

LOS INSTRUMENTOS MUSICALES CHINOS

DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2010
SALA A, DE EXPOSICIONES TEMPORALES

China se encuentra en el distante Lejano Oriente. A lo largo de millones de años, los ríos Amarillo y Changjiang (Yangtsé) han recorrido esta lejana tierra como dos cuerdas de un instrumento musical, resonando sin cesar al son de una antigua y bella melodía. En este entorno surgió la vibrante y variada cultura musical china, ejemplificada por su deslumbrante diversidad de instrumentos.

Las reformas y la apertura iniciadas en China en la década de 1980 han dado un fuerte impulso a los intercambios con el resto del mundo. Numerosos instrumentos musicales chinos -tanto tradicionales como rediseñados- han acompañado a sus ejecutantes por los cuatro puntos cardinales y, junto con ellos, han cosechado grandes ovaciones en los escenarios de todo el mundo. La Orquesta Nacional de Cámara de China actuó por primera vez en Europa en 1996, durante el Festival Internacional de Música Primavera de París. El público respondió calurosamente a las notas del pipa, el erhu, el xun y el dizi y la música instrumental china causó una gran impresión en el Viejo Continente. En la primavera de 1998, la Orquesta Nacional de China viajó a Viena, la capital mundial de la música. En el concierto ofrecido en su Salón Dorado, los músicos chinos recurrieron a la magia de sus instrumentos tradicionales para expresar al pueblo austriaco los mejores deseos de nuestro pueblo.

La nación china representa una de las culturas más antiguas de la civilización. Los diversos e inconfundibles instrumentos musicales desarrollados por el pueblo chino ilustran su talento y sabiduría. Con enriquecimiento inconmensurable del acervo cultural mundial, los instrumentos musicales chinos han hecho contribuciones imperecederas al desarrollo artístico de la humanidad y han difundido vívidamente portado el mundo la honda, herencia y cultura artística legada por esta gran nación del Lejano Oriente.

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL ECUADOR**

Centro Cultural

Embajada de la República Popular China

Dr. Manuel Corrales Pascual S.J.
Rector

Cai Runguo
Embajador de la República Popular China

Lcdo. José Nevado de la Torre S.J.
Director del Centro Cultural

Huang Kangyi
Agregado Cultural de la Embajada
de la República Popular China

Gaby Costa
Coordinadora del Centro Cultural

Coello & Lizarzaburu Diseñadores

Abril 2010

Los albores de la cultura musical:

los instrumentos musicales chinos más antiguos

Los instrumentos musicales son, utensilios especializados en la producción de sonido, Los primitivos instrumentos usados por los primeros seres humanos no eran más que utensilios domésticos y herramientas de producción capaces de emitir sonidos musicales. En aquellos tiempos, el arte de la música no estaba totalmente dissociado de la vida cotidiana ni de las actividades productivas de la Humanidad. Pero a medida que su sociedad evolucionaba su capacidad productiva crecía, los seres humanos fueron aprendiendo a fabricar artefactos diseñados especialmente para hacer música. En la remota prehistoria, los ancestros de los chinos crearon una gran variedad de instrumentos musicales. Las excavaciones arqueológicas han revelado que en la construcción de esos instrumentos se usaban principalmente hueso, el barro cocido y la piedra. También pudieron haberse utilizado bambú, madera o cuero, pero lo más probable es que los instrumentos hechos con materiales tan efímeros hayan desaparecido para siempre. Entre los instrumentos musicales prehistóricos que han sobrevivido hasta nuestros días figuran instrumentos de viento -flautas y silbatos de hueso, *xun* (ocarinas chinas) y cuernos de cerámica - así como instrumentos de percusión -tambores y sonajas de cerámica, carillones de piedra y campanas de cerámica grandes y pequeñas. Resulta obvio que la mayoría de estos objetos se empleaban expresamente para tocar música, por lo que pueden considerarse verdaderos instrumentos musicales.

Taoxiangji (sonaja de cerámica) *de la provincia de Gansu*

Los arqueomusicólogos suelen denominar a estos instrumentos sonajas de cerámica. Se caracterizan por su cuerpo hueco con unos agujeros que perforan y los dibujos geométricos grabados en su superficie, así como las piedrecitas o bolitas de arcilla que contienen y suenan al agitar el instrumento. También se han hallado varias sonajas de cerámica en antiguas sepulturas de niños, lo que lleva a pensar que pudieron haberse usado como juguetes. De hecho, en los albores de la civilización humana no tiene por que haber existido una división tajante entre juguetes e instrumentos musicales. Incluso hoy en día, los niños suelen jugar con ciertos instrumentos musicales, como el *niao xun* (ocarina en forma de pájaro) y el *taogu* (sonaja en forma de tambor). Tanto si eran adornos llevados por bailarines como si eran juguetes, lo cierto es que el sonido de las sonajas de cerámica servía para entretener. De ahí que los musicólogos las consideren como verdaderos instrumentos musicales primitivos.

Xun (ocarinas) de cerámica en forma

de pez de Huoshaogou, Yemen (prov. de Gansu)

La *xun* (ocarina) de cerámica es un instrumento de viento muy común que apareció por primera vez en el neolítico chino. Por lo general, se hacían con barro cocido. Estos artefactos de exquisita factura son de cerámica pintada o lisa. Están modelados como peces planos y redondos de cuerpo elipsoidal hueco; la boquilla del silbato se encuentra en lo que correspondería a su boca. Provistos de tres agujeros para los dedos, con ellos pueden tocarse melodías.

Taogu (tambor de cerámica) de Yongdeng (prov. de Gansu)

El uso del tambor, uno de los primeros instrumentos musicales de la Humanidad, se difundió muy ampliamente no sólo por China, sino también entre las civilizaciones prehistóricas de todo el mundo. Algunos documentos chinos, de dos milenios de antigüedad, contienen descripciones de decenas de tipos de tambor. Entre los numerosos ejemplares hallados por los arqueólogos chinos, los más comunes son los de cerámica y los de madera. Debido a la corta vida de este último material, la mayoría de los tambores que podemos ver hoy son de cerámica. Los tambores hechos de barro cocido -o tambores de alfarería, como también se les conoce- se han descubierto principalmente en yacimientos neolíticos. En las dos anillas del cuerpo del tambor se sujetaba una correa que permitía llevarlo colgado a la cintura, de modo muy similar a como se lleva el actual tambor de cintura. La percusión alternada de los parches grandes y pequeños de los tambores de cerámica produce tonos graves y agudos de enardecedor efecto.

Gudi (flauta de hueso) de Wuyang

Las flautas de hueso de Wuyang representan uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología musical china. Este tipo de flauta -que solía hacerse con un hueso del ala de un gran ave- se tocaba vertical u oblicuamente.

Las flautas de hueso son los instrumentos musicales chinos más antiguos descubiertos hasta la fecha, así como los primeros instrumentos melódicos que aparecieron en China. El estudio amplio y detenido de las flautas de hueso de Wuyang podría arrojar nueva luz sobre la historia de la música y la civilización de la antigua China. Estos artefactos demuestran al mundo que a comienzos del neolítico, en el valle del río Amarillo, los antepasados del pueblo chino ya utilizaban la escala heptatónica y poseían una cultura musical prehistórica tan avanzada que figuraba a la cabeza del desarrollo musical de la Humanidad.

La maravilla del bronce: un paseo por los instrumentos Shang y Zhou

Ya entre el 10.000 y el 9.000 a. de C., en Oriente Medio -en lo que hoy es Irak-, empezaron a fabricarse adornos utilizando cobre en estado natural: entre el 9.000 y el 7.000 d. de C., el uso del cobre se difundió por el actual Irán; en el 4.000 a. de C., los antiguos egipcios empleaban utensilios tanto de piedra como de bronce. Los artefactos chinos más antiguos conocidos en cuya fabricación se empleó cobre -como el plato de bronce descubierto en Jiangzhai, Lintong (prov. de Shaanxi)- también se retrotraen a ese periodo. China entró en la Edad del Bronce alrededor del 2000 a. de C. En China se han descubierto numerosos instrumentos musicales de bronce pertenecientes a los quince siglos que abarcan las dinastías Xia, Shang y Zhou del Oeste, el Periodo de Primavera y Otoño y el de los Estados Combatientes (c. 2070-221 a. de C.).

Es probable que en tiempos de la dinastía Shang o incluso antes se inventaran varios instrumentos de cuerda y de viento. No obstante, resulta improbable que los instrumentos hechos con bambú o madera hayan sobrevivido a los tres milenios transcurridos desde su construcción. Lo cierto es que aún no se ha descubierto ningún artefacto construido con estos materiales. Sin embargo, en una tumba de fines de la dinastía Shang y comienzos de la Zhou situada en el distrito de Luyi, el Instituto Arqueológico de Henan halló un elevado número de instrumentos más duraderos. Entre ellos había cinco *paixiao* (zampoña) de hueso, un *shiqing* (carillón de piedra) y dos *bionnao* (carillón de bronce), conjunto que representa uno de los principales descubrimientos de la arqueología musical moderna. Las zampoñas, hechas con huesos de patas de pájaro, seguían lisas y brillantes como el jade. Probablemente, las zampoñas y otros instrumentos de viento hechos con madera o bambú -materiales más blandos, más sencillos de trabajar y más funcionales- eran mucho más comunes que los contruidos con hueso. Pero a diferencia de la zampoña de hueso de Luyi, con el paso del tiempo se han desintegrado.

Bianqing (carillón de piedra) de la Tumba del Marqués Yi de Zeng

A principios de la dinastía Zhou del Oeste (1046-77 a. de C.), los soberanos chinos instituyeron un sistema de música ritual que hacía un geneoso uso de *bianzhong* (carillones de campanas de bronce) y *bianqing* (carillones de piedra) lo que propició la rápida evolución de estos dos instrumentos

De sonido claro y melodioso, se afinan según una escala establecida. El armazón de exquisita factura y fértil imaginación, se compone de dos barrass horizontales -una arriba y otra abajo que descansan a uno y a otro lado sobre criaturas fantásticas con largos cuellos y cuerpos de pato. Este carillón de piedra es no solo un espléndido instrumento musical, sino también una obra de arte antigua de un valor extraordinario.

Cronología de China

- **Los Cinco Emperadores (c.3000-2070 a. de C.)** | Huang Di. (Emperador Amarillo)
Zhuangxi
Diku
Yao
Shun
 - **Dinastía Xia** (c. 2070-1600 a. de C.)
 - **Dinastía Shang** (c. 1600-1046 a. de C.)
 - **Dinastía Zhou** (1046-256 a. de C.) | Zhou del Oeste (1046-771 a. de C.)
Zhou del Este (770-256 a. de C.)
Periodo de Primavera y Otoño (770-476 a. de C.)
Periodo de los Estados Combatientes (475-221 a. de C.)
 - **Dinastía Qin** (221-207 a. de C.)
 - **Dinastía Han** (202 a. de C.-220) | Han del Oeste (202 a. de C.-9)
Han del Este (25-220)
 - **Periodo de los Tres Reinos** (220-280) | Wei (220-266)
Shu Han (221-263)
Wu(222-280)
 - **Dinastía Jin** (265-420) Jin del Oeste (265-316)
Jin del Este (317-420)
 - **Dinastías del Sur y del Norte** (420-589)
 - Dinastías del Sur | Song (420-479)
Qi (479-502)
Liang (502-557)
Chen (557-589)
 - Dinastías del Norte | Wei del Norte (386-534)
Wei del Este (534-550)
Qi del Norte (550-577)
Wei del Oeste (535-556)
Zhou del Norte (557-581)
 - **Dinastía Sui** (581-618)
 - **Dinastía Tang** (618-907)
 - **Las Cinco Dinastías** (907-960) | Liang Posterior (907-923)
Tang Posterior (923-936)
Jin Posterior (936-947)
Han Posterior (947-951)
Zhou Posterior (951-960)
 - **Dinastía Song** (960-1276) | Song del Norte (960-1127)
Song del Sur (1127-1276)
 - **Dinastía Liao** (907-1125)
 - **Dinastía Jiin** (1115-1234)
 - **Dinastía Yuan** (1271-1368)
 - **Dinastía Ming** (1368-1644)
 - **Dinastía Qing** (1636-1911)
 - **República de China** (1911-1949)
 - **República Popular China** (fundada el 1 de octubre de 1949)
-