

LA MARIMBA

MAX JOHE CARREÓN

Realizaremos un acercamiento a la marimba abordando cuatro temas generales: a) Origen; b) Desarrollo en Mesoamérica; c) Marimba tradicional y d) Marimba de concierto.

A) ORIGEN

Sobre el origen de la marimba se han desarrollado múltiples y controvertidas teorías. Para este estudio, hago una modificación al modelo que el maestro David Vela (Guatemala) propone:

ORIGEN ASIÁTICO

La similitud de algunos instrumentos de percusión asiáticos con la marimba, así como la innegable influencia entre las culturas asiática y africana, son los argumentos con los que investigadores como Blench (1982), Sybil Marcuso y M. Jones (1964) sostienen esta teoría. Keiko Abe (1937) ubica su aparición en las dinastías Ming y Ching(s. XVII). Sachs (1940), por su parte, adopta también esta teoría en su tratado *La historia de los instrumentos musicales*.

INSTRUMENTOS ASIÁTICOS SIMILARES A LA MARIMBA

Thailandia	<i>Pong Lang, Gamban Kayu, Bran Uan</i>
Indonesia	<i>Gamelan, Rnet</i>
Japón	<i>Mokin</i>
Negara	<i>Jegog</i>
Filipinas	<i>Tatun</i>
Indochina	<i>Rang</i>
Birmania	<i>Battala, Shalung</i>

ORIGEN AFRICANO

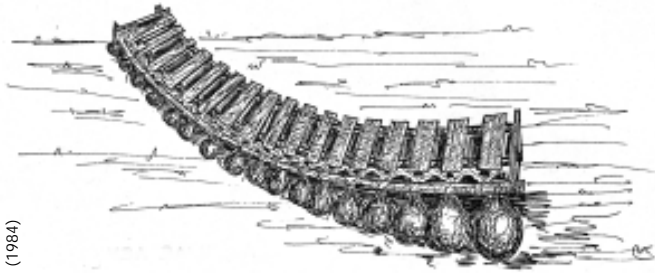
Referencias orales y escritas señalan al Congo, Malawi y Mozambique como lugares de origen del instrumento.

Basadas en una conexión lingüística con el lenguaje Bantú, establecen que “**imba**” significa cantar y es nombre de una nota de la marimba, y “**ma**”, prefijo para indicar plural. También relatan que en América, hacia 1550, esclavos africanos ensamblaban tablas de madera que golpeaban sobre un foso en el piso, obteniendo diversas afinaciones. A este instrumento lo llamaban *Yolotli*. No obstante, ninguno de los vocablos anteriores fue encontrado en los dialectos mayas antes de la aparición de los esclavos en el sureste de México.

Algunos investigadores que apoyan esta teoría son: Joaquín Peña Grafías y Fernando Ortiz (1952). Al respecto, hay más información en las siguientes obras: *Diccionario de la música; Diccionario de la lengua española de la Real Academia* y *The new grove dictionary of musical instruments*.

En 1992 el mexicano Gustavo Montiel realizó un viaje a Angola en África, lugar donde se dice existe una población con el nombre Marimba, ubicada en la provincia de Malanje.

El mayor vínculo entre las marimbas africanas y las americanas son las membranas vibrátiles que se adhieren a los resonadores, sean de tecomates

o de madera, a las que colocan capullos de araña o un pedazo de intestino de cerdo respectivamente.

**INSTRUMENTOS AFRICANOS
SIMILARES A LA MARIMBA**

Senegal	<i>Balafón</i>
Gambia	<i>Ronat</i>
Uganda	<i>Amadina</i>
Costa de Marfil	<i>Bala</i>
Sudán	<i>Timbila</i>
Nigeria	<i>Cedegua</i>

ORIGEN MESOAMERICANO

En esta área cultural se elaboró un instrumento idiófono (xilófono) de doble lengüeta que consiste en un tronco de madera vaciado longitudinalmente en su parte interior, con dos lengüetas que configuran una H en la parte superior, practicadas por medio de incisiones que atraviesan la capa que queda después del vaciado. Genéricamente se le llamó *teponaztli*: *Nobiuy* en otomí, *tunkul* en maya y llegó a ser el instrumento más importante que se ha encontrado en todas las culturas prehispánicas. Instrumentos que para Jesús Castillo fueron los precursores de la marimba. Sin embargo, hace falta al menos la muestra de una marimba desarrollada durante estos períodos o su representación gráfica en sitios de probada antigüedad para avalar tal hipótesis.

El maestro guatemalteco Carlos Ramiro Asturias, presentó como prueba en su investigación un vaso ceremonial polícromo de 21 cms. de alto, conocido como “Vaso de Ratinlinxul”, encontrado en la zona arqueológica del mismo nombre ubicada en la finca chama en Alta Verapaz, Guatemala. Esta cerámica maya es del período Chixoy II, Chama 3,

año 1000 de la era cristiana y representa la escena de un cortejo encabezado por un noble de alto rango, seguido de un principal llevado en un palanquín de cestería y de un cargador que lleva en sus hombros, al parecer, una marimba maya, después del cual prosiguen en el cortejo tres nobles portando cada uno de ellos una trompeta maya de distinta jerarquía.

Sin embargo, es difícil determinar cuál de las teorías es la correcta, pues en varias culturas en distintas ubicaciones geográficas y en distintos períodos se han encontrado instrumentos muy similares sin que exista una necesaria relación entre ellas, por lo que creo que las tres teorías tienen valor.

B) DESARROLLO EN MESOAMÉRICA

En El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Belice, Honduras, la región Esmeralda en Ecuador, la zona norte de Colombia y los estados mexicanos de Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Chiapas, existen marimbas construidas de diferentes formas, principalmente diatónicas en la región centroamericana. Sin embargo, sólo en Guatemala y México se ha conservado y desarrollado este instrumento, en tanto que en la mayoría de los otros países cada vez ha sido más aislada su ejecución.

Los negros de Colombia y del norte de Ecuador comparten sus fronteras y la tradición de tocar marimba de un solo teclado con resonadores de bambú afinados. Por su parte, Laurence Kaptain hace mención de cómo en un pueblo de Nicaragua (Masaya) la marimba se usaba como instrumento de acompañamiento en una especie de danzas dramáticas, en donde los instrumentos diatónicos eran ejecutados por una sola persona.

César Pineda del Valle hace una relación cronológica del desarrollo de la marimba:

- 1545 Se incrusta la primera marimba chiapaneca, fabricada con 8 tablillas de madera roja, perforadas y unidas mediante cordeles. Debajo de las teclas se colocaban cascabeles de víboras para que vibraran al unísono con el instrumento.
- 1601 Se fija a dos reglas y se toca sentado en el suelo.
- 1701 Aumenta a 17 teclas, algunas con resonadores de tecomates –también llamados pumpos–. Se toca de pie sostenida con varillas amarradas o con un arco.

- 1737 Se le añaden patas y es usual en festividades religiosas.
- 1849 Aumenta a 25 teclas y se coloca sobre cojines para ser tocada sentado. Para crear semitonos los ejecutantes colocan trozos de cera a las teclas a modo de alterar la afinación.
- 1860 Se apoya en cuatro patas y es ejecutada por tres personas.
- 1865 Los resonadores se hacen de cedro.
- 1882 Se diseñan teclas más angostas y es tocada hasta por cuatro ejecutantes.
- 1885 Benjamin Roque introduce dos teclados, uno sobre el otro.
- 1886 Corazón de Jesús Borraz inventa la marimba cromática y, junto con David Gómez, se dedica a difundirla, realizando así las cualidades del instrumento, lo que permitió su vinculación con el piano.
- 1921 Francisco Santiago Borraz inventa una marimba pequeña con tonos más agudos.
- 1930 El maestro Crescencio Mancilla hace resonadores de forma piramidal, mejora el sistema de suspensión y hace una versión con dos resonadores para cada tecla que no trasciende.

Es probable que el vínculo más cercano entre la marimba y cualquier tradición indígena sea el de las fiestas.

Mercedes Olivera presenta el siguiente listado de danzas que se acostumbra bailar acompañadas de este instrumento:

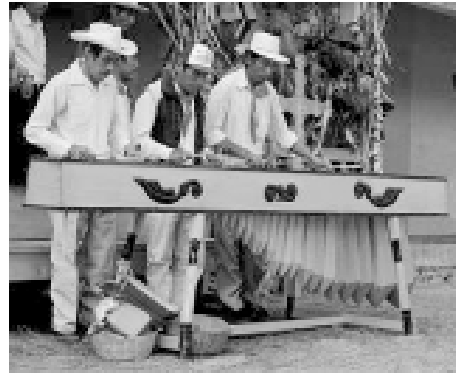
DANZA DEL TIGRE (Tumbalá): con un número indeterminado de ejecutantes, usaban marimba y/o arpa

PARACHICOS (Huixtla): participaban 10 hombres y 5 músicos, usaban marimba

ENMASCARADOS (Mazatlán): participaban de 25 a 30 hombres, usaban marimba

PANZUDOS (Margaritas): participaban 7 hombres y 6 hombres vestidos de mujer, usaban marimba y tambor.

Jorge Aquino Díaz refiere: “Corazón Borraz fue el inventor del doble teclado de la marimba. Gracias a este invento, surgieron nuevas alternativas para la expresión musical. Posteriormente, en las primeras décadas de este siglo, la gente empezó a tocar los clásicos”. El espíritu expresivo, la tradición indígena–mestiza,

así como la influencia de la música europea y, en menor medida, de la oriental, permiten el surgimiento del folklore que rodea a la marimba, ampliando los medios de expresión para interpretar su propia música popular.

Béla Bartók, divide a la música popular en dos géneros: la música culta popularesca (la música popular ciudadana), y la música popular de las aldeas (música campesina). En cuanto a la música popular ciudadana, la define como aquellas melodías de estructura simple, compuestas por autores pertenecientes a la clase burguesa, difundidas sobre todo en ese medio. Zoltán Kodály escribió sobre ellas: “no se usa cantarlas siguiendo el texto musical, cuando por azar llega a ser conocido el autor, siempre termina siendo olvidado.”

En cuanto a la música popular de las aldeas debe considerarse a todas aquellas melodías que constituyen expresiones instintivas de la sensibilidad musical de los campesinos. Por “clase campesina” debemos considerar aquella parte del pueblo que se ocupa del cultivo directo y que satisface sus propias exigencias materiales y morales de acuerdo a las propias tradiciones, o aún de acuerdo a las tradiciones extranjeras que ya instintivamente han transformado y adaptado a su naturaleza.

Jas Reuter establece como géneros de música popular los siguientes: tradicional, anónimo, folklórico, típico regional, etnográfico, y vernáculo. César Pineda, por su parte, distingue como géneros de la música popular chiapaneca: *sones, zapateados, boleros, corridos, guajiras, baladas, guarachas, jarabes, pasos dobles, chotis, tropical, ranchero, himnos, etc.* Theodore Solís ilustra este punto al comentar la naturaleza “estática” de los repertorios encontrados en otros estilos de música regional en México: *jarocho, huasteca, mariachi,*

ranchero escribe que los marimbistas mezclan muchos géneros en su repertorio, al grado de inclinarlos hacia otros. Estas definiciones son más acordes con el México de finales del siglo XX, por lo que en el XXI debemos hacer reajustes para contrarrestar la fuerte invasión global que promueve una pérdida de la identidad cultural y nacional.

c) MARIMBA TRADICIONAL

Oaxaca tiene dos áreas diferentes de actividad marimbística: el Istmo de Tehuantepec y la ciudad capital (Oaxaca) cada una con una tradición propia y distinta. En Veracruz, los marimbistas ambulantes compiten entre sí por los clientes y llegan a tocar casi 24 horas del día. La forma prolongada de los puentes musicales, excesivamente sincopada, que utilizan los músicos veracruzanos, es indicativa de la influencia afrocubana patente en la música y la cultura de esta región. La marimba en Tabasco tuvo su origen en la región cercana a Balancán, municipio de los ríos. Algunos esclavos negros huían de los españoles y se refugiaban en esta área. En la aldea de Mactum, los mayas y los negros construyeron marimbas, las tradiciones de Tabasco, Chiapas y Guatemala están realmente mezcladas. En los siglos XIX y XX se crearon grupos de marimba y su tradición se desarrolló paralelamente a las de las bandas militares.

La marimba ocupa un lugar más representativo en el medio popular que en el indígena. En el

período nacionalista del siglo XX compositores como Carlos Chávez, Mario Kuri Aldana y Rafael de Paz, utilizaron la marimba en sus obras, aunque no en un modo natural de la marimba, sino explorando todos los matices, colores y recursos posibles. Federico Álvarez del Toro compuso *El espíritu de la tierra*, concierto para marimba y orquesta en el que dicho instrumento es más idiomático: introduce fragmentos de música tradicional y utiliza recursos propios como cadencias y líneas melódicas.

1. Partes de la marimba

Bastidor – Faldón que se adorna con incrustaciones. Se llegan a emplear hasta siete tipos distintos de maderas en las mexicanas, mientras que en las guatemaltecas se realizan generalmente grabados sobre un motivo maya.

Patas – Torneadas y adornadas

Teclado – Conjunto de piezas de madera (hormigullo) que se encuentra en los bosques de Chiapas y Guatemala, en otros países sudamericanos se usa el Bálamo.

Resonadores – Amplifican el sonido y se construyen de cedro. En la parte inferior hay un orificio (*cachimba*) y se coloca un pedazo de madera de jobo. Se coloca una membrana de tela que, con la vibración del aire producida por la tecla excitada con la baqueta, da una sonoridad brillante.

Baquetas – Su cabeza es de caucho natural, extraída del árbol de hule, y la vara de un árbol llamada huitzitzil.

2. Constructores

Se habla de Benjamín Roque como el primer constructor de marimbas que modificó en 1885 a la marimba diatónica al introducir dos teclados. Esto precede a la invención de la marimba cromática por Corazón de Jesús Borraz en 1897. En 1916 Francisco Santiago Borraz construirá un modelo de marimba más pequeña a la que denomina “requinta”.

1920

Pedro Acuña, Héctor Ventura y su hijo Oscar (Tuxtla Gutiérrez); Norberto Nandayapa Interiano: rango (f1 – c8), perfecciona la afinación (Chiapa de

Corzo); Crescencio Mancilla Escobar (radicó en la Ciudad de México)

1930

José Amansio Santiago Moret –sobrino de Francisco Santiago Borraz– (Venustiano Carranza)

1950

Alfredo Mancilla, Domingo Aldana (Guatemala, radicó en la Ciudad de México), Carlos, Alejandro y Javier.

1960

Nestor Baños (Tabasco)

1990

Carlos, Oscar y Alejandro Nandayapa

En la actualidad, por mencionar algunos constructores, sobresalen: Guillermo Santiago Velázquez, Abelardo de Jesús Vleeshower, Jorge Cicerón Sanchez, José Domingo Gonzáles Reyes, Fredy Hernán Villar, Ciprián Landero, Luis Hernández, Ángel Ovando Flores, Donato Rivera, Espirdión Méndez.

3. Intérpretes y grupos mexicanos

El maestro Manuel Bolán (1810–1863): marimba diatónica (sones y zapateados). Corazón de Jesús Borraz (1877–1960): marimba cromática –música clásica–. David Gómez (1867–1945) y su hijo David Gómez (1893–19629): en los años veinte forman el cuarteto “Hermanos Gómez”, en la década de los cincuenta el grupo se destaca por la inserción de repertorio de concierto con transcripciones de Ligt, Paganini, Chopin, así como de los mexicanos, Ricardo Castro y Manuel M. Ponce. También en los años veinte llega a la capital la familia de los hermanos Domínguez Borraz, quienes formaban el grupo “Lira de San Cristóbal”, que da inicio a una gran etapa en la radio mexicana con sus

presentaciones para la XEW: Abel (1905–1984), Gustavo, Francisco y Alberto Domínguez (1913–1975), compositor este último de *Perfidia y frenesí* –dos obras cumbres de la canción popular mexicana y del mundo–, incorpora el piano, la trompeta, el acordeón y saxofón al ensamble de marimba.

A Valdomero Roque se le debe la formación de marimbistas que habrían de figurar posteriormente en la escena musical de México como Gabriel Solís, Ariosto López, Rafael de Paz (1903–1983), marimbista y compositor de música de concierto y temas para película. El maestro de la Paz dejó testimonio en algunas grabaciones para la marca RCA, así como en diversas cintas de la época de oro del cine mexicano. En 1930 se fundan en Chiapa de Corzo “La marimba de los hermanos Cuesta” y el grupo de los “Hermanos Aquino”, que se ha mantenido como un grupo importante hasta nuestros días. En esos años “La marimba Poli de Tuxtla” y posteriormente “La espiga de oro” da a conocer al solista Manuel Vleeshower Borraz (1923). El grupo de “Los hermanos Paniagua” se consolida en la Ciudad de México, se caracterizó por los notables arreglos de Manuel Paniagua, como lo prueban las grabaciones que realizaron para la marca *Peerless*. Hermisendo Paniagua, participó además como director de los siguientes grupos: “Marimba Chiapas”, “Marimba México”, “Marimba voces de México”.

En los años cincuenta surgen “La perla del soconusco” y “La Corona de Tapachula”, En 1956 Zeferino Nandayapa fundó “La orquesta juvenil maderas chiapanecas” y cuatro años mas tarde “La marimba Nandayapa”, testimonio de excelencia en la ejecución de la marimba en nuestros años que constituye un tipo especial de grupo marimbístico al combinar aspiraciones artísticas y comerciales. Mario Penagos Rojas fue conocido como director de “La marimba de San Cristóbal”. A fines de los años sesenta surge el grupo “Las Aguilas de Chiapas” dirgido por Límbano Vidal Mazariegos (1926). Finalmente, en 1969 se forma el grupo “Los mecateros de Óscar Moreno Tapia”.

En México, la unidad familiar ha sido particularmente fuerte y conservadora de las tradiciones, y la familia extensa (que incluye parientes más lejanos que los del núcleo familiar) al grado de ofrecer más apoyo social y estabilidad que los que proporciona el gobierno mismo. Este aspecto de la sociedad mexicana se refleja en los

grupos de marimba-orquesta, integrados por combinaciones familiares, entre cuyos ejemplos sobresalen: “Lira de San Cristóbal de los hermanos Domínguez”, “Hermanos Gómez”, “Hermanos Solís”, “Los grupos de Alberto y Veliño Peña Ríos de Tonalá”, “Aguilas de Chiapas”, “El Cuarteto Femenil”, entre otros.

D) MARIMBA DE CONCIERTO

En México la marimba es un símbolo de identidad de la cultura tradicional, popular y folklórica en la que se han distinguido una gran cantidad de intérpretes, compositores y constructores, ofreciendo un vasto repertorio de diversos géneros musicales que, a través de los años ha persistido mediante la transmisión oral y la enseñanza sustentada en la tradición familiar, al grado de que en una misma marimba llegan a interpretarla simultáneamente 6 ó 7 marimbistas. En la actualidad esta tradición se ha venido reforzando con la aportación de nuevas técnicas, transcripciones, adaptaciones y composiciones, lo que ha generado un alto nivel de ejecución y por ende, de interpretación. Por otra parte, en las instituciones musicales de México y de otros países, los estudiantes del área de percusiones han demostrado, en su mayoría, un gusto especial por la ejecución de la marimba, teniendo como guía los sistemas de enseñanza escritos por grandes marimbistas extranjeros, caracterizados éstos por la ejecución de un solo intérprete. Esto ha propiciado la existencia de dos escuelas marimbísticas, con objetivos diferentes en nuestro país.” (Javier Nandayapa)

La marimba de concierto o xilomarimba se desarrolla al ampliar su registro de notas graves. El xilófono proviene de los vocablos *xilón* (madera) y *foné* (sonido). El xilófono fue introducido a la orquesta sinfónica por primera vez en la *Danza Macábra* del compositor francés Camille Saint-Saëns en 1874.

En los años veinte la marimba y el xilófono fueron populares en el espectáculo del “Vaudeville”. Uno de los actos era un solo de marimba o xilófono con una sección que presentaba una rutina de baile “*soft-shoe*”, tocando uno de los hits de esos días como lo era “*Nola*”.

1. Desarrollo paralelo

A Clair Omar Musser se le atribuye el mérito de haber introducido la marimba en Norteamérica, lo que influyó en su desarrollo y construcción, ya que los resonadores se fabricaron entonces de acero y

se desarrollaron aleaciones. El teclado fue fabricado generalmente en palo de rosa (madera encontrada en Honduras y Costa Rica) que se temple para asentar su afinación. Antes de su propia inmersión en la marimba, Musser estaba fuertemente influenciado por la tradición del xilófono, que empezó a principios de siglo y que perduró hasta 1940. Su idea de organizar conjuntos de marimba en Chicago (1920) surgió después de que su padre le comentó acerca de un conjunto de marimba hondureño que había visto y escuchado en la Feria Mundial de 1915 en San Francisco. Los viajes realizados por muchos grupos marimbísticos mexicanos y centroamericanos en los comienzos de 1900 contribuyeron al surgimiento de la marimba en EUA. Entre estos grupos se cuentan *The Hurtado Brothers Royal Marimba Band*, *Cárdenas Marimba Band*, y *The Blue and White Marimba Band*, todos de Guatemala. Su ídolo era George Hamilton Green, ejecutante, escritor, compositor y pedagogo que desarrolló una escuela ampliamente reconocida sobre la técnica, estilo y repertorio del xilófono que, en forma notable ha sido nuevamente evocada en la década de los ochenta por Bob Becker de Toronto, Canadá.

Clair Omar Musser bien podría considerarse la contraparte de George Hamilton Green en la marimba. En los albores del siglo XX compró una marimba xilófono y después de un tiempo de estudiar en forma privada comenzó a actuar en diversas presentaciones como solista, además de interpretar arreglos de conciertos para violín en orquestas sinfónicas. Musser se convirtió en un defensor del concepto del conjunto de la marimba.

Sin embargo, con el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial, el ímpetu que Musser había creado se vino abajo y no volvió a cobrar vida sino hasta que Gordon Peters fundó “The Marimba Masters”, surgiendo así la tendencia de ensambles con 5 marimbas tocando adaptaciones de música clásica. El señor Peters fue en otro tiempo alumno de Clair Omar Musser y del marimbista guatemalteco José Bethancourt, que residía en Chicago. En la actualidad la marca de instrumentos de percusión “Ludwig”, tiene una serie de instrumentos de teclado, entre ellos “Musser”, en honor al músico norteamericano. Otras compañías que en aquel entonces producían marimbas eran Deagan y Leedy

En algunas escuelas es frecuente que las primeras lecciones musicales se impartan con la ayuda del xilófono o de campanitas. En Japón también existe una tradición de la marimba solo. En 1950 el doctor Laurence Lacour, un misionero de los EUA llevó las primeras marimbas con el objetivo de usarlas en su misión. Keiko Abe señala que antes de esa aparición el xilófono había gozado de cierto grado de popularidad. En Japón la marimba fue dada a conocer por Yoichi Hiraoka (quien fue alumno de Musser), y en 1968 surgió la figura de Keiko Abe, sin duda la figura más importante de la marimba en el mundo.

2. Compositores e intérpretes

La marimba fue introducida por primera vez como solista en una orquesta sinfónica en 1940 por el compositor norteamericano Paul Creston (1906) con un *Concertino* de tres movimientos, elaborado a petición de Federique Petrides. Posteriormente nuevos e importantes conciertos fueron escritos como el *Concierto para marimba vibráfono y orquesta* de Darius Milhaud (1892–1983) en Francia; *Concertino para marimba y orquesta* de Jorge Sarmientos (1930) en Guatemala y el *Concierto para marimba y orquesta* de Robert Kurka (1921–1957) en USA.

Entre los compositores, marimbistas y/o percusionistas que han escrito obras para ella destacan: Minoru Miki, Leigh Howard Stevens, Raúl Tudón, Toshemitsu Tanaka, Ney Rosauo, Eckhard Kopetzki, C. Omar Musser y Emanuel Sejourné.

Es muy popular en nuestros días el ensamble de marimba y otros instrumentos (violín, arpa, percusiones, voz, flauta, ensambles, etc.). Sin embargo, la marimba se ha consolidado ya dentro de las salas de concierto.

Sólo en Japón es interpretada en su mayoría por mujeres, entre las que sobresalen: Keiko Abe, Michiko Takahashi, Mytsuko Taneya, Momoko Kamiya y Hidemi Murase.

Actualmente entre los intérpretes de talla mundial figuran: la citada Keiko Abe, además de Evelyn Glennie, Nebojsa Jovan Zikovic, Peter Sadlo y Robert Van Sice. ☺☺☺

Bibliografía

- Kaptain, Lurence, *Maderas que cantan*, Chiapas, México, 1991 (Serie Nuestros pueblos)
- Nandayapa, Javier e Israel Moreno, *Marimba*, México, FONCA.
- Nandayapa, Zeferino, *Método para marimba*, México, CONACULTA, 1998.
- Percussive notes*, vol 1., no. 1, February, 1963; Vol. 2, no. 2, January, 1964; Vol. 7, no. 7, January, 1972.
- Zanolli, Uberto, *Organología Musical*, vol. 1, México, Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, UNAM, 1984.

Este artículo fue realizado con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y del Centro Nacional de las Artes, dentro del Programa Nacional de Educación Artística. Fomento al Desarrollo de la Educación Artística 2003.

MAX JOHE CARREÓN

Realiza la carrera de Percusionista en el Conservatorio Nacional de Música de México y se dedica a la investigación organológica sobre los instrumentos idiófonos y membranófonos.