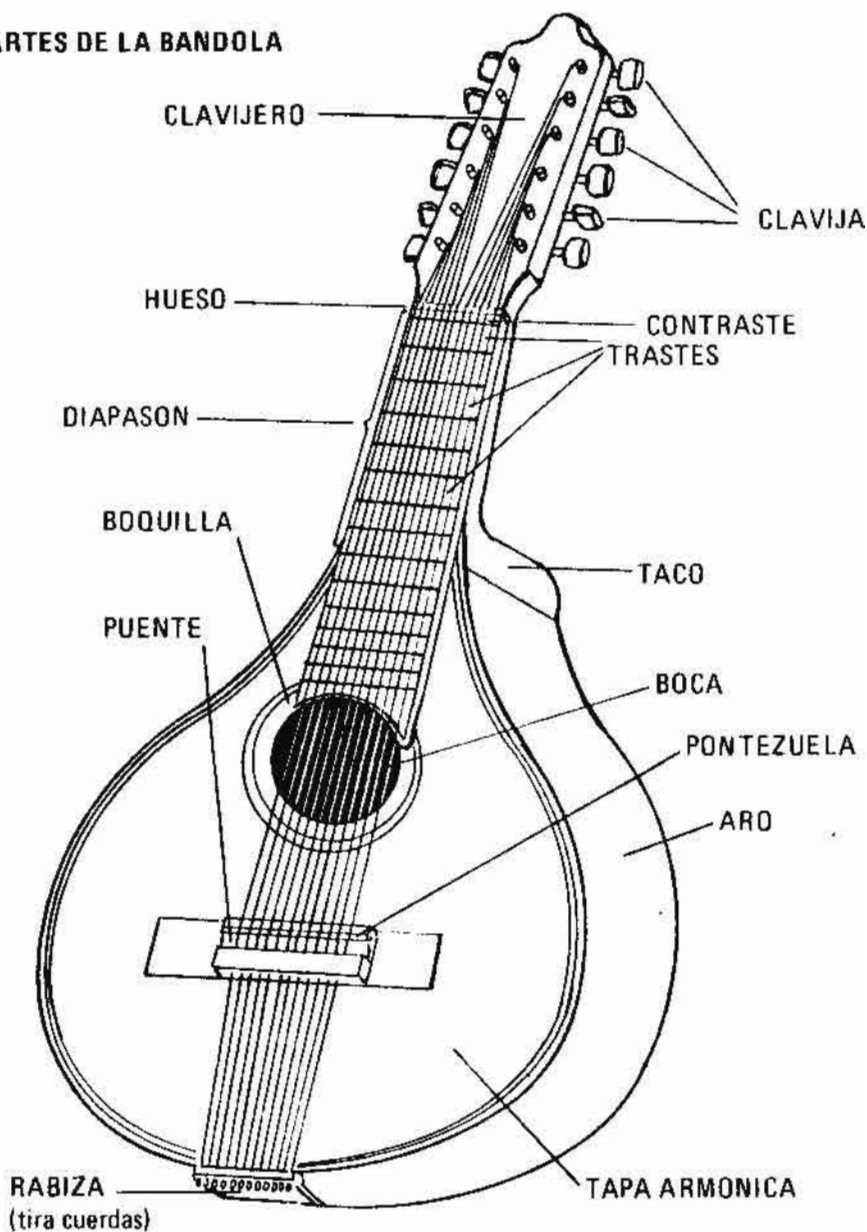

DIAGRAMA DEL DIAPASON Y ESCRITURA DE LA BANDOLA

The diagram illustrates the fretboard of a bandola, showing the relationship between frets (Trastes) and strings (ORDENES). The fretboard is divided into 12 frets, labeled I through XII. The strings are numbered 1 to 6 from bottom to top. The notes for each string are: 1 (SOL), 2 (RE), 3 (LA), 4 (MI), 5 (SI), and 6 (FA#). The diagram also shows the musical notation for each note, including the clef, key signature, and the note itself. A large bracket on the right side of the diagram is labeled "DIAPASON DE LA BANDOLA".

Trastes	al aire	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	SOL												
2	RE												
3	LA												
4	MI												
5	SI												
6	FA#												

1. LA BANDOLA COLOMBIANA (Reseña histórica)

La Bandola es un instrumento de cuerda pulsada, que se ejecuta con un PLECTRO o PLUMA. Es un instrumento de "transculturación" y en desarrollo, porque tiene sus antepasados en similares antiguos de Asia y Europa; particularmente de España y luego sufrió transformaciones en nuestro país, que son sólo particulares en nuestro entorno. Su forma, afinación y manejo son característicos de nuestra música, nuestras costumbres, saberes y nuestra cultura.

Antepasados de la Bandola son:

- **La Vihuela:** Es un instrumento muy antiguo (S. XV) que se conocía con el nombre de "vihuela de penola", que otros llamaran de Plectro o de Pluma que es su característica principal. De tamaño y forma un poco mayores que los de la guitarra; tenía cuatro órdenes y éstos eran de metal.
- **Bandurrias y Sonoras:** Son transformaciones de la vihuela, de forma "Gota de Agua" y más pequeñas que la guitarra (casi la mitad). Antiguamente fueron de tres cuerdas y sin trastes como las violas, para luego ser de seis órdenes (pareados) y ejecutados con plectro. Su diferencia radica en que la primera utilizaba cuerdas de tripa y la Sonora las utilizaba de metal (alambre).

La Bandurria actual y que conocemos es muy similar a la Bandola, tiene 12 cuerdas (6 órdenes) y su tamaño varía ya que existe como Familia Instrumental: Bandurrias Soprano, Tenor y Bajo.

Sólo hasta mitad del siglo XIX, en Colombia se empezó a llamar "etimológicamente" como instrumento a la BANDOLA porque las diferencias con Bandurrias, Sonoras, Mandolinas y Mandolines, llegaron a ser muy evidentes.

Su forma inicial fue muy similar a la guitarra (como una Bandola llanera) y sólo tenía 4 órdenes (pareados) pero afinados ya en el intervalo de cuarta justa (característica primordial del instrumento).

1	Orden de SOL
2	Orden de RE
3	Orden de LA
4	Orden de MI

Su tamaño era intermedio entre la guitarra y el tiple (hay que anotar que el tiple anteriormente era del tamaño de los "requintos" de hoy) y su afinación no era "relativa" sino igual en sonido a las notas reales. En su proceso de evolución en principio fue disminuyendo de tamaño y variando su forma pero aumentando en número de órdenes.

- Hacia 1860 don Diego Fallón le agregó el orden de SI (5° orden).
- Hacia 1890 el Maestro Pedro Morales Pino le agregó el sexto orden de FA sostenido.

También se atribuye al Maestro Morales Pino el cambiarle su forma y adoptar el de "gota de agua" similar a la Bandurria, Mandolina y Laúdes y a llamarla como aún hoy se le conoce en Antioquia con el nombre de LIRA.

A principios de este siglo (XX) se configuró definitivamente el instrumento que hoy conocemos; pero, faltarían nuevos cambios, atrasos, desarrollos y transformaciones.

Por razones de uso (serenatas, bailes y "toques" prolongados) y de "sonoridad" (según autores) la Bandola volvió a aumentar su tamaño y a los órdenes pareados se le agregaron más cuerdas (Bandolas de 16 y 18 cuerdas) con lo que aumentó su tensión general; como consecuencia, su afinación paso a ser "relativa" y se convirtió en un instrumento "transpositor" de SI bemol.

Actualmente existen varios LUTHIERS (constructores especializados) que están estudiando muy en serio la construcción y posibilidades de este instrumento; por el momento, hay una evidencia de "volver" al pasado al retornar las Bandolas de 12 cuerdas y de tamaño un poco más pequeño, pero su historia aún no termina y se vislumbran futuras transformaciones y proyectos de formar con este instrumento una Familia Instrumental.

BANDOLAS	Sopranino (aguda)
	Soprano (normal)
	Tenor
	Bajo (grave)

BIBLIOGRAFIA: *Diccionario Folclórico de Colombia.*
Harry C. Davidson.

Canciones y Recuerdos.
Jorge Añez.

Los Instrumentos Musicales.
Jaime Rico Salazar.

Compendio de Folclor Colombiano.
Guillermo Abadía M.

2. ENCORDADURA DE LA BANDOLA.

La Bandola es un instrumento de SEIS ORDENES (pareados) con una afinación de carácter simétrico porque existe siempre la misma distancia sonora, en un orden y otro.

Se afina por intervalos de CUARTA JUSTA.

Ejemplo:

Sus órdenes se llaman y deben sonar de la siguiente manera:

1	Orden	SOL
2	Orden	RE
3	Orden	LA
4	Orden	MI
5	Orden	SI
6	Orden	FA Sostenido.

3. AFINACION.

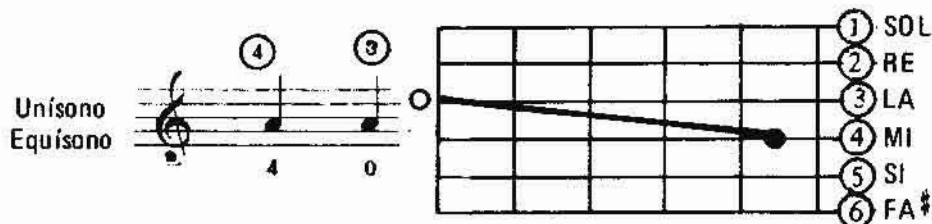
Por comparación con otro instrumento o con un DIAPASON fijamos una nota de referencia para afinar a las demás.

Ejemplo: Igualamos el sonido del (3) orden (La) con el sonido del diapasón de LA (440).

En seguida hacemos una aproximación de la afinación, utilizando el intervalo de cuarta justa entre cada orden, desde el (6) hasta el (1).

Luego utilizamos varias maneras de "comprobación" que podrían ser las siguientes:

3.1 Utilizando los EQUISONOS (unísono) del V traste del diapasón de la Bandola.

3.2 Comparando los sonidos de intervalos JUSTOS (resonancia vacía) que son más fáciles de reconocer y que se encuentran entre un orden y otro o con un orden intermedio.

3.2.1 Cuarta justa.

Se encuentra entre un orden y otro "al aire", o pisando en el mismo traste dos órdenes seguidos.

The diagram shows two examples of a fourth interval (4j) on a guitar fretboard. Each example consists of a musical staff and a corresponding fretboard diagram.

- Example 1:** The musical staff shows a treble clef with a G4 note (circled 4) and a C5 note (circled 3) on the same string. Below the staff are fret numbers 0 and 0. The fretboard diagram shows an open string (0) on the 4th string, with a circled 1, 2, 3, 4, 5, and 6 on the right side.
- Example 2:** The musical staff shows a G4 note (circled 4) and a C5 note (circled 3) on the same string. Below the staff are fret numbers 0 and 3. The fretboard diagram shows a dot on the 3rd fret of the 4th string, with a circled 1, 2, 3, 4, 5, and 6 on the right side.

3.2.2 Quinta justa.

Se encuentra entre un orden y otro con un traste de diferencia, o con un orden intermedio y dos trastes de diferencia.

The diagram shows two examples of a fifth interval (5j) on a guitar fretboard. Each example consists of a musical staff and a corresponding fretboard diagram.

- Example 1:** The musical staff shows a G4 note (circled 0) and a D5 note (circled 2) on the same string. Below the staff are fret numbers 0 and 2. The fretboard diagram shows a dot on the 2nd fret of the 4th string, with a circled 1, 3, and 6 on the right side.
- Example 2:** The musical staff shows a G4 note (circled 0) and a D5 note (circled 3) on the same string. Below the staff are fret numbers 0 and 3. The fretboard diagram shows a dot on the 3rd fret of the 4th string, with a circled 1, 3, and 6 on the right side.

3.3 Octava justa.

Se encuentra entre un orden y otro con siete trastes de diferencia, o con un orden intermedio y un traste de diferencia.

8j

8 justa

3.4 Utilizando los ARMONICOS NATURALES del instrumento y que se hallan en los trastes XII, VII y V, respectivamente.

Ejemplo: Armónico XII° del (3) orden (la) suena igual al sonido pisando el traste del (2) orden (re).

3.5 Comparando los armónicos de trastes VII y V entre dos órdenes seguidos.

Ejemplo: El Arm. V^o traste del (3) orden (la) suena igual al Arm. VII° traste del (2) orden (re).

4. TESITURA DE LA BANDOLA.

La Bandola es un instrumento de grandes recursos y maneja una gama bastante amplia de registros y sonoridades.

Posee el ámbito de TRES octavas y media pisando sus trastes normalmente y con posibilidad de extenderse utilizando los armónicos naturales y los artificiales.

TESITURA

5. POSICION DEL CUERPO PARA TOCAR LA BANDOLA.

En el desarrollo del curso se van a tener unas constantes muy importantes a saber:

- El concepto de TÉCNICA como: utilizar un "mínimo" de esfuerzo y desarrollar al mismo tiempo un "máximo" de rendimiento.

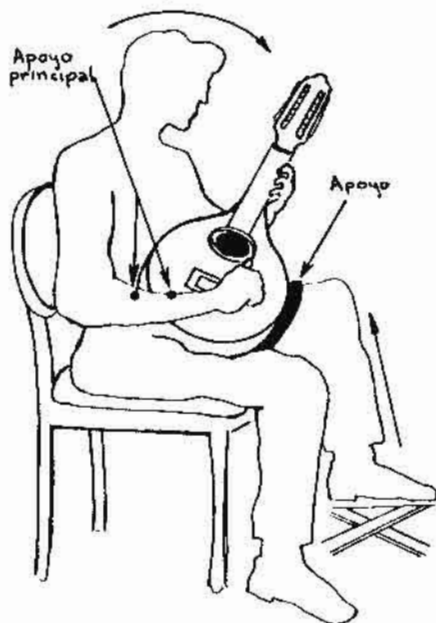
- El sentido de **EQUILIBRIO** en general, para desarrollar cualquier ejercicio, hablaremos entonces de equilibrio de fuerzas, vectores, sonoridad, movimientos, etc.
- **No utilizar más fuerza de la necesaria para hacer algún movimiento.**
- **No realizar posiciones ni posturas que vayan en contra de la fisiología de nuestra anatomía corporal. Un instrumento debe ser como una prolongación de nuestro cuerpo y no una máquina de tortura condicionadora de éste.**
- **Ejercer un DOMINIO TOTAL** (visual, motor, sensorial y auditivo) del instrumento musical.
- **Mantener una IMAGEN MENTAL** de los movimientos, fuerzas y posibilidades de nuestro cuerpo.

En primera instancia se buscará de una manera "individual" una posición **ESTABLE** y **EQUILIBRADA** para sentarse y tomar la Bandola para tocar.

Se fijará un ángulo de inclinación del instrumento respecto del cuerpo y que signifique un "mínimo" de esfuerzo para **SOSTENER** la Bandola (estabilidad del instrumento).

POSICION CON ESCABEL

La utilización del posapié (escabel) no es caprichosa ni mucho menos pretenciosa; su uso ofrece muchas ventajas para la estabilidad del instrumento y en el equilibrio general del cuerpo al tocar la Bandola.

CARACTERISTICAS:

- Espalda recta.
- La Bandola no está paralela con el abdomen sino que guarda un grado de inclinación.
- Fijamos dos puntos de apoyo así:
 - a) Sobre las piernas.
 - b) **APOYO PRINCIPAL:** Presionando entre el antebrazo y el abdomen la tapa, el aro y la tapa trasera de la Bandola.

- La Bandola debe **SOSTENERSE** solamente con el brazo **DERECHO** (el izquierdo se utiliza para "digitar" y no para sostener el instrumento).
- Sobre el puente del instrumento **NO** hay presión alguna, sobre él vamos a deslizar la muñeca derecha.

POSICION CRUZANDO LAS PIERNAS

Es una manera de sustituir la utilización del escabel y se pretende lograr el mismo nivel de elevación de la pierna izquierda que cuando se usa éste. La Bandola queda con esta posición mejor sostenida, pero es necesario habitar antes las piernas durante algún tiempo para cruzarlas sin esfuerzo y por largos períodos.

CARACTERISTICAS:

- Las mismas de la posición anterior.
- Los hombros se mantienen a un mismo nivel, cuidando de no torcer en ningún momento la columna vertebral.
- Los brazos están relajados y los codos no deben reflejar **TENSION** o articulaciones exageradas.
- Debe existir un **DOMINIO VISUAL** sobre la totalidad del diapasón, sin ser necesario "estirar" el cuello para ver algún traste o alguna cuerda.

