

La
guitarra
manouche (I)

La guitarra manouche (I)

La guitarra *manouche* es uno de los instrumentos más revolucionarios e innovadores construidos en el S. XX. Fue popularizado por el genial músico belga Django Reinhardt (1910-1953) y Mario Maccaferri (1900-1993) fue su creador.

Por Josep Traver

MACCAFERRI Y SELMER

Mario Maccaferri estudió guitarra clásica en el Conservatorio de Sienna y pronto se interesó por la tarea de construir una guitarra acústica con el ideal de conseguir una mayor sonoridad y volumen. En esta búsqueda encontró una ingeniosa combinación a partir de las guitarras de tapa plana (*flat top*) y las de tapa arqueada (*arch top*) emulando el sonido de fabricantes como Martin, Gibson o Epiphone pero con un coste mucho menor.

En 1931 Maccaferri fue presentado a Henri Selmer, el propietario de la prestigiosa fábrica de instrumentos de viento Henri Selmer París, y los dos decidieron montar un taller para fabricar guitarras, violines, mandolinas y otros instrumentos de cuerda en Nantes, cerca de París. En 1932 patentaron la primera cámara de resonancia interna pero no tuvo demasiado éxito entre los músicos debido al timbre y a problemas de ruidos y vibraciones. Maccaferri dirigió el taller durante dieciocho meses y en 1934 acabó la relación laboral entre él y Selmer. El fruto de este breve periodo de trabajo conjunto fueron las cotizadas y exitosas guitarras Selmer Maccaferri.

Entre 1932 y 1952 Selmer fabricó cinco tipos de guitarras. Entre ellas, Django Reinhardt eligió el modelo "Jazz". Estaba pensada para montar cuerdas de acero y presentaba innovaciones tales como el cordal metálico tipo mandolina, el puente flotante con dos extensiones encoladas a la tapa en forma de bigote (*moustache*), el cuerpo con escotadura (*cutaway*) y la boca en forma de "D". Originalmente Maccaferri la diseñó con 12 trastes (escala 648mm, 25.5") aunque después de su marcha, a mediados de 1934, rediseñaron el modelo y el mástil pasó a tener 14 trastes (escala 670mm, 26.4") y la boca ovalada. Estos cambios ayudaron a mejorar la proyección del sonido y pronto tuvo gran aceptación entre los guitarristas de las orquestas de baile de la época.

La mayoría de guitarras Selmer usaban madera de palo rosa de la India laminado para el cuerpo, nogal para el mástil, ébano para el diapason y picea sólida para la tapa. La combinación de estas maderas junto con el particular sistema de construcción produjo unas guitarras con prestaciones acústicas únicas. Durante los veinte años de producción de guitarras Selmer se fabricaron menos de mil unidades. En la actualidad hay pocas supervivientes que estén en buenas condiciones y por esta razón alcanzan precios muy altos. Algunas pertenecen a personajes ilustres como Stochelo Rosenberg (número 504), Fapy Lafertin (número 501) o John Jorgerson (número 574). Django

Maccaferri con su primer prototipo Selmer (1932)

Selmer 503

EL LEGADO

Debido al legado de Django y al éxito de estas guitarras, otros constructores europeos de la época fabricaron replicas de Selmer-Maccaferri y de Selmer, entre los que podemos destacar a Favino, Busato, Di Mauro, Castelluccia y Patenotte. Actualmente pequeños talleres y de luthiers como Maurice Dupont, Olivier Marin, Dell'Arte, John Levoy, etc. siguen produciendo copias o interpretaciones del diseño de Selmer con las que satisfacen la demanda de músicos de todo el mundo aficionados al jazz manouche. También es posible adquirir guitarras manouche de origen asiático a precios más asequibles.

Hay dos tipos de guitarra manouche:

Tipo Selmer-Maccaferri: Corresponde a los primeros modelos y se caracteriza por la boca en forma de "D", también llamada *grande bouche*. Se fabricó de esta manera para poder acceder al resonador interno con facilidad. La utilizan los guitarristas rítmicos debido a la proyección omnidireccional del sonido y a las frecuencias graves que genera.

Tipo Selmer: Se caracteriza por la boca en forma de "O", también llamada *Petite bouche*. La emplean los guitarristas solistas debido a la proyección unidireccional del sonido y a las frecuencias medias y agudas que genera. Dispone de un sistema de baretaje diferente (estructura

Cuerdas Argentine

interior de la caja de resonancia elaborada con unas finas piezas de madera llamadas *costillas*) y el mástil tiene mayor escala.

Otro elemento clave para comprender el sonido de esta guitarra es el uso de púas gruesas, entre 2.5 mm y 5 mm. Django utilizaba púas hechas de caparazón de tortuga, aunque en la actualidad el comercio de carey está prohibido pero pueden conseguirse púas de hueso, de cuerno, de made-

Quintet of the Hot Club of France

ra y de materiales sintéticos. Son recomendables los fabricantes de púas Wegen y Dugain. También es característico el sonido que proporcionan las cuerdas: la primera y segunda cuerda son de acero lisas mientras que la tercera, cuarta, quinta y sexta son de acero entorchadas con cobre plateado. Las más populares son las Argentine, de la casa Savarez, Django usaba estas cuerdas con un calibre ligero, 0.10-0.46.

AMPLIFICACIÓN

Existen diferentes sistemas de amplificación para este tipo de guitarras. La mejor opción para reproducir la sonoridad acústica es amplificarla mediante un micrófono de condensador conectado a un equipo de sonido. Si tocamos en un sitio pequeño sin equipo de sonido será necesario utilizar una pastilla integrada a la guitarra y conectarla a un amplificador.

El mercado ofrece distintas posibilidades de pastillas con salida de alta impedancia que evita los indeseados acoples. La Maurice Dupont Bigtone es una pastilla piezoeléctrica integrada al puente que transmite la vibración de las cuerdas. Schertler fabrica unas pastillas de contacto (C-DYN) de alta calidad que se alojan en el interior de la caja y transmiten la vibración de la tapa. Maurice Dupont ha reeditado la exitosa pastilla de bobinado simple Stimer de los años cuarenta, que a su vez era una copia de las DeArmond. Django usó esta pastilla que se coloca en la boca de la guitarra, junto a un

pequeño amplificador de válvulas, y que representa un periodo histórico de transición entre la guitarra acústica y la eléctrica.

Respecto a los amplificadores hay gran variedad de modelos y precios, suelen emplearse los diseñados para reproducir el sonido acústico, algunas de las marcas de calidad son: AER, Acoustic Image, Fishman, Evans, L.R. Baggs, Roland, etc.

DJANGO REINHARDT

Jean Baptiste "Django" Reinhardt nació en la ciudad belga de Liberchies un 23 de enero de 1910. Django era un gitano de origen Sinti, los cuales se expandieron por Europa en la Edad Media. A los que se establecieron en Francia se les conoce como *manouches*. A los ocho años se trasladó a un campamento a las afueras de París y a los once empezó a demostrar sus habilidades musicales tocando el banjo y el violín en salones de baile con músicos como Gusti Malha (bandurria) o Guerino (acordeón).

El 2 de noviembre de 1928 un incendio en su caravana le provocó graves heridas en la parte izquierda de su cuerpo y estuvo dieciocho meses

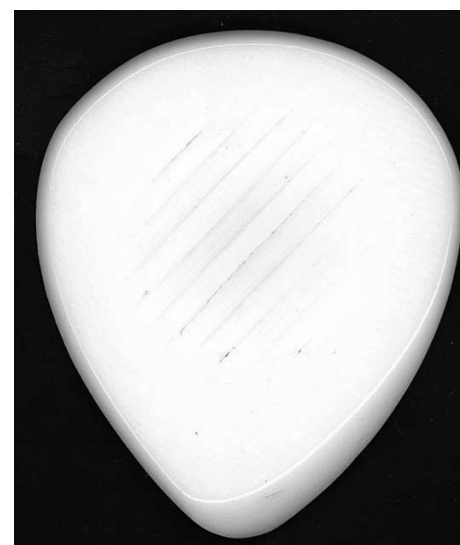

Django Reinhardt

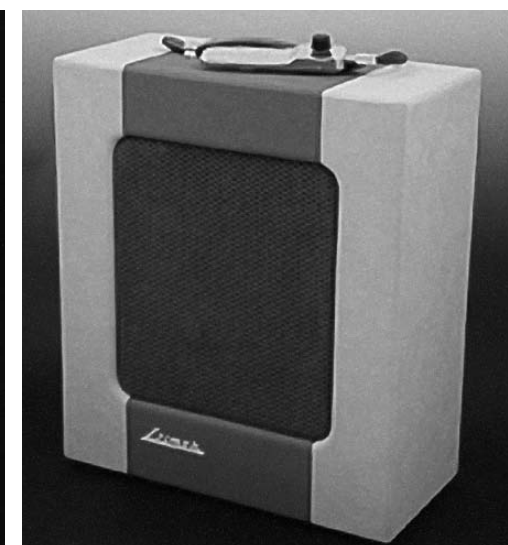
postrado en la cama. El dedo meñique y corazón de la mano izquierda habían quedado contraídos hacia la palma de la mano debido al calor recibido por los tendones y solo podía emplearlos para completar algunos acordes y tocar octavas. Este suceso hizo que se reinventara a sí mismo con una nueva aproximación al instrumento empleando básicamente el dedo índice y medio de la mano izquierda, creando así una técnica única y propia del estilo de Django Reinhardt.

Cuenta la leyenda que durante su recuperación cayó en sus manos el disco de Louis Armstrong "Dallas blues", este descubrimiento despertó su interés por el jazz e hizo que se decidiera por la guitarra como instrumento principal. En 1934 le propusieron formar una banda de cuerdas para un club, la formación era inédita para su época y se componía de guitarra solista, dos guitarras rítmicas, contrabajo y el violín del gran Stephan Grapelli. Se llamarían el **Quintet of the Hot Club of France**. El grupo tuvo un gran éxito debido a su peculiar sonoridad, el ritmo hipnótico, las virtuosas improvisaciones, el lirismo de las melodías, la mezcla de músicas populares y cultas, la mixtura de estilos como el vals musette, danzas cingaras, blues, swing, etc. Todas estas circunstancias unidas al genio y la personalidad de Django confluían en la creación de un nuevo género, el **jazz manouche**, también conocido por los anglosajones como **gipsy jazz**.

El Quintet of the Hot Club of France tuvo un gran reconocimiento mundial gracias a las grabaciones en los sellos Decca, Ultraphone y HVM, hasta que en el año 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se disolvió la banda. En 1946 Django usó la guitarra eléctrica y realizó una gira por Estados Unidos junto a Duke Ellington sin la repercusión esperada. Durante los años cincuenta se retiró y se dedicó a pintar en su casa de campo. Murió a causa de una hemorragia cerebral en Fontainebleau, el 16 de mayo de 1953. ①

Púa Wegen

Amplificador Stimer M-12

Notas del folk

Comparativa entre el guión de la melodía y la versión de Django Reinhardt.

Para comprender mejor el estilo de Django a continuación podemos ver la transcripción de la popular canción "Les Yeux Noir" que interpretó en el año 1947.

En el jazz cada músico tiene la libertad de variar y adaptar la melodía a su voz personal, siendo ésta la primera forma de improvisación. La variación melódica se basa en la habilidad para transformar un motivo concreto de maneras diferentes sin que pierda su sentido original.

En el segundo pentagrama tenemos el guión de la melodía, la forma más esquemática a partir de la cual podemos construir nuestra variación propia y personal. Sin entrar en un análisis detallado, podemos observar la maestría con que Django emplea diferentes recursos como notas de adorno, aproximaciones, cromatismos, anticipaciones, retardos, repeticiones, notas de paso, acordes, ligados, estiradas, etc.

Puedes ver el video titulado "Les Yeux Noir, melodía" en Youtube, dentro del canal de "stringcordeta".
www.joseptraver.com • www.youtube.com/stringcordeta

Les yeux Noir

Jazz manouche

Tradicional

The musical score is presented in four systems, each with two staves: a guitar (g.) staff and a double bass (D.) staff. The key signature has one flat (Bb) and the time signature is common time (C). The Django version (top staff in each system) features intricate melodic lines with numerous accidentals, ornaments, and complex rhythms. The traditional version (bottom staff in each system) is more straightforward, focusing on the harmonic structure. Chords are indicated below the bass lines: A7, Dm, Bb7, Gm, and Dm.