

LUTHIERS

“ARTESANOS DE LA MÚSICA”

La palabra francesa *luthérie* hace referencia al arte de construir instrumentos de cuerda. En el mundo hispano, se amplió su significado a quien construye cualquier tipo de instrumento de cuerda, y en la Argentina el término se usa para todo fabricante de instrumentos.

El arte de construir buenos instrumentos lleva un largo proceso de trabajo, disciplina y perfeccionamiento, que va tomando forma en la medida en que el artesano desarrolla sus habilidades. El *luthier* es el primer eslabón de la cadena musical y marca la diferencia cuando realmente conoce el oficio.

Texto y fotos: Victoria Gradin

“Me siento muy comprometida con la cerámica porque es profunda y espiritual. Amo la arcilla, amo la música y, de esta manera, vivo mis pasiones”.

UDU “EL SONIDO DEL AGUA”

“El sonido del udu es muy particular. Tiene fusionadas la energía del agua y de la tierra -explica Julieta Medina, docente y ceramista-. Por un lado suena como gotas cayendo y, por otro, te envuelve con una vibración muy terrestre que se une con la de la cerámica, es maravilloso...”.

El udu es un instrumento que antiguamente era usado por las mujeres en África para cargar y transportar agua de un lado al otro. Ellas, que también eran las ceramistas de las comunidades, se encargaban tanto de construirlos como de percutirlos. “Sólo lo tocaban las mujeres y realmente es muy femenino”, enfatiza.

Este instrumento, que consiste en una vasija de cerámica con un agujero en el centro, se confecciona de a uno, totalmente a mano, utilizando una técnica indígena-americana. “Trabajo con arcilla, empleando una técnica ancestral en la cual se levanta la pieza por rollos y paleteados, después los decoro con engobes, óxidos y pigmentos, que le imprimen a las piezas, colores bien de la tierra”, detalla.

Aunque fabrica más que nada udus, Julieta también hace tambores tipo derbakes árabes y ocarinas (estilo indígena, con solo cuatro notas).

Pertenece a dos grupos de música: un coro dirigido por Carolina Crhem, donde tocan música del mundo, especialmente de la India y África. “Somos un grupo de quince y tocamos los udus para acompañar nuestros cantos”, cuenta. Y el otro de folklore más tradicional.

“Me siento muy comprometida con la cerámica porque es profunda y espiritual. Amo la arcilla, amo la música y de esta manera vivo mis pasiones”, finaliza.

Datos

Tel.: 4983-8698
Cel.: (15) 6793-7460
Taller de cerámica: Yatay 446, dpto. “4”.
E-mail: correo@anatiri.com.ar
Web: www.anatiri.com.ar

“Nuestros instrumentos están distribuidos en colegios de música por toda la Argentina y les vendemos a las principales casas de música, como Antigua Casa Núñez, Ricordi, Daiam, Vendota, entre otras”.

LOS CORO “CINCO GENERACIONES DE LUTHIERS”

Walter Guillermo Lima y los hermanos Carlos Emilio, Héctor Manuel y Ariel Rolando Coro forman parte de la quinta generación de *luthiers* y hoy son los responsables de enseñar el oficio a sus sucesores. Orgullosos de su trayectoria y de su trabajo, relatan historias de acordes y de talleres, desde la Quiaca (Jujuy) hasta Japón.

“Mi padre nos enseñó la tradición, aunque él no tocaba los instrumentos que fabricaba. Un año después de su fallecimiento, en 1991, empezamos a tomar clases y así iniciamos una nueva relación con la música, como un homenaje”, relata Héctor Manuel, el vocero del grupo.

Luego de atravesar la casa, bajando unos escalones, presentan su taller donde cuelgan - entre el polvo y las herramientas- distintas clases de instrumentos esperando su turno para revivir. “Nuestros instrumentos están distribuidos en colegios de música por toda la Argentina, y les vendemos a las principales casas de música, como Antigua Casa Núñez, Ricordi, Daiam, Vendota, entre otras”, detalla Coro y agrega que hace tiempo sus creaciones pasean por el mundo: “Entre 1975 y 1980, toda la familia trabajaba para abastecer de instrumentos a varios colegios de música de Japón, Francia, Italia, España y Alemania.

Hacen charangos, cuatros venezolanos, tiple colombianos, *cabaquinhos* brasileros, ukeleles hawaianos, guitarras, guitarrones mexicanos, mandolinas europeas, bombos, chaschas (pezuñas de cabra), sikus, quenás y tarkas, todos artesanalmente.

De esta nutrida lista, Héctor prefiere el charango, un instrumento andino creado en América luego de la invasión europea. “Él es mi compañero pequeño, me encanta su particular sonido que es como un lamento alegre”, expresa.

Actualmente integra un grupo con otros músicos que viven en las islas del Delta y tocan en colegios y peñas. “La agrupación se llama *Sikuris Churay Churay*, que en aymara significa «fuerza», es como un grito de aliento -revela-. Ensayamos casi todos los viernes al atardecer en la intersección de los ríos Luján y Reconquista, enfrente del Tigre Hotel. Los invitamos a todos a acompañarnos”, culmina.

Datos

Tel.: 4749-5181 / 4749-9876

Dirección: Martín Güemes 2498
Rincón de Milberg

E-mail: hectorcoro@yahoo.com.ar
coroluthiers@hotmail.com

“La mayor parte de los instrumentos son de una pieza entera y aunque casi todos poseen forma de copa, tienen sonidos, modos de ejecución y funciones muy diversas entre sí”.

BUBAKAR “INSTRUMENTOS AFRICANOS EN TRONCO AHUECADO”

“Los tambores que fabrico se realizan en una sola pieza, es decir, en un tronco ahuecado. Esto es muy importante, ya que su acústica es superior y el tambor gana cuerpo, volumen y sutileza”, explica Marcos Martín, *luthier*, músico, docente e investigador de la cultura africana.

Cuenta que en el año 2000 estuvo viviendo durante cinco meses en Senegal y Mali (África) y que allí convivió con escultores, músicos y *luthiers* africanos. “En ese viaje mi vida cambió y cuando volví me dije: «¡Quiero dedicarme a esto, siempre!»”, recuerda.

Fabrica gran cantidad de instrumentos de percusión del oeste africano, como tambores, djembe, balafones, tambores bata, tambores dunun, tamas, kirin y tambores bugar.

La mayor parte de los instrumentos son de una pieza entera y aunque casi todos poseen forma de copa, tienen sonidos, modos de ejecución y funciones muy diversas entre sí.

Por ejemplo, para confeccionar un trío de tambores bata, pertenecientes todos a una misma familia, usa el mismo árbol. Una vez hecho el casco del tambor, lo deja estacionar seis meses y luego lo arma, monta el cuero previamente mojado en un aro de metal en la parte superior y con unas sogas de alta resistencia tensa el cuero hasta llegar al punto justo, lo deja secar y finalmente afeita el pelo del animal y lo afina.

“Prefiero no usar herrajes, ya que para colocarlos hay que agujerear el casco y, a mi criterio, se pierde calidad estética y sonora”, sostiene.

Solo dos de los instrumentos que fabrica se tocan con palo “el balafón” y el “dunun”, el resto, a mano limpia. “El balafón”, un instrumento parecido a un xilofón, es muy antiguo y merece un capítulo aparte, pero básicamente es un conjunto de tablas afinadas cada una en una nota distinta y a su vez relacionadas entre sí, que forman distintas escalas”, detalla.

El “dunun”, por su parte, es un trío de tambores de forma cilíndrica, hecho con cuero de cebú en ambos lados y en tres tamaños.

Actualmente Marcos dicta clases de música africana en una escuela de percusión y desde hace cinco años forma parte de un grupo de percusión tradicional africana, dirigido por un senegalés llamado Abdulaye. “Desde 2003 trabajo con Santiago González, un ex alumno y un gran *luthier*, y con Paula, mi mujer, que me ayuda en todo. Juntos le damos vida a Bubakar”, concluye.

Datos

Escuela de percusión: Dara Chosan (pedir más información vía telefónica).

Tel.: (0220) 4902-7720

Espectáculos: para ver sus espectáculos o exposiciones conectarse por e-mail.

Dirección: Güemes 940 - San Antonio de Padua.

Tel.: (0220) 4830334

Cel.: (15) 5413-6853

E-mail: bubakar@hotmail.com

Web: www.bubakar.com.ar

“Abarcamos una gran gama de sonidos y texturas, tenemos instrumentos de buen nivel profesional con una estética colorida y alegre”.

AGGUE “PERCUSIÓN”

En Aggue fabrican toda clase de instrumentos de origen africano, tienen una línea de semillas (chekeres, caxixis, palo de lluvia circular, maracas, kass kass), otra línea de raspado (güiros y afoxe), otra de entrechoque (claves, wassamba), la línea de armónicos (kalimba, gongoma y marimbula) y la de efectos (barchine y tormenta).

“Abarcamos una gran gama de sonidos y texturas, tenemos instrumentos de buen nivel profesional con una estética colorida y alegre”, explica Carolina Episcopo, cantante, percusionista, bailarina y *luthier*.

Se conectó con el mundo de la percusión a través de la danza y los cantos de raíz afro, investigó todo lo que proviene de esta cultura, y más tarde se involucró y formó parte de distintos grupos de música colombiana, batucadas, comparsa cubana y candombe. “Integré el grupo *Tamboro Mutanta*, que era un septeto femenino de percusión y canto, y otro que se llamaba *Ixchel y la marea*. Hoy estoy en *Banakabu*, donde tocamos música africana desde 2002”, detalla.

Cuenta que todos los instrumentos tienen una historia en común relacionada con lo grupal, ya que desde la antigüedad acompañan ceremonias religiosas y encuentros festivos, coloreando con sus sonidos y elevando el espíritu. “Sus vibraciones invitan a bailar, compartir, cantar y disfrutar la vida”, añade.

“Trabajamos en el taller por sectores, según las etapas que requiere cada instrumento: carpintería, tornería, moldería, costura, plástica y tejido”, relata Leonardo Ramírez Leiva, trombonista, cantante, percusionista y el segundo *luthier* integrante de Augge.

Leonardo viene de familia de músicos, ya que su abuela y su padre eran acordeonistas, estudió trombón desde chico y ya de adolescente formó parte de una orquesta de música tropical en Uruguay. Una vez viviendo en la Argentina, integró grupos de salsa y actualmente está dentro de la hermandad *Bonga*, un grupo de candombe, y *Chala Rasta*, una banda de reggae. Utilizan principalmente calabaza (mate porongo), madera, cuero, telas, bronce, aluminio, acero templado, semillas, cordón, pinturas y barnices. “Aparte de todas nuestras líneas, nos gusta crear instrumentos novedosos, con algún plus que le permita al músico utilizarlo de una manera especial”, coinciden. 🎵

Datos

Exposiciones y eventos musicales: arte africano, afroamericano y festivales de percusión (solicitar fechas vía mail o web).
Clases: en Temperley y Adrogué (Zona Sur) y en la escuela Dara Chosan (Cap. Fed.)
Dirección: Erezcano 2047 - Casa 22- Burzaco.
Tel.: 4293-0656
Cel.: (15) 5312-2298 / (15)5054-6182
E-mail: aggue_percusion@yahoo.com.ar
Web: www.aggue.com.ar

