

PIEZA DEL MES

ABRIL 2024

INSTRUMENTO MUSICAL
UKELELE

Ficha técnica

Instrumento musical

Ukelele Lanai Modelo 071 Sapeli

Cuerpo realizado en caoba, diapasón y puente de palosanto

El ukelele

El Ukelele es un instrumento de no muy lejana aparición, pero que se ha popularizado mundialmente. Es un instrumento de cuerda pulsada, generalmente con 4 cuerdas, las cuales pueden ser dobles (de ahí los ukuleles de seis y ocho cuerdas) y aunque sus orígenes remiten a Hawaii, veremos que también se remonta a Portugal y a la isla de Madeira.

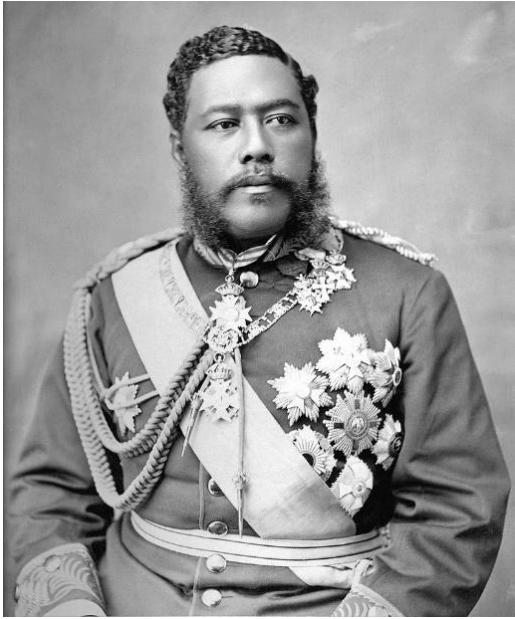
Los orígenes del Ukelele: el Cavaquinho.

Para descubrir su nacimiento, debemos remontarnos a finales del siglo XIX, concretamente a la isla portuguesa de Madeira, de donde zarpó el barco británico SS Ravenscrag con destino a Hawaii, cargado con 423 tripulantes, la mayoría destinados a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar. Tras cuatro meses de viaje, el barco llegó al puerto de Honolulu en la isla de O'ahu el 23 de agosto de 1879. De entre sus tripulantes destacamos el nombre de cuatro de ellos: João Fernandes, Augusto Dias, Manuel Nunes y José do Espirito Santo.

Dice la historia que una vez desembarcados en Honolulu, João Fernandes cogió su cavaquinho (instrumento en forma de guitarra de menor tamaño, con cuatro cuerdas y diapasón dividido en 17 trastes, desarrollado en el siglo XVI, muy popular en Portugal y Madeira) y tocó una canción. Su sonido cautivó a los locales, quienes lo llamaron 'ukulele que literalmente quiere decir "pulga saltarina" ('uku es pulga en hawaiano, y *lele* significa saltar). Sin embargo, existen otras posibles etimologías de Ukelele, como el que se atribuye a la reina Lili'uokalani, según el cual "ukulele" quiere decir "el regalo que nos llegó" (haciendo referencia a su origen de ultramar). Sea cual sea el origen del nombre, podemos afirmar que la historia del 'ukulele empieza en ese momento.

Cuando a Díaz, Santo y Nunes se les acabó el contrato para trabajar la caña decidieron quedarse a vivir en Hawái. Augusto Días y Manuel Nunes crearon sus

negocios en los que se trabajaba la madera y fabricaban instrumentos musicales, como guitarras, cavaquinhos y *rajãos* (otro instrumento típico de Madeira). En un momento dado crearon un híbrido, con la forma del cavaquinho y sus cuatro cuerdas, pero con una afinación similar al *rajão* de 5 cuerdas, y de este modo nace el ukulele. Aunque no se conoce la fecha exacta de esta primera fabricación debió ser alrededor de 1886.

El Ukelele se presentó a la sociedad en 1889, en una fiesta celebrada en el yate británico Nyanza en el puerto de Honolulu. Un trío de mujeres, entre las que se encontraba la princesa Victoria Kaiulani, sobrina del rey David Kalākaua (quién también tocaba el ukulele) hizo

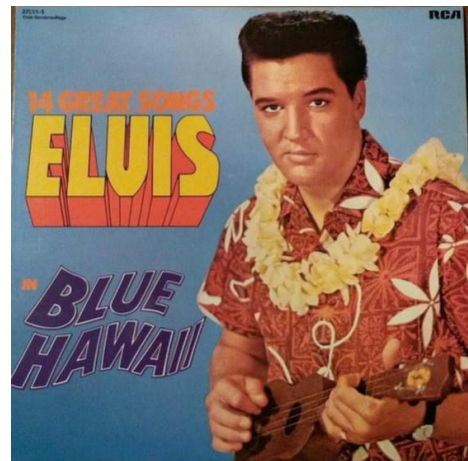
los honores. Quizá el hecho que el instrumento estuviese ligado a la realeza (tanto al rey Kalākaua, como a su sucesora y última monarca hawaiana, la reina Lili'uokalani, autora del conocido Aloha 'oe), y que además estuviese construido con madera de *Koa* autóctona de Hawaii y símbolo del respeto hacia la tierra y la naturaleza (aloha 'aina), convirtió al instrumento en símbolo indiscutible de Hawaii. El instrumento se hizo muy popular entre los nativos (*kanaka 'oiwi*) y un símbolo de su identidad cultural, y de la posterior asociación del ukulele con la cultura hawaiana.

Siglo XX. La popularización mundial del Ukelele.

El siglo XX fue el momento en el que el Ukelele viajó y se dio a conocer en el mundo. El instrumento fue evolucionando, aparecieron los distintos tamaños que hoy en día conocemos, así como la creación de los *banjoleles* y los ukeleles con resonador.

Fue en Estados Unidos donde primeramente logró una gran popularidad durante las décadas de 1920 y 1930, gracias a músicos como Cliff "Ukulele Ike" Edwards y Roy Smeck, o el genial George Formby, en el Reino Unido, y que nos llevarán hasta al jazz de Lyle Ritz en los cincuenta. A partir de la década de los sesenta y setenta, y siempre ligado a una fuerte reivindicación de la identidad cultural, los derechos y la independencia hawaiana, se produce un renacimiento del 'ukulele como símbolo de la tradición hawaiana. Artistas como Eddie Kamae (del grupo "Sons of Hawai'i"), Peter Moon y Herb Ohta fueron impulsores de este movimiento, cuyo relevo tomaron posteriormente Israel "IZ" Kamakawiwo'ole (con los "Makaha Sons of Ni'ihau" y posteriormente en solitario) y grupos como "Ka'au Crater Boys" (con Troy Fernandez al 'ukulele) triunfando fuera de

las islas. Pero si hay algo que resultó fundamental para su popularización mundial fue su relación con el cine. En los años veinte el Ukelele ya aparecía en las primeras películas cómicas de Buster Keaton o Laurel y Hardy. Aparecía para reforzar el gag y la vis cómica del momento. Posteriormente, de elemento de humor va a comenzar a asociarse con lo femenino. En 1959 se estrenó “Con faldas y a lo loco” (cuyo título original fue “Some like it a hot”), dirigida por Billy Wilder, y con Marilyn Monroe, Jack Lemmon y Tony Curtis como protagonistas, donde encontramos la famosa escena del tren con Marilyn Monroe bailando y cantando «Runnin’ Wild» con el ukelele, mientras le acompaña una orquesta de chicas. Dos años después, en 1961, se estreno la película “Blue Hawaii”, en la que salía el mismísimo rey, Elvis Presley, tocando un ukelele. La banda sonora de la película llegó a estar más de 20 semanas en el Top 1 de ventas de discos en Norteamérica.

Últimamente, podemos destacar el reconocimiento de la Industria del Cine a una canción interpretada con Ukelele, nominada al Oscar a la Mejor Canción Original. Fue en 2014, en la 84ª Edición, y formaba parte de la banda sonora de la película “Her”. Compuesta por Karen O, líder del grupo “Yeah Yeah Yeahs”, en colaboración con el director de la cinta, Spike Jonze. “The Moon Song”, expresamente compuesta para el filme, es interpretada cuando los dos protagonistas se van a una cabaña en medio de las montañas, y Joaquín Phoenix, con su ukelele, y Scarlett Johansson, con sus palabras, cantan esta canción de cuna.

Tipos de ukelele

Por lo general, los ukeleles tienen una forma de cuerpo en forma de ocho similar a la de una pequeña guitarra acústica, diferenciándose por su tamaño y tono en sopranino (28 cm), soprano (35 cm), concierto (38´5 cm), tenor (43 cm) y barítono (51,5 cm). El sopranino y el barítono son casi excepciones, y el modelo más extendido es el del ukelele soprano, cuyo sonido característico es que nos evoca inevitablemente a las playas de arena blanca y las coronas de flores hawaianas tradicionales.

Sin embargo, también vamos a encontrar a menudo formas no convencionales, como la forma recortada en óvalo, generalmente llamado ukelele “piña”, y que fue inventado por la compañía Ukelele Kamaka, o incluso el ukelele que tiene forma de paleta de barco, y ocasionalmente una forma cuadrada, a menudo hecha de una vieja caja de puros de madera. Además, existen otras variedades de ukelele que también son conocidos como instrumentos híbridos, como el *Gitalele* o el ukelele de banjo (también llamado *Banjolele*). También podemos encontrar más recientemente ukeleles eléctricos, o electroacústicos. Y por último, destacamos, el ukelele de Tahití, es cuál es otra variante geográfica que generalmente está tallado de una sola pieza de madera, y no tiene caja de resonancia hueca.

En definitiva, los Ukuleles tienen ya más de 100 años, y han ido ganando con el paso del tiempo cada vez más popularidad, gracias a su tamaño, diversidad y su particular sonido.

En la Biblioteca Musical Víctor Espinós conservamos dos ukeleles, como el modelo que exponemos en la presente pieza del mes, además de diversas partituras para ukelele.

