

CAROL VENTURA

LA GUITARRÍA MAYA JAKALTEKA*

Abstract

The author gives a detailed account of the manufacturing of the Jakalteck *guitarria* as she witnessed it in the late 1970s during her stay in Jacaltenango as a Peace Corps volunteer, and later in 1986, during her last visit to the village. The *guitarria*, introduced to the New World by colonial Spaniards, is a stringed instrument shaped like a ukulele but has four paired mandolin strings (E, A, D, G).

The description starts with the way trees are chopped down and cut into boards, continues with the boards made into a sound box, and ends with the instalment of the eight strings typical of this instrument which used to provide the melodic part in the many popular string bands of Jacaltenango.

Los maya jakaltekos (también conocidos como *popti's*) han vivido en las estribaciones de las montañas de los Cuchumatanes, en el noroeste de Guatemala (en la zona fronteriza con México, Belize, El Salvador y Honduras, en Centroamérica) desde tiempos precolombinos.

De 1976 a 1980 fui voluntaria del Cuerpo de Paz en Jacaltenango. A pesar de que el siglo XX había llegado a Guatemala, muchas cosas del pasado seguían vigentes. La electricidad, que fue instalada en 1979, llevó iluminación a las calles, televisores a color, rocolas y refrigeradores; pero los hombres aún atendían sus cosechas de maíz, frijol y café con sus manos. Mientras la mayoría se desplazaba a pie, algunos finqueros bajaban los caminos serpenteantes

* Primer publicación en: "The Jakalteck Maya Guitarria", en *American Lutherie*, Fall 1996, 47: 20-27; reimpresión: "The Jakalteck Maya Guitarria", en *The Big Red book of American Lutherie*, Vol. 4, 1994-1996, Guild of American Luthiers, Tacoma, WA, 2006: 350-357. Traducción de Sylvia Shaw Arrivillaga (quien agradece las observaciones de Matthias Stöckli).

hacia sus campos a caballo o en burro. Velas, escobas, joyería, sombreros, zapatos, cestas y cerámica todavía eran hechas a mano y con las más simples herramientas. Las mujeres aún elaboraban algunas ropas a mano, con el telar de cintura precolombino y con patrones tradicionales. Las motosierras y los aserraderos eran pocos y alejados, en Guatemala, y desconocidos en Jacaltenango durante mi última visita en 1986.

La madera es altamente valorada en Jacaltenango, se usa para cocinar, en la construcción, para hacer instrumentos, herramientas, medicina y para curtir y teñir. Dado que la deforestación ha llevado a la pérdida de los recursos del bosque y ha incrementado la erosión, el gobierno ha impulsado la reforestación y controles más estrictos. Precisamente, la reforestación era el proyecto más grande del Cuerpo de Paz en Guatemala durante mi servicio. Los voluntarios forestales del Cuerpo de Paz eran los encargados del programa de silvicultura y cuidado de los árboles. En 1986, años después que el último voluntario se había ido, un empleado municipal se encargaba del almacigo. Aunque era preciso obtener un permiso especial del gobierno para cortar un árbol, la tala clandestina era común.

Puesto que Jacaltenango está situado en una meseta pequeña (4,500 pies sobre nivel del mar) en medio de altas y bajas elevaciones, maderas templadas y tropicales están disponibles para los carpinteros locales. La mayoría de las casas se hace de bloques de adobe o de block con techos de paja, teja o lámina de metal. Aun así, muchas casas requieren vigas, soportes, puertas y marcos para las ventanas hechos de madera. Se prefiere el cedro y el conacaste para las puertas y las ventanas puesto que resisten a insectos, pero el pino y el ciprés, que son menos costosos, en general se utilizan para vigas hechas a mano.¹ El cedro y el conacaste también se pre-

¹ Los mayas precolombinos utilizaron el zapote, resistente a la putrefacción, para los dinteles de sus templos. De estos dinteles todavía sobreviven algunos.

fieren para los muebles, pero de igual forma se usa caoba, pino, roble, ciprés, enebro, aliso, guayacán y tamarindo.

Jacaltenango es una comunidad muy artística y musical, cuenta con varios conjuntos de marimba y de cuerdas (Foto No. 1). La música tradicionalmente es ejecutada en la madrugada, frente a las casas, para cumpleaños y bodas. Danzas, fiestas religiosas y recepciones asociadas con bautismos y bodas siempre se acompañan con música en vivo.

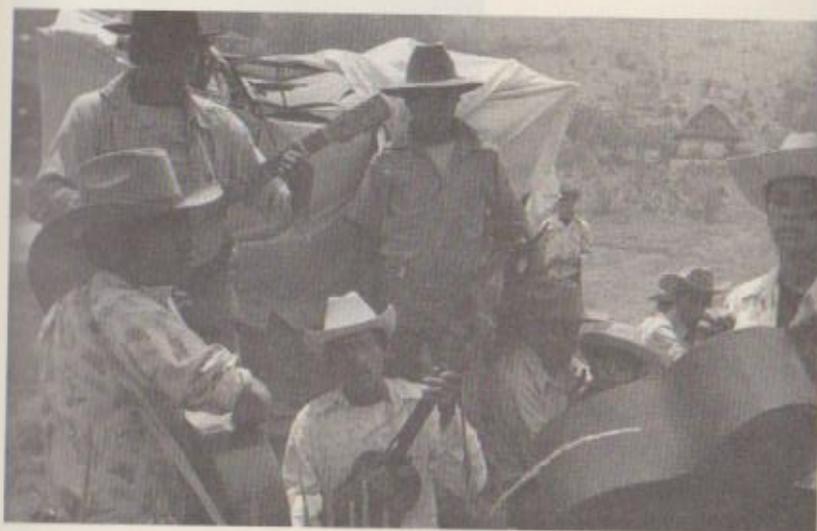

Foto No. 1

Jakaltecos cantando y tocando guitarras hechas localmente, una guitarra y un guitarrón (totoloché), en una reunión de la vecindad.

(Foto: Carol Ventura)

La guitarra es un instrumento de cuerda con forma de ukelele pero con cuatro juegos de cuerdas dobles de metal, como la mandolina (mi, la, re y sol) (Foto No. 2). Fue introducida al Nuevo Mundo por los españoles durante la Colonia, junto con la guitarra, el violón y el violín. La guitarra lleva la melodía cuando es acompañada por guitarras.

Foto No. 2
Guitarria hecha por don
Joaquín en 1986.
(Foto: Carol Ventura)

Pinabete, cedro, conacaste, ébano y morro son utilizados para hacer guitarras, violines, guitarrias, contrabajos y chirimías.² Para las marimbas se utiliza pinabete o pino en los resonadores, y hormiguillo, granadillo o palo de marimba para las teclas. Los tambores se hacen de troncos ahuecados de cedro, caoba o aguacate porque no se rajan fácilmente y resisten a las termitas. Cedro y sabino se utilizan para máscaras y esculturas.

Don Joaquín es uno de los diez carpinteros jacaltecos que visité en 1986. Además de instrumentos musicales, también hace muebles, ataúdes, puertas y ventanas. Curas y hermanos maryknoll enseña-

² La chirimía es un instrumento morisco tipo oboe introducido por los españoles a Guatemala durante la Colonia. La chirimía y el tambor son los instrumentos preferidos para las piezas tradicionales.

ron carpintería a muchos jacaltecos, incluyendo a don Joaquín. Hace algunos años un voluntario del Cuerpo de Paz le dio una guitarra, que desarmó cuidadosamente para entender su construcción. En 1986, basándose en los conocimientos adquiridos en la reparación de otros instrumentos, también hizo contrabajos, marimbas, guitarrias y violines.

Todos los carpinteros jacaltecos compran la madera con leñadores locales. Durante mi visita pasada pude documentar cómo los tablones de pino fueron preparados. Aunque el pino no fue utilizado para hacer la guitarria, la secuencia siguiente es igual para muchos tipos de madera.

Se talan los árboles con hachas de acero alrededor de los días de luna llena, porque se cree que así la madera resistirá mejor a las termitas. A veces la madera se deja en rollo, pero usualmente es cortada en tablones, con motosierra, llevada al pueblo y vendida.

Para facilitar el aserrado se prefiere un árbol cuesta arriba. Al amanecer se tala debajo del árbol. Después de que es derribado se corta en dos secciones largas, la corteza se quita y los dos lados opuestos son aplanados. Luego, el tronco se rueda sobre uno de los lados planos y el resto de la corteza se quita. Para cuadrar más fácilmente el tronco se utilizan muescas colocadas a los lados. Cada extremo se mide con una línea a plomo y se marca.

Para marcar dónde será aserrado el tronco se utiliza una cuerda sumergida en ácido de batería (que deja una línea grasienta negra). Mientras que algunos de los hombres preparan los troncos, otros construyen el área de aserrado con cinco troncos. Los soportes para aserrar consisten en dos montantes verticales con una forma de "V" arriba colocados firmes a un tronco horizontal se reclinaba en noventa grados al tronco horizontal. Los extremos de los dos troncos se inclinan en la tierra. Parte de la tierra bajo el área de la sierra se excava para proporcionar más espacio.

Después de que se han cuadrado los troncos se ruedan abajo, al área de aserrado. ¡Son tan pesados! Entiendo porque prefieren los árboles cuesta arriba. Los troncos se atan a las vigas, entonces el aserrar progresa como, probablemente, se hizo en la época colonial, cuando los españoles enseñaron esta técnica a los nativos (Foto No. 3).

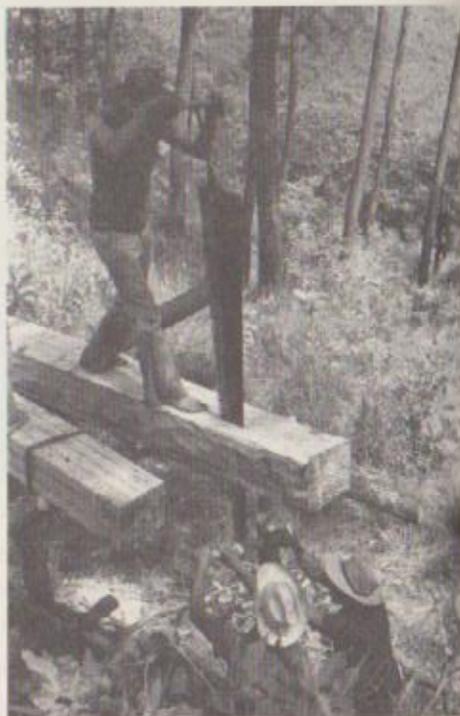

Foto No. 3

Con movimientos hacia arriba y abajo, los troncos se aserran en vigas. Los hombres mantienen su vista en las líneas negras, para dirigir cuidadosa y exactamente la sierra.
(Foto: Carol Ventura)

Termina el trabajo al atardecer y las vigas recién aserradas son llevadas al pueblo. Algunos hombres atan las tablas a su espalda y los cargan, mientras que otros tablones son atados y llevados entre dos hombres.

Como la mayoría de los carpinteros, don Joaquín deja secar sus tablones en su ático o pórtico por seis meses antes de trabajar la madera con simples herramientas, habilidad y paciencia. Él esti-

maba que toma alrededor de veinte y cuatro horas para terminar una guitarra, trabajando en ella en intervalos de una o dos horas durante un período de dos semanas. Dijo que el cedro o el pinabete pueden ser utilizados para los lados de la guitarra y el cedro o el conacaste para la tapa y la parte trasera. Utiliza morro para la plancha de trastes, aunque, cuando es posible, también usa ébano.

Después de seleccionar una pieza de cedro para el frente y la parte posterior, la cepilló a mano hasta tener un grueso de $1/8$ " , puso un patrón de cartulina, lo marcó sobre la madera y, después, cortó. Luego calculó la ubicación de un agujero de $2\frac{3}{4}$ " para la tapa. Debe situarse en un lugar fuerte y permitir una buena resonancia. Grabó la circunferencia con un compás y la cortó con un cincel (Foto No. 4, en anexo fotográfico a color).

Un pedazo de cedro fue seleccionado para el brazo. Me dijo que éste no debe ser demasiado pesado, para no amortiguar el sonido. La pieza fue cepillada, marcada, afianzada con una abrazadera al banco de trabajo y cortada. Tras remover, cepillar, marcar, cepillar, afianzar con abrazadera y cortar, y cepillar una vez más, se mide y corta otra vez. Luego, dos pedazos de cedro fueron pegados a la base y después sujetados con una abrazadera. Cuando el pegamento secó la base fue refinada con una sierra, un cincel y un rebajador de rayos (Foto No. 5).

Después de cortar un pedazo de cedro de $1/2$ " x $1/2$ " de largo en piezas de $1/2$ " , las partió diagonalmente con cincel y machete. Marcó en la tapas de la caja de resonancia los lugares donde los soportes "no" deben ser puestos, entonces procedió a colocar los soportes a lo largo del borde interior con pegamento blanco (cola) (Foto No. 6, en anexo fotográfico a color). El mismo procedimiento fue repetido para la parte posterior; luego de ser medida, los pedazos fueron pegados alrededor de los bordes.

Foto No. 5
El brazo se cepilla con un
rebajador de rayos.
(Foto: Carol Ventura)

Una ranura fue cortada en la base del brazo para insertar el pedazo superior, después la base del brazo fue pegada en la tapa y colocada correctamente (Foto No. 7, en anexo fotográfico a color). Las dos partes fueron mantenidas temporalmente con un poco de madera de desecho martillada sobre el empalme. Posteriormente, un pedazo de refuerzo fue pegado al extremo inferior y mantenido con el desecho de la madera que fue martillada sobre el empalme.

Luego giró la parte ensamblada y el pegamento fue aplicado en la base del brazo y la pieza de refuerzo. La parte posterior fue pegada en su posición, afianzada con abrazadera y las piezas de refuerzo adecuadas fueron pegadas en los paneles delanteros y traseros.

Al día siguiente, cuando la goma había secado por completo, los dos lados del cedro fueron preparados: medidos y cortados para emparejar y, entonces, cepillados. Después fueron adheridos al brazo, marcados con un lápiz y cortados a la forma. Una pieza fue puesta a un lado, mientras que la otra fue humedecida con agua en el exterior de cada curva. El borde a insertarse contra el brazo fue afilado con un cincel. El pegamento fue aplicado a los soportes (Foto No. 8) y, luego de esperar entre cinco y diez minutos a que el agua penetre en la madera, un lado fue insertado en el brazo y doblado, pegado y afianzado gracias a una abrazadera. Uno de los hijos de don Joaquín "prestó una mano" para esta difícil operación (Foto No. 9). El extremo fue pegado y clavado al soporte (Foto No. 10, en anexo fotográfico a color). Cuando secó, se repitió el procedimiento en el otro lado.

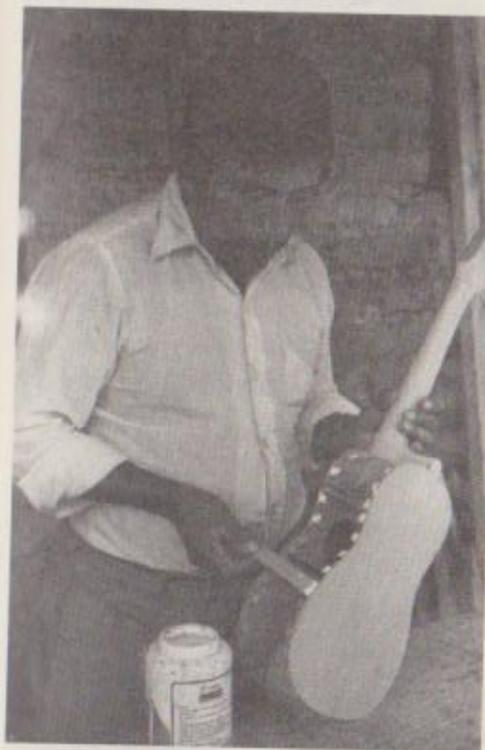

Foto No. 8
El pegamento se aplica en
los soportes interiores.
(Foto: Carol Ventura)

Foto No. 9

Con la ayuda de su hijo, don Joaquín asegura un lado fino y húmedo con pegamento y "abrazaderas" de madera.

(Foto: Carol Ventura)

Ya secos ambos lados, las abrazaderas fueron removidas y la guitarra fue lijada, en especial los bordes de los paneles delanteros y traseros, que salían levemente. El puente y el tablero de los trastes fueron preparados de madera de morro. Los agujeros para fijar las cuerdas en pares fueron perforados diagonalmente en la tapa con clavos afilados, con un centímetro de distancia entre cada juego de agujeros. Primero el tablero de los trastes (Foto No. 11) y luego el puente fueron pegado y afianzados con una abrazadera a la guitarra.

El sellador de madera fue dejado en agua toda la noche; luego fue cocido hasta quedar espeso y aplicado con un paño a la madera. Fue lijado y el día siguiente se aplicó otra vez. Durante tres días, bajo el sol, el barniz de "muñeca" (alcohol mezclado con goma-

laca) fue aplicado con un trapo 25 veces. Las ranuras para los trastes de cobre amarillo fueron calculadas utilizando una guía. Éstos fueron cortados de un pedazo largo de cobre. Los lugares fueron marcados y cortados con una sierra (Foto No. 12), después los trastes fueron pegados en su lugar junto con dos puentes hechos del fémur de una vaca. Las clavijas fueran atornilladas en su lugar y las cuerdas, agregadas.

Ocho cuerdas de mandolina fueron instaladas. Se prefieren las cuerdas de metal frente a las de nylon porque producen un tono más alto, aunque las primeras no duran tanto como las segundas. Cuando una cuerda se rompe se junta atándola y se reutiliza. La mayoría de jakaltecos sólo puede permitirse sustituir las cuerdas cuando, por viejas, ya no funcionan.

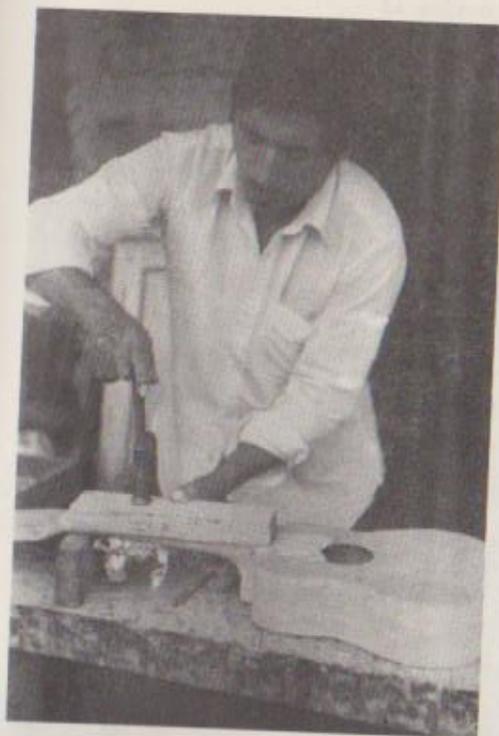

Foto No. 11

El tablero para los trastes se pega al brazo.

(Foto: Carol Ventura)

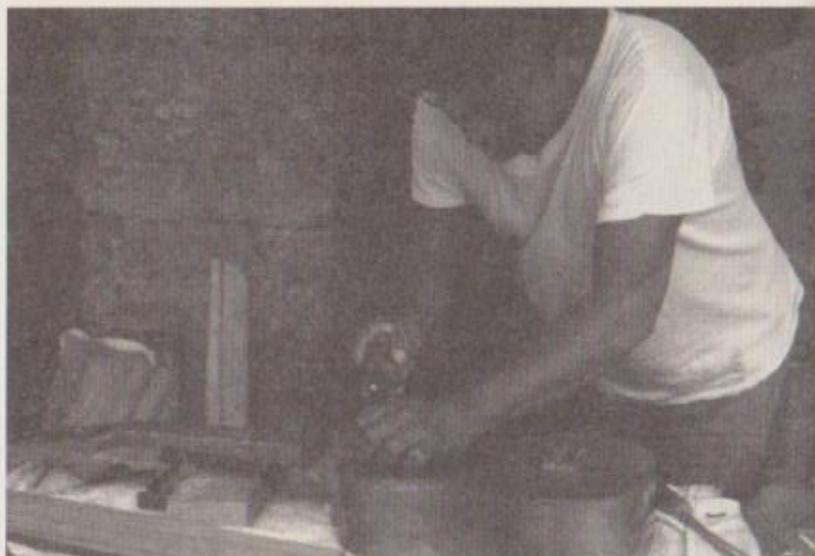

Foto No. 12

Una ranura para traste cortada con sierra.
(Foto: Carol Ventura)

Constantemente fui sorprendida por cómo esta gente talentosa y creativa podía producir con las más simples herramientas; ellos se sorprendieron cuando les dije que había aprendido carpintería en la escuela. Expliqué que, en los Estados Unidos de América, la mayoría de nosotros no sabe hacer las cosas, que compramos materias primas y artículos manufacturados en almacenes. Los jacaltecos crecen rodeados por amigos y parientes que hacen casi todo lo que usan y necesitan, por lo que les es familiar una variedad de técnicas de manufactura. Para llegar a ser un artesano profesional, los jacaltecos generalmente pasan por un aprendizaje informal. Don Joaquín estaba entrenando a sus seis hijos para expandir y continuar el negocio familiar. Desde 1986, muchos jacaltecos han emigrado a los Estados Unidos por razones económicas y políticas. El tiempo dirá qué efecto tendrá esto en los artesanos y los músicos de Jacaltenango.

Foto No. 4

Don Joaquín corta el agujero con un cincel.
(Foto: Carol Ventura)

Foto No. 6

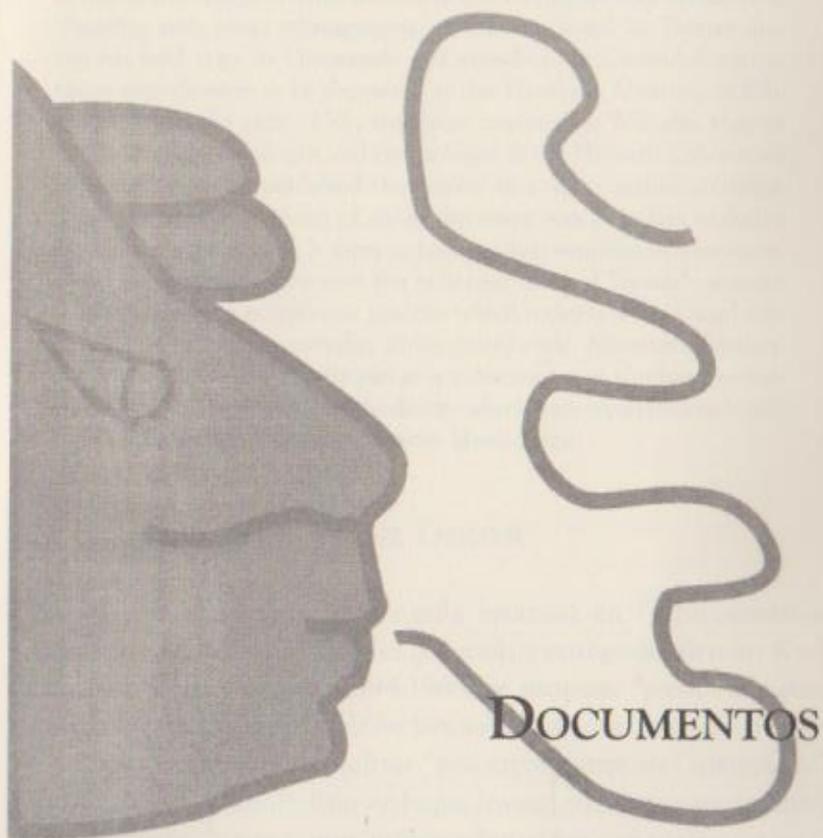
Los soportes se pegan a lo largo de los bordes interiores de la caja de resonancia.
(Foto: Carol Ventura)

Foto No. 7
La caja de resonancia se pega en
la base del brazo.
(Foto: Carol Ventura)

Foto No. 10
El extremo de una pieza lateral se pega y se clava.
(Foto: Carol Ventura)

DOCUMENTOS