

INSTRUMENTOS DE CUERDA

La sección de las cuerdas en la orquesta sinfónica clásica comprende cuatro instrumentos de la familia del violín y que corresponden a las diversas voces del coro vocal, aunque los instrumentos cubren una extensión de sonido mucho más amplia que la de las voces humanas.

Instrumento de
Voz

cuerda
correspondiente

Violín
Soprano
Viola
Alto
Violonchelo
Tenor
Contrabajo
Bajo

Las partes que componen los instrumentos de cuerda de la orquesta sinfónica son básicamente las mismas.

Una caja de resonancia hueca y de "estrecha cintura", adosada a una placa trasera mediante una pared lateral llamada "costado", constituye el cuerpo del instrumento. Este cuerpo de estilizada silueta tiene un "cuello" o mástil relativamente largo que termina en el clavijero y la voluta adornada. Las cuerdas se acortan presionando con los dedos en el mástil.

Las cuerdas están sujetos en una pieza llamada corderal o ceja por la parte inferior y tensadas sobre el puente, de modo que pueden vibrar libremente.

Los cuatro instrumentos producen una rica variedad de efectos de sonido por medios esencialmente similares.

LA VIOLA

La viola es un instrumento de cuerdas y arco que constituye el miembro contralto de la familia del violín. Sus cuerdas están afinadas por quintas, dando la más baja del DO, situados por debajo del DO central (es decir: DO, SOL, RE, LA). Su extensión supera la tres octavas. La viola produce sonidos más graves que el violín; su longitud excede la de éste en unos 7,5 cm. Aunque un poco menos cómoda de tocar que el violín, posee mayor dulzura tímbrica que él. Los cuartetos de cuerda escritos por Haydn y Mozart establecieron las verdaderas posibilidades del instrumento, que desde entonces es infaltable tanto en la orquesta como en las formaciones camerísticas. En el repertorio de la viola hay obras de Haydn, Mozart, Berlioz, Glinka, Richard Strauss y Paul Hindemith. La viola barítono es un tipo de viola grave creado a finales del siglo XVII. Tiene seis cuerdas normales para ser tocadas por el arco y hasta cuarenta metálicas dispuestas en el interior de un mango descubierto por su parte posterior de tal manera que era posible puntear algunas con el dedo pulgar. El resto hacen el papel de bordones. Haydn escribió cerca de decientas obras para viola barítono que su mecenas, el príncipe Nicolaus Esterházy, era un gran aficionado a tocar dicho instrumento. Por su dificultad en tocarlo y conseguir una correcta afinación, caería en desuso en el siglo XIX. La viola d'amore es una viola sin trastes que se toca como el violín prevista de siete cuerdas que son frotadas con el arco bajo las cuales hay siete cuerdas simpáticas que vibran por resonancia. El nombre del instrumento deriva probablemente el amorcillo tallado que reemplaza a la voluta del clavijero. Fue instrumento muy apreciado en el siglo XVIII. La violetta era una viola d'amore contralto con dos juegos de cuerdas simpáticas. Ambos instrumentos fueron reemplazados por el violín. Otros instrumentos de la familia de la viola son: viola bastarda, viola da braccio, viola da gamba, violone

EL VIOLÍN

El violín es un instrumento de cuerda y arco, provisto de cuatro cuerdas: el menor y el más agudo de la familia del violín. Tiene una extensión de cuatro octavas; sus cuerdas están afinadas por quintas, correspondiendo la más grave al SOL situado por debajo del DO central (es decir, SOL, RE, LA MI). Los primeros violines fueron constuidos en Italia a mediados del siglo XVI; entre su antecesores se cuenta

instrumentos tales como el rebec, la viella y lira da braccio. La summa del arte de la violería fue doscientos años exclusivo de tres familias de Cermona: los Amati, los Guarneri y los Stradivari (Stradivarius es la forma latinizada). Aunque el violín propiamente dicho se ha mantenido inalterado durante cuatro siglos –si hacemos la salvedad de dos contribuciones decimonónicas: cuerdas más finas y un puente más alto– el arco moderno no adquirió su forma definitiva hasta el siglo pasado. Originalmente convexo, es ahora cóncavo. El violín posee una dilatada historia en la ejecución de música folklórica que se remonta hasta la viella, antecesora suya. En el siglo XVII vino a sustituir a la viola soprano en la música y se convirtió en el espinazo de la orquesta. En la orquesta moderna hay primeros y segundos violines: la diferencia entre unos y otros es que los primeros tocan las partes más agudas y los segundos las más graves. En el inmenso repertorio violinístico hay conciertos de Bach, Vivaldi, Mozart, Beethoven, Brahms, Chaikovsky, Mendelssohn, Max Bruch y Alban Berg. Participa además en casi todas las formaciones camerísticas.

El violín de bolsillo es un instrumento semejante al violín que se desarrolló en el siglo XVI a partir del rabel y continuó en uso hasta el siglo XVIII. Era lo bastante pequeño como para guardarlo en un bolsillo y lo utilizaba el maestro de baile para tocar frente a sus alumnos. Tenía un largo mástil sujeto a una caja muy pequeña.

El violín de clavos es un instrumento que se fabricó en los siglos XVIII y XIX. Consistía en una serie de clavos de diferentes longitudes fijados alrededor del borde de un resonador semicircular. Los clavos se tocaban con un arco de violín y producían notas de diferentes alturas, dependiendo de su longitud.

El violín Hardanger es un pequeño violín muy decorado que se usa con frecuencia en la música folklórica noruega, de una de cuyas regiones toma su nombre. Tiene cuatro cuerdas simpáticas, además de las cuatro normales.

TÉCNICA DEL ARCO

La mayor parte de la música que se escribe para instrumento de cuerda se produce mediante el arco curvado hacia adentro. Las cuerdas que comen la

mecha del arco son cuidadosamente escogidas de las colas de caballos blancos. El ejecutante debe frotar la mecha con un trozo de resina llamado colofonia para obtener un buen sonido. Existen diversas formas de crear efectos con el arco y algunos se detallan a continuación:

A)Archeggio semplice (forma simple):

Es el modo más sencillo de tocar el violín y comprende dos movimientos:

1)arco hacia abajo, o de izquierda a derecha, en el cual la mano que sostiene el arco inicia el movimiento lo más cerca posible de las cuerdas y se aleja gradualmente.

2)arco hacia arriba o de derecha a izquierda. Cuando se toca más de un sonido en una sola pasada del arco se produce un efecto de ligadura o "legato" y las notas en la partitura aparecen unidas por ligaduras.

B)Detache:

En esta técnica, el ejecutante cambia la dirección del arco de cada nota.

C)Trémolo:

El efecto de trémolo se produce repitiendo rápidamente la misma nota y cambiando la dirección del arco después de cada repetición. En un instrumento de teclado, se produce el efecto de trémolo o trino alternando rápidamente dos teclas.

D)Doppia fermata:

Pasando el arco por dos cuerdas a la vez, se producen dos sonidos simultáneamente. Cuando el ejecutante imprime un rápido movimiento de rotación al arco sobre tres o cuatro cuerdas, el efecto es de tres o cuatro sonidos producidos casi simultáneamente.

E)Martellato:

Como su nombre lo indica, significa "martillando". El martellato se produce con un golpe de arco en su extremo más alejado y soltándolo fuerte y repentinamente.

F)Staccato:

Se trata de una variante de una variante del efecto de martellato en la que las notas se tocan en el mismo golpe de arco.

G)Spiccato:

Haciendo rebotar suavemente la parte media del arco

sobre la cuerda con toques rápidos y breves se produce un efecto muy brillante.

H)Sul ponticello:

Significa que el ejecutante debe colocar el arco sobre la cuerda lo más cerca posible al puente del instrumento.

I)Col legno:

En italiano significa "con la madera", es decir que debe invertirse el arco para tocar la cuerda con la varilla en lugar de la mecha.

J)Arpeggiando:

El ejecutante debe realizar un movimiento de rebote del arco sobre todas las cuerdas, una tras otra, para producir un acorde quebrado o arpeggio.

Las técnicas mencionadas son las principales en uso para los integrantes de la orquesta. A continuación se detallan algunos otros efectos que pueden realizar los instrumentos de cuerda.

Pizzicato:

Este efecto se obtiene "pellizcando" las cuerdas con los dedos en vez de tocarlas con el arco. En la música jazz, por ejemplo, se usa más el contrabajo pellizcando sus cuerdas que con el arco.

Vibrato:

Imprimiendo un movimiento de vaivén a los dedos de la mano izquierda mientras presionan las cuerdas, se cambia rápidamente la altura del sonido, produciendo un efecto de "temblor".

Este efecto es frecuente también en el canto y en los instrumentos de viento.

Con sordino (o sordina):

Colocando una sordina sobre el puente, los sonidos de los instrumentos de cuerda se amortiguan, produciéndose un efecto algo misterioso.

BIBLIOGRAFÍA

Las principales enciclopedias donde investigamos fueron: Enciclopedia electrónica ilustrada y Diccionario de la música.