

Historia del Tsugaru-jamisen: Desde su origen Mesopotámico hasta la Segunda Guerra Mundial (Español)

津軽三味線の歴史：メソポタミアから第二次世界大戦まで(スペイン語)

富田 晃*

Akira TOMITA*

Resumen

El Shamisen es un tipo de laúd tradicional de Japón. El Tsugaru-jamisen (Tsugaru-shamisen) es una especie de Shamisen y también es un género de música tradicional de Japón. El Tsugaru-jamisen se desarrolló como un género distinto de otros estilos de Shamisen durante el Período de Meiji (1868-1912). El estilo y el instrumento tienen el nombre "Tsugaru" porque se creó en la región de Tsugaru de la prefectura de Aomori, la parte del extremo norte de Honshu (la isla principal de archipiélago japonés).

El Tsugaru-jamisen tiene el cuerpo más grande y su cuello más grueso que otros tipos de Shamisen. La música de Tsugaru-jamisen es caracterizada por ritmos fuertes y sonidos percusivos, producidos por un plectro que pica las cuerdas y golpea al cuerpo del instrumento.

Este ensayo proporciona una visión general de la historia del Tsugaru-jamisen, desde los orígenes de los cordófonos de Mesopotamia en tiempos antiguos, a través del establecimiento de Shamisen en la edad media de Japón, hasta la formación moderna de Tsugaru-jamisen en la región de Tsugaru al norte de Japón.

Los Orígenes de los Cordófonos

No está claro cuando la humanidad comenzó a disfrutar del sonido y crear música. Desde tiempos primitivos, los humanos han escuchado los susurros del viento, el agua, y los cantos de los pájaros en el bosque. Con el tiempo, han llegado a apreciar los sonidos producidos por sus compañeros humanos. En el pasado lejano, los humanos expresaron sus intereses, sentimientos y alegría, creando algún nuevo sonido, así que los humanos comenzaron a cantar usando su voz y aplaudir con sus manos los ritmos.

En algún punto en la prehistoria, la humanidad empezó a quebrar piedras y maderas, cocer arcilla, así comenzó a producir cosas físicas. Estas cosas no sólo eran herramientas directamente conectadas para sobrevivir como armas para cazar y vasos para sostener agua, también produjo instrumentos de sonidos para desterrar los malos espíritus, ofrecer oraciones a los dioses, compartir alegrías y superar tristezas con sus compañeros. Hachas, jarros, figuras, collares, además tambores, campanillas, flautas, cuernos, todos han sido descubiertos desde los sitios arqueológicos de la prehistoria. Para producir sonidos, frotando, agitando, soplando, así nacen las percusiones e instrumento viento en diversas partes del mundo.

Los instrumentos musicales generalmente se clasifican como percusión (idífono / membranófono), viento (aerófono) y cuerda (cordofono). Solo instrumentos de percusión y de viento se han descubierto en sitios arqueológicos más antiguos. ¿Desde cuándo existen los cordofonos? Se cree que los primeros cordofonos se originan desde los arcos de caza. Los arcos de caza se inventaron en el Medio Oriente durante el final de la era Paleolítica, aproximadamente 15000 A.C. después se extendieron de este a oeste a lo largo de toda Eurasia.

Sin embargo, los cordofonos actuales no se han desarrollado directamente desde el arco. La cuerda del arco de caza

* 弘前大学教育学部美術教育講座

Departamento de Educación de Arte, Facultad de Educación, Universidad de Hirosaki

produce un sonido de intensidad muy baja, y se silencia inmediatamente. Estos cordofonos primitivos no podían producir sonidos fuertes para realizar sesiones con instrumentos de percusión (idiofono / membranófono) e instrumentos de viento (aerófono). A causa de la simplicidad de sonidos de los cordófonos, su potencial verdadero no se dio hasta que lograron formar melodías y armonías usando tonos múltiples. El Arco de boca en la música es un cordófono primitivo, inventado en el periodo de prehistoria. Se pica la cuerda de arco, y resuena usando la boca para hacer el sonido más interesante. Sin embargo, para encontrar cordofonos actuales debemos contemplar el Reino de los Sumerios, después de la subida de la civilización en Mesopotamia, cuando los sonidos científicamente se clasificaron en la forma de la música.

La ciudad-estado de Sumeria fue un pueblo importante que tuvo el poder en el 3500 A.C. Floreció en la región de Mesopotamia, donde la sociedad agrícola había surgido 4500 años antes. El reino de Sumeria se jactó de haber desarrollado la arquitectura y la escritura cuneiforme, la forma de escritura más antigua del mundo, y supervisó el patrocinio oficial de las artes plásticas y escénicas. Además, se adelantaron en los campos de la astronomía y las matemáticas a través del desarrollo de un calendario agrícola. El monarca de Sumeria consideraba que la música era un sistema integral de correspondencia con los dioses en los cielos. El monarca patrocinó un instituto de investigación de la educación musical. La teoría acústica había sido refinada por los astrónomos y matemáticos, lo que lleva a la creación de la notación musical y escalas. La política del gobierno de Sumeria guiaba la evolución de la música, y finalmente llevó a la construcción del cordófono que encarnó ese proceso: un prototipo del arpa moderna, teniendo varias cuerdas extendidas entre un marco o un arco. Este desarrollo se dio alrededor del 3000 A.C. En este tipo de diseño cada cuerda puede producir sólo un único tono, y como resultado el único método para aumentar la gama acústica era añadir más cuerdas y construir un instrumento más grande.

Alrededor de 1500 A.C. un cuello se fijó al cuerpo de los cordófonos para tener diferentes tonos desde una misma cuerda. Al presionar en diferentes lugares de la misma cuerda sonó en tonos diferentes. Estos instrumentos se clasifican como laúdes de los cuales incluyen la guitarra y el Shamisen. Los Laúdes tenían su carácter de portabilidad, se pueden tocar caminando o montando en caballo.

Biwa, Komuz, Sanxien, Sanshin, y Shamisen

El Shamisen cae en la categoría de los cordófonos de cuello largo llamado laúd. Los laúdes que se originaron desde Mesopotamia se extendieron hacia el archipiélago japonés en tiempos pre-modernos. Generalmente los laúdes de Japón se clasifican en dos tipos. Uno es el estilo de Biwa, introducida a Japón durante el Período Nara (710-794 D.C.) a través de la interacción con la Ruta de la Seda. Otro es el Sanxian y Sanshin, que entró a Japón durante el Período Muromachi (1333-1573 D.C.) a través de las relaciones comerciales con China y Okinawa. El Biwa tiene forma de pera y es construido utilizando tablas de madera planas. El Sanxian y Sanshin (y Shamisen) se forman mediante la inserción de un cuello a una caja de resonancia de madera cubierto con piel de animal. El Sanxian de China y Sanshin de Okinawa se utilizaron como los modelos en el desarrollo de Shamisen japonés. Sin embargo, hay diferencia entre el Biwa, Shamisen, Sanxian y Sanshin. El Sanxian y el Sanshin se tocan con un plectro en forma de uña, tanto el Shamisen como el Biwa se tocan con un plectro grande en forma de cuña (Bachi) y utilizan un resonador que se llama Sawari, lo que genera sonidos de zumbido. El Sanxian y Sanshin no tienen este tipo de resonador.

Para considerar la transmisión de instrumentos musicales a nuevos lugares, debemos preguntarnos ¿Con quién se introdujo? ¿En qué tipo de personas tomaron el instrumento? ¿Cómo era la situación socialmente y naturalmente? Contestando estas preguntas se revela cómo los factores sociales influyen en la recepción y la difusión de instrumentos musicales.

El más antiguo laúd importado a Japón fue el Biwa que fue tocado originalmente en los palacios de China y Corea. Fue traído a Japón entre los siglos VII y VIII, y aceptaron como música de los palacios de Nara y Kyoto que se llama Gagaku.

En Japón estaba la gente llamada Hokai-hito, personas que hacían espectáculos públicos a cambio de limosnas. Ellos eran personas expulsadas de la mayoría de la sociedad por algún tipo de desgracia o enfermedad. Aunque el Biwa ganó un lugar prominente socialmente como un instrumento de palacio, irónicamente también fue tomado por artistas itinerantes de clase baja como los Hokai-hito, debido a la portabilidad del Biwa. Más tarde, a mediados del período Heian (794-unos 1190), el

Biwa ha sido tocado por los monjes itinerantes ciegos que se llaman Biwa-hoshi. Con ellos se extendió por todo el Japón como un acompañamiento de los monjes del budismo. Su dogma coreado de la salvación. Los Biwa-hoshi adjuntaron al biwa un resonador llamado Sawari.

Unos 800 años después de la introducción del Biwa a Japón durante el Período Muromachi en el siglo XVI, es cuando el Sanxian de China y Sanshin de Okinawa llegaron a Japón. Se cree que estos instrumentos debían ser los modelos directos al fabricar el Shamisen.

El Sanxian se ha difundido en China en la época de la dinastía Qin (778 A.C.-206 A.C.), hace más de dos mil años. Aunque los orígenes del sanxian no son claros, hay una teoría convincente de que se inspiró por el Komuz, un laúd usado por los nómadas de la parte norte del continente asiático; otra teoría indica que el Sanxian fue creado por los constructores de la Gran Muralla de China. En el presente hay muy pocos Komuz existentes, por esas teorías permanece en el reino de la suposición, parece que los nómadas del norte de Asia utilizaban un tipo de laúd que tenía piel de oveja estirado sobre el cuerpo del instrumento y que usa cuerdas hechas de intestinos de oveja. En contraste, el Sanxian utilizado en China está cubierto con piel de serpiente y utiliza cuerdas de seda. Aquí podemos decir que hay diferencias entre el Komuz y el Sanxin por los estilos de vida de las personas que lo usan y los ambientes naturales. El Komuz es de las vastas tierras secas de Mongolia, donde la gente es nómada y vive con caballos pastoreando ovejas. El Sanxian es de las tierras húmedas de China donde las personas viven en asentamientos permanentes. Los trabajadores quienes construyeron la Gran Muralla tocaron el Sanxian acompañando el canto y la danza para relajarse después de agotadores días de trabajo. Finalmente, el Sanxian se difundió por todas partes de China como una forma de entretenimiento del laico, y se incorporó a la Ópera Kunqu.

El Sanxian entró a Japón indirectamente desde China. Primero fue transferido de China a Okinawa en algún momento a principios del siglo XV, donde se convirtió a Sanshin. Las personas que trajeron el Sanxian a Okinawa eran inmigrantes de China desde la provincia de Fujian, parte sur de China. Okinawa era el Reino de Ryūkyū (1429-1879). El reino de Ryūkyū creó colonias de chinos para fomentar el intercambio con su vecino más avanzado. El reino de Ryūkyū trató a la gente y la cultura china con cortesía. Fomentaron a tocar el Sanshin como una estética de la clase Bushi (guerrero). El Sanshin de Okinawa es similar al Sanxian de China en que su cuerpo está cubierto de piel de serpiente y que se pican con un plectro de forma de uña. En Okinawa no existen serpientes grandes para utilizar piel de Sanshin, así que los Bushi del Reino de Ryūkyū importaron pieles de serpientes desde China, debido a que su imagen pública quedó ligada a la calidad de su instrumento. Así para mejorar su reputación, el Sanshin también fue lacado en las partes de madera.

Poco después se creó el Sanshin en Okinawa, el Sanshin de Okinawa y el Sanxian de China llegaron a Ōsaka desde Okinawa. Ōsaka es una ciudad gigante de Japón. Sin embargo, el Reino de Ryūkyū tenía poca interacción con el gobierno japonés de Muromachi, por lo que el Sanxian y el Sanshin entraron a Japón sin intercambio personal o cultural. En Ōsaka la gente que se interesó por estos instrumentos eran miembros de la clase baja como los Biwa-hoshi. Esto se debió a que el Sanxian y el Sanshin tienen un rango de tono más amplio que el Biwa y no hay trastes que restringen la variedad de tono, así podían ampliar su repertorio con expresión libre.

Debido a que no había manera para Biwa-hoshi saber cómo estos laúdes se tocaron en China y Okinawa, utilizaron el mismo plectro grande de Biwa. Diseñaron nuevos instrumentos fuera de la sede de sanxian y sanshin, no se preocuparon por crear deliberadamente fieles reproducciones de los originales. Entonces emplearon materiales hechos de piel de gato en vez de piel de serpiente. Además, adjuntaron el sawari, resonador para producir sonido de zumbido como de Biwa.

Así es como el Shamisen entró en su forma actual, las diferencias del Sanxian de China o Sanshin de Okinawa son de piel que cubre el cuerpo de instrumento, forma y tamaño del plectro y extensión del Sawari. El Shamisen se hizo popular como acompañamiento de la canción popular (Min'yo o Hayari-uta). Durante el Período Edo el Shamisen llegó a ser usado en el Gidayū, el Jōruri, y el Kabuki, formas de artes escénicas que se puso de moda como parte de la cultura de la próspera ciudad.

El Shamisen en la región de Tsugaru

Tsugaru es la región oeste de la actual prefectura de Aomori. La llanura Tsugaru está rodeada por el mar de Japón, al oeste, el estrecho de Tsugaru al norte, la cordillera Hakkoda al este, y Shirakami-sanchi al sur. El solitario Monte Iwaki de 1625 metros de altura domina la llanura, observables desde cualquier punto de la región. Tsugaru ha sido reconocida como una región política consolidada desde tiempos antiguos, se hace referencia en el registro histórico Nihon Shoki (655 D.C.). La tierra se unificó bajo el clan Tsugaru y el Castillo de Hirosaki fue construido durante el Período de los Reinos Combatientes (1467-1568). Durante el Período Edo se convirtió en el dominio (Han) del Daimyō Hirosaki. En esa tierra perdura anualmente las fuertes nevadas que cubren durante un cuarto completo del año. Separados por la distancia de Edo (ahora Tokyo, capital de Japón) en el este de Honshū, y Kyōto / Ōsaka más al oeste, la región de Tsugaru es aislada incluso de sus regiones contiguas por el mar y las montañas. Por esta sociedad cerrado y en medio de la cruda rotación de las estaciones, el dialecto Tsugaru (Tsugaru-ben), Tsugaru canción popular (Tsugaru-min'yo), los festivales Nebuta y Neputa, y otros aspectos culturales fueron creados con originalidad.

Sin embargo, incluso en una región tan cerrada hubo un grado de intercambio de personas. El primer ejemplo obvio es el Sankin-kōtai, es una visitación anual obligatoria del Daimyō de cada región al Shōgun de Edo. Los bienes, las artes marciales y escénicas, etc., que el Daimyō trajo de Edo a Tsugaru recibieron el reconocimiento público y fueron tratados con toda la debida formalidad. El Gidayū, un género de Jōruri es una narración dramática popular en Edo y con el tiempo, fue llevado a Hirosaki con su acompañamiento Gidayū-shamisen de cuello grueso.

Los intercambios culturales también tuvieron lugar por las llegadas de Kitamae-bune, que negoció a lo largo del Mar de Japón. Los Kitamae-bune eran barcos comerciales que zarparon desde Sakai, cerca de Ōsaka, y pasando el estrecho de Kanmon a través del mar interior, haciendo escalas en los puertos comerciales a lo largo del camino del Mar de Japón hacia el norte. Los barcos viajaron de ida y vuelta entre Sakai y Esashi en Hokkaido. La ruta comercial benefició a Ōsaka por la introducción de una variedad de productos del mar de la costa norte y ganándose el nombre de "La cocina más grande bajo el cielo". Igualmente una masa de productos que incluyen ropa, sal, papel, velas, el licor y el tabaco se abrieron paso hasta los puertos del norte. Además de estos bienes físicos, espectáculos folclóricos intangibles del país también se transmitieron hacia el norte a lo largo de la ruta comercial de Kitamae-bune. Como en el caso de la canción popular de Kyūshū "Haiya-bushi", que echó raíces en nuevos lugares con los nuevos nombres de "Sado Okesa "y" Tsugaru Aiya-bushi ".

Otro ejemplo de este tipo de intercambio cultural esta en los monjes ciegos itinerantes llamados Bosama o Goze. Bosama es el nombre utilizado en la región Tōhoku (región norte de isla principal de Japón) para referirse a Zato, los miembros de bajo rango de Tōdōza. Tōdōza es una organización de monjes ciegos en la tradición de Biwa-hoshi, y fue registrado con el gobierno de Edo. Tōdōza fue creado para actuar como un sistema de apoyo social para quienes perdieron la vista por graves enfermedades o partos difíciles. Al entrar en Tōdōza, la persona era instruida ya sea en un arte musical como ejecutar el Shamisen o en la medicina, como la acupuntura, moxybustion y masaje. Los miembros del Tōdōza eran exclusivamente masculinos. Por otra parte, los Gozeza eran grupos que se organizaron para las mujeres, y sus miembros con discapacidad visual se llaman Goze. Los Bosama o Goze se formaron en pequeños grupos y viajaron por el país en conjunto.

Bosama y Goze tocaron Jiuta-shamisen desarrollado por Biwa-hoshi en Ōsaka.

El Jiuta-shamisen es un tipo de Shamisen portátil de tamaño mediano y cuello delgado. Los Bosama y Goze eran especialmente bienvenidos en las regiones de nieve profunda de Tōhoku, por proporcionar entretenimiento y respiro del invierno, por lo que a menudo residían en la región durante largos periodos de tiempo.

Entre esos artistas itinerantes algunos se quedaron a vivir en las aldeas visitadas. Una vez que se separaban de su grupo, serían excomulgados de la Tōdōza o Gozeza y perdían su estatus social reconocido públicamente. Estas personas fueron llamadas Hagure-bosama o Hagure-goze. Para adquirir alimentos para vivir, viajaron y visitaban casas de puerta a puerta (Kado-zuke), recogiendo limosnas de arroz y monedas para vivir el día a día. Debido a que vivían de las limosnas, se remitieron peyorativamente como mendigos (Hoido) despreciados por la sociedad.

Para ser miembro de Tōdōza o Gozeza, uno debía tener contacto con ellos. Sin embargo, hubo gente ciega que no tenía contacto o no querían ser miembros de Tōdōza o Gozeza. Entre ellos había gente que aprendieron Shamisen o masaje con Hagure-bosama o Hagure-goze.

Cuando visitaban de puerta a puerta (Kado-zuke), al hacerlo sin previo aviso, el artista tuvo que crear una intensa cantidad de sonido para llamar a sus audiencias. Cuando la audiencia salía de su casa o lo tenían cerca, el artista tenía que dar entretenimiento en el acto para adaptarse a la atmósfera actual, es por eso que el género se convirtió en uno caracterizado por el rendimiento energético y de improvisación. La piel del Shamisen fue cambiada de gato a la de perro, porque la piel de perro es más resistente que la del gato ya que soporta los golpes ocasionados por tocarlo fuerte.

La técnica y el repertorio del Shamisen se relacionan directamente de maestro a discípulo, uno a uno, a través de la interminable repetición de la frase utilizando enseñanza mnemotécnica oral (Kuchi-jamisen). Aunque la notación musical del Shamisen existía en forma de números, letras y símbolos, los Tōdōza y Gozeza no usaron notación y siguieron la tradición de los ciegos Biwa-hoshi.

Según DAIJO Kazuo, un historiador de Tsugaru-jamisen, el linaje del género actual es atribuible a un solo hombre, se llamaba Nitabō (b. AKIMOTO Nitarō, 1857-1928). Aunque Nitabō murió en el siglo XX, no hay fotografías restantes de él. Esto es una consecuencia de la baja condición social conferida a los artistas de Tsugaru-jamisen.

Nitabō era hijo de un barquero en el Río Iwaki, que perdió la visión a la edad de ocho años, y su actuación tenía influencia de Goze de Echigo (Niigata).

Nitabō comenzó a utilizar un Gidayu-shamisen de cuello grueso, en un esfuerzo para dominar las técnicas de Shamisen que probablemente había recogido de Hagure-goze. El nuevo instrumento incrementó su potencia dinámica y expresiva, y creó el puente para el nuevo estilo de actuación que ahora se conoce como Tsugaru-jamisen.

Durante su vida, Nitabō tomó cinco discípulos. El Tsugaru-jamisen comenzó su tradición con la iniciada en este único punto de génesis. De los cinco discípulos de Nitabō, Kase no Momo (b. KUROKAWA Momotarō, 1886-1931) y SHIRAKAWA Gunpachirō (1909-1962) dejaron la mayor marca en la historia.

Kase no Momo pulió las canciones populares de la región de Tsugaru, con acompañamiento de shamisen a la canción. Poco después, "Yosare-bushi", "Ohara-bushi", y "Jonkara-bushi" se han llamado como las tres canciones de canon de Tsugaru (Tsugaru-mitsumono).

Como pasaron los años a través de los períodos Meiji (1868-1912), Taishō (1912-1926) y Shōwa (1926-1989) la región de Tsugaru se ha beneficiado por la industria de la manzana, importada de los Estados Unidos de América. En los festivales de cosecha, capilla-festivales (Yomiya), y otros eventos, se celebraron grandes reuniones musicales (Uta-kai), donde fueron llamados cantantes y ejecutantes de Shamisen a entretener a la población local. Fue durante esas actuaciones quien el discípulo final de Nitabō, SHIRAKAWA Gunpachirō, comenzó a tocar shamisen solo. Gradualmente extendió la longitud de los solos del Shamisen antes y después de las voces. Finalmente separó con cantante por completo. La audiencia profundamente se impresionó por su técnica virtuosa. Pero el Shamisen seguía siendo mal visto en su momento como una cosa manchada por mendigos, y se consideró una vergüenza para la familia de uno que se asocia con un intérprete de Shamisen. Esta era la situación en Tsugaru cuando se sumergió a la Segunda Guerra Mundial.

* Este es una traducción desde primera mitad del siguiente ensayo.

富田晃「弦の響き：津軽三味線の形成と現在」『季刊民族学』135, pp3-56,2011

Referencias

- 王耀華『中国と琉球の三弦音楽』第一書房,1998
 ザックス、クルト『楽器の歴史』全音楽譜出版社,1965
 大條和雄『津軽三味線の誕生』新曜社,1995

田中悠美子（編）『まるごと三味線の本』 青弓社 , 2009

田辺尚雄『三味線音楽史』 創思社 , 1963

李義昭「江戸期における視覚障害者組織『当道座』」『六甲台論集』 46 (3), 1999

Gerald Groemer, *The Spirit of Tsugaru: Blind Musicians, Tsugaru-Jamisen, and the Folk Music of Northern Japan*, Harmonie Park Pr, 1999

Suda Naoyuki, Daijo Kazuo and Anthony Rausch, *The Birth of Tsugaru Shamisen Music: The Origin and Development of a Japanese Folk Performing Art*, Aomori U.P. 1998

(2015. 1.15 受理)