

Un manual de cítara china
El *Meian qinpu*

棋
盤
琴
譜

辛未六月

柳詒徵

Wang Binlu
Fredric Lieberman

Un manual de cítara china
El Meian qinpu

Traducción de Joan M. Vigo

www.citarachina.org

Título original: *A Chinese Zither Tutor. The Mei-an ch'in-p'u*
Editado por University of Washington Press
© 1983 Fredric Lieberman

Un manual de cítara china. El Meian qinpu
Primera edición 2008

Traducción al castellano y adaptación: Joan M. Vigo
Edición: www.citarachina.org

Publicado en lulu.com
Todos los derechos reservados

ISBN: 978-84-612-5369-2

Disponible en
<http://www.citarachina.org>
<http://www.lulu.com>

Imagen de la cubierta: detalle de la parte superior de un *qin*, estilo *fengshi*
Imagen de la página de título: portada original del *Meian qinpu*

Sobre los autores

Wang Binlu (1867-1921) elaboró un manuscrito que posteriormente dos de sus alumnos, *Xu Zhuo* (1897-1969) y *Shao Sen* (1898-1938), editaron y publicaron bajo el nombre de *Meian qinpu* en 1931. Todos ellos forman parte de la tradición *qin* de *Meian*, que todavía hoy sigue viva gracias a la difusión de ese manuscrito.

Fredric Lieberman centró su tesis doctoral en esa obra y publicó en 1983 la primera traducción al inglés de este manual de cítara china, incluyendo numerosas anotaciones y explicaciones. Además de músico y compositor, actualmente es profesor en la Universidad de California, Santa Cruz.

Nota sobre la presente edición

La presente traducción respeta el convenio tipográfico del estudio de Lieberman, usando una tipografía para el texto de la traducción del manual chino y otra para los comentarios del propio Lieberman.

Como novedad, incorpora información adicional que no se incluyó en la publicación en inglés: se han incluido los caracteres chinos en todos los casos; se han añadido las representaciones originales de las técnicas manuales de punteo y arpeo al pie de las transcripciones de Lieberman; los títulos de las piezas aparecen en los márgenes exteriores en las páginas correspondientes; y se han añadido algunas explicaciones adicionales. Además, la romanización original Wade-Giles ha sido substituida por el sistema Pinyin. Por último, se han contrastado las técnicas de punteo y arpeo con una fuente adicional no disponible en la fecha de publicación en inglés.

El traductor quiere agradecer a Josep Martí, François Picard, John Thompson y muy especialmente a Fredric Lieberman su apoyo a este proyecto. La revisión del manuscrito se ha realizado con la inestimable ayuda de Albert Ribas y Editorial Sunya.

Índice

Prefacio original de Fredric Lieberman.....	xv
Capítulo I. Introducción.....	1
Prefacio original de <i>Wang Yanqing</i>	3
Epílogo de <i>Shao Dasu</i>	7
Capítulo II. Organología.....	11
Nombres de las partes de la superficie del <i>qin</i>	11
Nombres de las partes de la cara posterior del <i>qin</i>	12
Nombres de las partes de la cabeza del <i>qin</i>	14
Nombres de las partes interiores del <i>qin</i>	14
Sobre los trece hui en la superficie del <i>qin</i>	15
Mesas para el <i>qin</i>	15
Diferenciación de los instrumentos.....	16
Diferenciación de las cuerdas.....	17
Defectos del <i>qin</i> y como arreglarlos.....	17
Como enhebrar los lazos sujeta-cuerdas a las llaves de afinación.....	18

Capítulo III. Ensayos sobre afinación, escala y modo.....	21
Sobre los doce <i>lü</i>	21
Sobre las cinco afinaciones.....	27
Determinación de las posiciones de los cinco grados.....	30
Cambio de afinaciones.....	33
Diferenciación de las afinaciones.....	36
Métodos de ajuste de las cuerdas, <i>an xian</i>	37
Métodos de afinación de las cuerdas, <i>he xian</i>	40
Capítulo IV. Tablatura y técnicas de punteo.....	49
Técnicas de punteo.....	52
Explicación de la notación rítmica.....	64
Símbolos usados pero no explicados.....	67
Símbolos explicados pero no usados.....	70
Capítulo V. Composiciones con texto.....	71
Qiu feng ci [Poema del viento de otoño].....	72
Ji le yin [Canción de la inmensa alegría].....	76
Feng qiu huang [Fénix♂ busca fénix♀].....	78
Algunas conclusiones sobre las melodías con texto.....	87
Capítulo VI. Composiciones sin texto.....	89
Guan shan yue [Luna en el paso montañoso].....	89
Qiu ye chang [Larga noche de otoño].....	92
Yulou chunxiao [Alba de primavera en la torre de jade].....	95
Feng lei yin [Canción del viento y del trueno].....	98
Qiu jiang ye bo [Anclar en el río una noche de otoño].....	102
Changmen yuan [Lamento en el palacio de Changmen].....	109

Pingsha luoyan [Ocas salvajes aterrizan en la playa].....	114
Shitan zhang [Palabras budistas].....	121
Xie xian you [Viaje de un inmortal].....	126
Dao yi [Golpeando ropas].....	132
Sao shou wen tian [Rascarse la cabeza, apelando al cielo].....	143
Yue shang wutong [Luna sobre el parasol chino].....	150
 Capítulo VII. Repertorio para qin.....	 155
 Bibliografía.....	 161
 Discografía.....	 165

Símbolos musicales especiales

- cuerda al aire
- armónico
- la mano izquierda libera la cuerda punteando
- la mano izquierda puntea
- vibrato *yin*
- vibrato *rou*
- deslizamiento
- nota demasiado débil para oírse con claridad
- notas formadas por el deslizamiento de la mano izquierda después de una articulación simple

Prefacio original de Fredric Lieberman

La cítara larga de siete cuerdas *qin*¹ es un instrumento de gran antigüedad y sutileza. Se dice que Confucio la tocaba y componía para ella. Aunque esto no puede demostrarse, el *qin* ha sido el instrumento preferido de los eruditos chinos desde como mínimo la dinastía *Tang*² y ha acumulado un enorme y variado repertorio. Éste es accesible hoy en día gracias a docenas de manuales (*qinpu*³) escritos desde los inicios del siglo XV para preservar e instruir su música.

Robert H. van Gulik, en su ahora clásico estudio histórico y cultural, *The Lore of the Chinese Lute*⁴, anima a los musicólogos a comenzar a estudiar el *qin*. Cautivado por la tranquila belleza de su música, busqué la forma adecuada de comenzar su estudio. Rechacé la idea de Gulik de comenzar con problemas de composición y práctica modal como se mantenía en los manuales de *qin* de los siglos XV y XVI, a pesar de la evidente atracción de los libros maravillosamente impresos de este período. Me pareció que la mayor parte de un estudio como éste sería, por fuerza, basado en hipótesis, ya que no existe aún una historia de la práctica de interpretación. En lugar de intentar reconstruir la antigua práctica de interpretación, decidí estudiar inicialmente la práctica contemporánea.

Elegí el *Meian qinpu*⁵ como texto en el que concentrarme porque es el más popular y usado de los manuales contemporáneos de *qin*. Además, la escuela de interpretación de *qin* que el manual representa es una tradición hoy todavía viva:

¹ 琴 También conocido como *guqin* 古琴.

² 唐 Dinastía que comprende el período entre 618 y 907.

³ 琴谱 [Manual de *qin*]

⁴ N. del T. Los ejemplares de las dos primeras ediciones (1940 y 1969) son bastante infrecuentes. Afortunadamente, Orchid Press tiene previsto publicar la 3a. edición en julio de 2008.

⁵ 梅庵琴谱 [Manual de *qin* de *Meian*]

a través de grabaciones en cinta y vinilo⁶ se pueden escuchar interpretaciones de tres generaciones de músicos del estilo *Meian*, incluyendo *Xu Lisun*⁷, editor del *Meian qinpu*.

Mi tesis doctoral (1977) tenía el *Meian qinpu* como texto central dentro de una serie de estudios y análisis. Incluye además una reproducción del texto original chino, al que los párrafos traducidos hacen referencia, y también los textos chinos de las poesías traducidas. Esta publicación es una traducción comentada con el objetivo de ser una auténtica introducción a esta fascinante tradición musical para el público general. Mis anotaciones se distinguen por figurar en otro tipo de letra⁸.

Me tomo la libertad, en algunos casos, de reordenar secciones del texto original con el fin de hacer más clara la exposición a los lectores occidentales. Por ejemplo, se han agrupado juntos en el capítulo tercero los ensayos sobre los temas generales de afinación, escala y modo, aunque no aparecen todos juntos en el texto original; al tratarse en una secuencia, espero explicar de forma más inteligible los conceptos abstractos y poco familiares que aparecen. De forma similar, he tratado las tres composiciones que tienen textos poéticos de forma separada (en el capítulo cuarto), con el fin de tratar los problemas de la relación texto-música, aunque ésto altere ligeramente el orden original de las composiciones. Los especialistas que deseen consultar el texto chino original tendrán pocas dificultades en encontrar la sección correspondiente.

Además, se han omitido ocasionalmente pequeños párrafos de texto (principalmente en los comentarios de las melodías con texto) ya que o bien eran redundantes o bien superficiales. Diferentes ensayos introductorios han sido suprimidos completamente en ediciones anteriores. A menos que se indique, los párrafos están al completo. Los caracteres chinos han sido generalmente incluidos sólo cuando el texto lo hacía necesario. Las caligrafías ornamentales de los siete capítulos muestran las notas de la escala musical; han sido realizadas por Karl Lo. Las fotografías que muestran ejemplos de las técnicas de punteo y arpeo han sido tomadas por el Dr. Stanley Summer⁹.

Que se sepa, ésta es la primera traducción de un manual instrumental del idioma chino. La disponibilidad de grabaciones en cinta que acompañan el manual, ilustrando la mayoría de las composiciones transcritas, aumenta la utilidad de esta publicación para el estudiante de música china.

⁶ N. del T. Ver Discografía seleccionada

⁷ 徐立孙

⁸ N. del T. Esta convención tipográfica también ha sido aplicada en la presente edición.

⁹ N. del T. Tanto las caligrafías que aparecían al inicio de los capítulos como las fotografías que aparecían en el capítulo cuatro han sido eliminadas en esta edición.

Los lectores que deseen unos conocimientos más generales de la música tradicional china pueden consultar la obra de Laurence Picken en *New Oxford History of Music* (1957) o la entrada de China en el *New Grove Dictionary of Music and Musicians*¹⁰ (1980).

Las transcripciones musicales encontradas aquí son esencialmente transnotaciones de las partituras chinas; allí donde fueron necesarias interpretaciones rítmicas o de otro tipo, éstas se fundamentaron en la práctica de interpretación del estilo *Meian* encontrada en grabaciones de *Wu Zonghan*¹¹, *Lü Peiyuan*¹², y *Tao Zhusheng*¹³. Estos maestros contemporáneos de la tradición *Meian* fueron generosos al compartir su arte, conocimiento y materiales de investigación conmigo; igualmente me ayudaron mis profesores de *qin* *Wang Zhenhua*¹⁴ y *Lü Zhenyuan*¹⁵. Como pequeña muestra de gratitud, dedico este trabajo a estos excelentes músicos, con la esperanza que contribuya a la difusión de su maravillosa música dentro de una audiencia cada vez más numerosa.

Seattle 1981,
Fredric Lieberman

¹⁰ N. del T. Hay una segunda edición, del 2001, elaborada por Stanley Sadie y John Tyrrell, y que se encuentra disponible online.

<<http://www.grovemusic.com>> [Cons. abril 2008]

¹¹ 吳宗漢

¹² 呂培原

¹³ 陶筑生

¹⁴ 汪振華

¹⁵ 呂振原