

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 31– JUNIO DE 2010

“HISTORIA DE LAS FLAUTAS DE PICO”

AUTORÍA M^a DEL CARMEN BARRERA BENJUMEA
TEMÁTICA EDUCACIÓN MUSICAL
ETAPA EI Y EP

Resumen

Este artículo recoge las distintas flautas de pico que aparecen a lo largo de la historia de la humanidad, desde flautas rudimentarias aparecidas en la época prehistórica, hasta flautas más sofisticadas y de sonido envolvente en nuestros días.

Recoge la clasificación de los instrumentos de viento atendiendo a la forma en que el aire entre en vibración, profundiza en la familia de los instrumentos de viento a bisel, así como en la familia de las flautas de pico.

Concluye con una visión histórica de las flautas de picos desde la prehistoria, pasando por la época griega, Edad Media, Renacimiento y Barroco.

Palabras clave

- Instrumentos de viento.
- Aerófonos.
- Embocadura de flauta.
- Lengüeta batiente.
- Boquilla.
- Sonido libre.
- Sopranino.
- Soprano en do.
- Contralto en fa.
- Tenor en do.
- Bajo en fa.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 31– JUNIO DE 2010

- Contrabajo en do.
- Época griega.
- Edad Media.
- Renacimiento.
- Barroco.

1. LOS INSTRUMENTOS DE VIENTO O AERÓFONOS

En todas las partes del mundo encontramos instrumentos parecidos entre sí, allí donde existen los materiales que intervienen en su fabricación: madera, metal, y tripa, principalmente.

La historia de la familia de los instrumentos de viento se remonta a tiempos prehistóricos cuando el hombre descubrió que podía producir sonidos soplando a través del extremo de un hueso vacío, un trozo de caña, una calabaza o el caparazón de un molusco con un orificio practicado en su ápice. El origen de los instrumentos de viento lo debemos por tanto a elementos naturales: madera, cuerno, piedra, hueso o concha manipulados por el hombre: agujereados, unidos, dotados de accesorios...

La mayor parte de los pueblos primitivos conocían estos “instrumentos” que eran flautas primitivas y producían un sonido parecido al que se consigue soplando por el cuello de una botella. Sus procesos de emisión sonora han sufrido pocas transformaciones desde la Antigüedad hasta nuestros días.

En todos los instrumentos de viento el sonido se obtiene por la vibración del aire y podríamos clasificarlos dependiendo de la forma en que el aire entra en vibración:

- En los instrumentos llamados **de embocadura de flauta** el aire es enviado contra una arista viva o bisel y vibra al chocar contra el borde afilado. La columna de aire puede ser modelada y dirigida al bisel solo por los labios del instrumentista (flauta travesera) o por el contrario puede ser dirigida a la arista por una embocadura como ocurre en la familia de las flautas de pico.

- En los instrumentos llamados **de lengüeta batiente** el aire pone en movimiento:

→ Una lengüeta elástica que choca contra una abertura que queda obturada por ella (instrumentos de lengüeta simple como el clarinete).

→ Dos lengüetas pegadas que chocan entre sí (instrumentos de lengüeta doble como el oboe).

→ Unas láminas elásticas que oscilan en el interior de una moldura que las rodea exactamente (instrumentos de lengüeta libre como los órganos de la boca. Las armónicas derivan de ellos).

→ En los instrumentos llamados **de boquilla**, los labios del intérprete actúan como lengüetas dobles membranosas (es el caso de las trompetas y los cuernos).

→ En los instrumentos de **sonido libre**, no hay columna de aire: éste vibra al mover el instrumento en distintas direcciones. Es el caso del Rhombos, sencillo instrumento de origen

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 31– JUNIO DE 2010

prehistórico que funciona con el aire ambiental, consiste en una tablilla de madera, hueso o metal, plana y oblonga, de dimensiones variables, que se ata a los dedos o a un mástil con una cuerdecita. Funciona haciéndolo girar en el aire alrededor de la cabeza. Produce un sonido modulante cuya altura varía según la velocidad del giro y las dimensiones del instrumento. En Sudamérica se pueden encontrar los trompos zumbadores hechos con calabazas a las que se les practican unos agujeros por los que pasa el aire, y que funcionan con el mismo mecanismo.

Cuando en los instrumentos aerófonos la vibración se produce en el interior de un tubo, la morfología interna del mismo o “sección” influye en el sonido producido, determinando ciertas cualidades tímbricas. Las formas más comunes son:

- Sección **cilíndrica**: como el clarinete.
- Sección **cónica**: como las flautas de pico.
- Sección **abocinada**: como el oboe.
- Los aerófonos en forma de **vasija** como la ocarina son menos frecuentes.

2. LA FAMILIA DE LOS INSTRUMENTOS DE VIENTO A BISEL

Etimológicamente la palabra “flauta” parece venir del latín “flatus” (soplo). Genéricamente el término engloba a todo instrumento de viento con resonador en forma de tubo, en el cual el sonido se produce como resultado de la vibración de la columna de aire que contiene por efecto del soplo de un instrumentista sobre un bisel.

El mecanismo es como se explica a continuación:

- El aire insuflado por el instrumentista llega al bisel y comprime a la columna de aire contenida en el tubo, produciendo una vibración que se transmite hasta el extremo abierto, donde por resistencia del aire exterior se refleja. Así, dentro del tubo se superponen dos movimientos vibratorios idénticos (incidente y reflejado) creando un sistema de ondas estacionarias con sus nodos y sus vientres que se propagan por el medio ambiente llegando a nuestro oído quien transforma estas vibraciones en señales identificadas como sonidos.

Tapando y destapando los orificios del tubo con los dedos se consigue variar la longitud de la columna de aire en el interior del tubo y por tanto cambiar la altura del sonido emitido: éste será más agudo cuanto más corta sea la columna de aire y viceversa.

Aunque las más conocidas son las flautas de pico y las traveseras, existen muchos otros tipos de flautas. Los principales elementos que diferencian unas de otras son:

- **El sonido**, coloreado, aterciopelado, discreto, amplio,...
- **El aspecto físico**: de pequeño o gran tamaño, formadas por uno o varios tubos (monocálamos o policálamos), sin orificios laterales o con ellos y en número variable, de diferentes materiales: caña, bambú, ébano, plata, oro, plástico, barro cocido,...

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 31– JUNIO DE 2010

- **Sus técnicas:** se mantienen derechas ante los labios (flautas verticales, cuya embocadura está en un extremo y entre las que se encuentran las de pico), en posición oblicua respecto al intérprete, en posición transversal (flautas traveseras con embocadura lateral), o desplazadas bajo la boca (flautas de Pan).

La flauta de pico adquirió pronto su formato actual. Una vez desbancada en el período Barroco por la flauta travesera, de sonido más fuerte y brillante, apenas ha sufrido modificaciones.

3. LA FAMILIA DE LAS FLAUTAS DE PICO

Tan importante fue la flauta de pico hasta el Barroco que cuando se hallaba la palabra “flauto” referida a música se debía entender que se trataba de flautas dulces o de pico, instrumento dominante durante esa parte de la historia.

Para referirse a otro tipo de flautas había que especificarlo con el término correspondiente. La distinción verbal aparece por primera vez en el S. XIII en Cleomades del Adenet: “Flautas de plata traveseras...” En el S. XIV sólo aparece dos veces, con Guillaume de Machaut y Eustache Deschamps. Sin embargo esta precisión es rara hasta el Renacimiento.

La flauta es un instrumento particularmente pobre en armónicos superiores. La poca potencia que se necesita para producir su sonido determina la calidad de su timbre claro y transparente. Su sonido, cercano al sonido puro, se vuelve especialmente suave y blando en los graves.

Existe toda una familia de flautas de pico desde hace varios siglos: sopranino, soprano, alto, tenor, bajo y contrabajo (instrumento bastante raro que mide más de 2 metros). Actualmente la familia de flautas de pico contemporánea es semejante a los modelos realizados en la segunda mitad del S. XVIII (por esta razón se le aplica el calificativo de barroca). Las tesituras de los 6 tipos principales que se utilizan son:

- Sopranino en fa: fa 4 – fa 6. Muy empleada como solista en el S. XVIII, en Vivaldi, Haendel,... es la que menos se fabrica en la actualidad.

- Soprano en do: do 4 – do 6. Que raramente se usaba en el S. XVIII está muy difundida actualmente ya que ocupa un “lugar privilegiado” en la práctica musical de los niños/as. Su forma de utilización (con digitación simplificada) y la escasa calidad de muchos de estos instrumentos existentes en el mercado que confunden sencillez de ejecución con “juguete musical” ofreciendo un instrumento de baja calidad material y sonora (desafinados en su mayoría) ha llevado consigo el descrédito de este instrumento.

- Contralto en fa: fa 3 – fa 5. Se utilizó muchísimo como flauta solista en los S. XVII y XVIII en obras de Purcell, Telemann, Bach, Haendel... Hoy en día se considera la flauta de pico por excelencia.

- Tenor en do: do 3 – do 5. Y la “voice flute” o flauta tenor en re también son muy utilizadas actualmente.

- Bajo en fa: fa 2 – re 4. Era muy utilizada junto a los tenores en los famosos “consorts” ingleses.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 31– JUNIO DE 2010

- Contrabajo en do: do 2 – do 4. Ya indicamos anteriormente que es un instrumento de grandes dimensiones (mide más de 2 metros) y raramente utilizado.

Como no todos los miembros de la familia de las flautas de pico tienen la misma extensión sonora cada uno requiere su propia digitación para producir una nota del mismo tono. Así el instrumentista que pasa de tocar la flauta soprano en do a la contralto en fa tendría que aprender a toda una nueva digitación. Este problema se resuelve transportando mentalmente la música, de manera que se pueda leer en una clave diferente según el instrumento empleado. De esta manera la misma digitación servirá para todos los miembros de la familia.

La flauta de pico está formada por un tubo de sección cónica que presenta 8 orificios. El sonido como ya hemos explicado se forma en el pico, compuesto por un estrecho canal (chimenea) que dirige el aire a un espacio libre de salida (ventana) sobre un bisel, a la manera de silbato.

La boquilla entre los labios del instrumentista no permite en la flauta de pico ninguna modificación de la fuerza ni del carácter del sonido, no ocurre igual en la flauta travesera que admite diferentes posiciones de los labios y presiones de aire variables.

Mientras que la flauta de pico del Renacimiento era de sección cilíndrica, y abarcaba una octava y media, la flauta de pico Barroca era ya de sección cónica y abarcaba de dos octavas a dos octavas y media. Actualmente la flauta de pico sigue siendo de sección cónica invertida, es decir, se va estrechando desde la embocadura hasta el otro extremo, lleva generalmente 8 agujeros y abarca dos octavas. Sin embargo tapando el agujero 8, con mucha precisión de aire y una técnica adecuada se puede emitir una octava más aproximadamente en cada tipo de flauta de la familia de pico.

Terminaré este apartado señalando que existen muchas variedades de flautas de pico, algunas de ellas muy conocidas:

- los tubos de órgano (algunos son flautas de pico invertidas sin orificio lateral, cada tubo emite una sola nota, dependiendo de su longitud),
- el txistu y las flautas populares vascas (con 3 orificios en un extremo),
- o la flauta de émbolo (sin ningún orificio lateral pero que gracias al émbolo realiza glissandos).

4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS FLAUTAS DE PICO

Hay muchas lagunas en nuestro conocimiento sobre la historia y evolución de la flauta, y más si nos referimos a Europa Occidental.

En líneas generales diremos que la flauta, instrumento a la vez religioso, militar y profano, es sin duda el instrumento más antiguo del mundo. Conocido por la mayoría de los pueblos primitivos desde la Edad de Piedra, se ha asociado a propiedades mágicas y se utiliza en ceremonias rituales; quizá también para congregar al pueblo o avisarle de los peligros.

Las primeras flautas de pico que se conocen han sido encontradas en Isturitz (Pirineos). La flauta de Isturitz estaba ya bastante perfeccionada puesto que consistía en un solo tubo con el que se

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 31– JUNIO DE 2010

producían varios sonidos. Fabricada de hueso y con orificios, era naturalmente muy rudimentaria (hablamos del 20.000 a. C.) y parece que se le insuflaba el aire directamente sobre el borde del tubo. Su descubrimiento parece confirmar la hipótesis de que las flautas verticales precedieron a todas las demás. Otra flauta prehistórica en hueso es la Flauta de Veyreau.

Se conservan flautas de pico de todas las épocas sucesivas.

Desde la **época griega** conocemos la siringa, instrumento de viento primitivo común a muchos pueblos de la tierra difundida con el nombre de “flauta de Pan” en alusión a la mitología.

Las flautas también fueron tocadas por los romanos y los etruscos. Desaparecen del mundo occidental tras la caída de Roma y sólo comienzan a reaparecer en los siglos X y XI.

De la música de la **Edad Media** no se tiene gran documentación. Las invasiones bárbaras provocaron una ruptura en el arte musical. Las flautas reaparecen en la época de la invención de la polifonía y de la notación rítmica.

Algunos manuscritos del S. XIV franco-flamencos incluyen flautas traveseras entre los instrumentos mostrados en miniaturas y en los márgenes ilustrados con escenas de la vida cotidiana. De la misma forma poetas franceses de la época confirman la presencia del instrumento en su país, mencionándolo en sus poemas. Así Machaut contrastó flautas traveseras con flautas dulces (“flautas en las que tocas verticalmente cuando las tocas”) en una larga lista de instrumentos que confección con el propósito de describir un banquete en Praga y que constituye un instrumentarium casi completo del S. XIV.

Algunos nombres con los que han sido designados determinados tipos de flautas indican el país en que se han utilizado mayoritariamente. Un ejemplo es la “fístula ánglica” o flauta dulce utilizada durante mucho tiempo en Inglaterra.

La flauta aparece en la vida popular: en viajes, juegos, actos religiosos, siempre en relación con otros instrumentos. En París hacia 1321 los músicos ambulantes que viven de este arte se organizan profesionalmente en “cofradías de trovadores”. Los soldados no tocan aparentemente la flauta hasta después del S. XIII, apareciendo en las canciones de gesta.

En la canción profana los instrumentos acompañan a la voz (como en las Cantigas), adaptándose las piezas vocales al uso instrumental. Estas adaptaciones instrumentales se transmitían en vivo, sin escritura y los ejecutantes se concedían gran libertad en la ornamentación.

Los compositores anteriores al siglo XVII no concebían su música para combinaciones específicas de instrumentos, por ello ningún repertorio de música medieval o renacentista fue determinado exclusivamente para flautas. Sólo podemos saber los géneros musicales en los que se incluían las flautas, qué partes solían tocar y con qué otros instrumentos eran combinadas normalmente.

El Renacimiento es una época en la que proliferan las flautas. Los primeros grandes Luthier tienen por cuna Venecia y los valles de Eure. Ofrecían a los músicos un extenso abanico de flautas. Hasta nueve en la familia de las flautas de pico. La flauta se había establecido como una parte fija del

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 31– JUNIO DE 2010

instrumentarium, adecuada para actuaciones en la corte y en la música de cámara en general. La flauta de pico “Renaissance” se caracteriza por una sonoridad redonda, que a menudo se ha descrito como “sello de nobleza”. Esto se debe a su perforación cilíndrica que favorece la emisión de los sonidos fundamentales con respecto a los armónicos.

El Padre Mersenne, en su célebre tratado de “Armonía universal” aparecido en 1636 dedica dos capítulos a la flauta de pico. Una conclusión sobre su trabajo es que la flauta de pico parece haber llegado a su punto culminante desde el punto de vista de la fabricación y del uso que se hacía de ella, mientras que la flauta travesera necesitaba modificaciones para su perfeccionamiento deja constancia de la facilidad de emisión del sonido en la flauta de pico, señalando despectivamente que “todos pueden tocarla” y estableciendo diferencias con los ejecutantes de las flautas traveseras que deberán ser verdaderos artistas para abordar con éxito las dificultades de emisión de sonido de afinación que presentaban estas últimas.

En esta época las flautas con orificios digitables se diferenciaban según tuvieran 8 ó 6 agujeros. Las de 8 eran las flautas de pico y las de 6 las traveseras donde los pulgares y meñiques no se utilizan más que para sujetar. Cada tipo de instrumentos se construía en 3 tamaños diferentes destinados a tocar las partes contrapuntísticas de la música.

La técnica de la flauta se aborda en distintos tratados del S. XVI donde se dan nociones básicas sobre ornamentación, golpes de lengua, posiciones y diversos aspectos sobre ejecución. Destacaremos el de Ganassi: “*Fontegara*”, el más completo, publicado en Venecia (1535) y el de Agrícola: “*Música instrumentalis Deudsch*” (1545).

La Fontegara constituye el mejor punto de inicio para el estudio serio de la práctica de la interpretación. Allí Ganassi explica como los músicos deben aprender a controlar la respiración, la lengua y los dedos, sobre todo en lo referente a la articulación y a la ornamentación. Importantes también para el estudio de la flauta del Renacimiento son los distintos métodos surgidos en el S. XVII como el manuscrito “*IL Dolcimelo*” (1600) de Virgiliano, el “*Syntagma Musicum*” de Praetorius o el “*Compendio Musical*” de Bismantova (1677).

Los escritos de Viridun y Agrícola nos indican que la flauta era tocada normalmente en grupo. Un “*consort*” o conjunto de flautas de pico comprendía inicialmente 6 instrumentos, pero pronto desaparecieron la flauta sopranino y la gran flauta grave. Así los tres tipos de flautas principales (tenor, alto y bajo) eran los más utilizados para interpretar la música a 4 partes.

De todas estas publicaciones podemos concluir que los grupos de flautas (igual que otros grupos instrumentales) interpretaban un repertorio que tenía como fuente principal el repertorio vocal en todos sus géneros. A esto se añadían preludios, fantasías, recercares, especialmente en la década de 1530-40 cuando los compositores comenzaron a escribir música instrumental en imitación de la vocal.

El Renacimiento podemos decir que se cierra cuando la flauta deja de ser tocada en grupo. A principios del S. XVII la Sonata a solo adquiere un auge progresivo y con ello termina el Renacimiento.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 31– JUNIO DE 2010

La época Barroca consagra la supremacía de la flauta contralto para la que se escriben obras cada vez más elaboradas. Aparece un amplio repertorio para este instrumento, tanto en el campo de la música profana (Haendel, Vivaldi, Purcell,...) como en el de la música religiosa (Bach, Telemann,...).

Durante los S. XVII-XVIII la flauta travesera va adquiriendo cada vez más importancia por su sonido fuerte y brillante, hasta llegar a eclipsar a la flauta de pico.

Podemos decir que los compositores barrocos no lograron explotar al máximo las cualidades expresivas del sonido de estos instrumentos. Hay que esperar al período Romántico para que los instrumentos de viento adquieran la importancia que merecen por el colorido tonal que ofrecen a la orquesta.

Después de haber sido eclipsada durante siglo y medio aproximadamente la flauta de pico recobra su fama alrededor de 1920, especialmente en Inglaterra (donde comúnmente se conservan 5 tipos de "recorders"). Su popularidad actual se debe principalmente al trabajo de Arnold Dolmetsch y de su hijo Carl, (franceses afincados en Inglaterra). A. Dolmetsch comenzó a fabricar flautas de pico en 1919, utilizando como modelo el instrumento inglés de 1700. Su hijo Carl y otros miembros de la familia llegaron a ser grandes virtuosos y animaron a mucha gente a tocar este instrumento.

Hoy en día es utilizada en la música folklórica, donde nunca ha dejado de utilizarse, en los numerosos conjuntos de música antigua (Renacimiento y Barroco), en un repertorio moderno completamente original y en el campo de la pedagogía, donde insistimos en la necesidad de utilizar este instrumento dignificándolo.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Ardley, N. y otros. (1977). *El libro de la Música*. Barcelona: Ed. Parramón S.A.
- Ardley, N. (1989). *La Música. Biblioteca visual*. Barcelona: Ed. Altea.
- Arruabarrena, I. y otros. (1994). *Flauskola 1,2*. San Sebastián: Ed. Eriti.
- Donington, R. (1967). *Los instrumentos de música*. Madrid: Alianza editorial.
- Folie, S. (1992). *Soprano. Descubrir la música a través de la flauta dulce*. Francia: Ed. Fuzeau.
- Group, D. (1986). *Cómo conocer los instrumentos de la orquesta*. Madrid: Ed. Edad.
- Salvat, J. (1984). *Instrumentos, intérpretes y orquestas*. Pamplona: Ed. Salvat, S.A.
- Tranchefort, F. (1985). *Los instrumentos musicales en el mundo*. Madrid: Alianza Música.

Autoría

- Nombre y Apellidos: M^a del Carmen Barrera Benjumea.
- Centro, localidad, provincia: C.E.I.P. Nuevo, Código: 29016173, Estepona, Málaga.
- E-mail: mc33manolo@hotmail.com