

Potencial de la violería de instrumentos de cuerda pulsada en Honduras

¹ Miguel Romero

Resumen

Practicada adecuadamente, la violería en Honduras puede generar empleo y protección ambiental. Este trabajo propone un modelo de producción que ve más allá de las ganancias monetarias, crea amplios beneficios sociales, económicos, ambientales, y culturales. Dicho modelo incluye una red de comunidades agroforestales y talleres que trabajan juntos para producir instrumentos musicales de alta calidad y genera una espiral de conocimiento, riqueza sustentable, y diversas opciones de empleo directo e indirecto para micro, pequeñas, y medianas empresas.

Palabras clave: Violería, laudería, lutería, guitarrería, ética del desarrollo, ecoindustria, desarrollo sostenible, generación de empleo sostenible, comunidades agroforestales, agroforestería, vocación de suelos

Potential of string viol making pulsed in Honduras

Abstract

Adequately practiced, lutherie in Honduras can generate employment and environmental protection. This paper outlines a model that goes beyond monetary profit, creating widely spread social, economic, environmental, and cultural benefits. That model includes a network of agroforestry communities and workshops that work together to produce high quality musical instruments, and generates a growth spiral that creates knowledge, sustainable wealth, and a diverse array of direct and indirect employment opportunities for micro, small and medium sized businesses.

Keywords: Guitar making, development ethics, ecoindustry, sustainable development, sustainable employment creation, agroforestry communities, agroforestry, soil vocation

Objetivos

Establecer si en Honduras se pueden fabricar instrumentos musicales de forma económicamente viable, con un enfoque de desarrollo humano. Esto significa que dicha actividad genera ganancias y empleo directo e indirecto, satisface necesidades reales, no depreda el medio ambiente ni suma en la pobreza a fabricantes y proveedores, y genera un modelo de producción que es sostenible o incluso regenerativo del medio ambiente.

Metodología

Lógico inductiva: se extrajeron datos de otras disciplinas para determinar el potencial latente de la violería artesanal en Honduras. Estas disciplinas incluyen la agronomía, la geología, la biología, la ingeniería forestal, y la estadística. Se comparó el mercado hondureño con el costarricense, el cual desde hace ya varias décadas cuenta con una producción de instrumentos de cuerda pulsada (especialmente guitarras) de muy buena calidad y

¹ Artista visual y profesor de artes visuales del departamento de Arte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. <https://orcid.org/0009-0002-4025-9941> Correo electrónico: miguel.romero@unah.hn

con constructores que se han logrado abrir un mercado laboral nacional e internacional.

Introducción

Estado actual de la violería en Honduras

La violería en Honduras tiene una tradición larga en distintas partes del país, pero nunca ha sido practicada al más alto nivel posible, pues se ha concentrado ante todo en proveer de instrumentos que suplen al menor precio posible las necesidades de nuestras agrupaciones musicales.

La amenaza más grande a la violería artesanal es la introducción de instrumentos baratos de China, pues por su bajo precio los fabricantes artesanales no pueden competir con ellos.

Los artesanos necesitan cambiar de perspectiva. El segmento de mercado de instrumentos económicos ya lo ganaron los instrumentos importados de baja calidad. Es necesario elevar la calidad y competir en el segmento de instrumentos de media y alta gama, aunque cabe recalcar que estos segmentos son mucho más pequeños que el segmento de instrumentos económicos.

Tenemos la materia prima, y podemos ser altamente competitivos si fabricamos instrumentos customizados. También podemos aprovechar nuestro patrimonio cultural y natural para aprovechar estos dos bastante mal usados y despreciados pilares de nuestra riqueza para generar empleo sostenible y digno.

Modelos por emular en otras áreas de producción

Desde hace décadas somos testigos de un proceso de cambio que sienta un precedente importante para la violería: la producción orgánica de alimentos y ropa. El desarrollo de la conciencia ecológica de nuestra sociedad de consumo ha ido de la mano de la producción orgánica. La idea de

preservación del entorno natural se ha extendido a la preservación del patrimonio cultural de la humanidad, y justo esto hace un nicho de mercado creciente en el que cabe la violería.

Si tomamos como punto de partida que hay más tipos de riqueza que solo la monetaria, y que no vale la pena sacrificar nuestra riqueza cultural y ambiental con el único fin de incrementar nuestra fugaz riqueza monetaria, nos colocamos en el camino necesario para un cambio paradigmático en la creación de instrumentos musicales, y de muchos otros objetos de alto valor cultural.²

Sin embargo, esto merece un estudio. No sólo hay que actuar desde lo ideal, si no verificar si esas ideas tienen verdaderas posibilidades de llevarse a cabo exitosamente. Ese es el propósito de este estudio: establecer si hay datos empíricos que nos digan si es factible o no la creación de instrumentos musicales con un enfoque de desarrollo humano en Honduras. Empecemos por la vocación de los suelos hondureños.

Vocación de suelos

El territorio de Honduras consta de 112,492 km². De esos, solamente 33,560 km² son usados con fines agrícolas/agropecuarios³. Eso no es ninguna casualidad. Lo que sucede es que Honduras es un país extremadamente montañoso, y por ello es que los valles son relativamente pocos. La producción agrícola en laderas, aunque posible, es bastante difícil. Esto es un hecho importante, ya que significa que la mayor parte de nuestro territorio es de vocación agroforestal, y no agrícola.

El 56.8% del territorio de Honduras consiste de bosques⁴. Ello equivale a 63,896 km² de cubierta forestal. El relieve, la escasez constante de agua, y la falta de financiamiento y tecnologías adecuadas dificultan la agricultura en nuestras laderas, dejando en muchos casos la agroforestería como única opción viable que tienen estas comunidades

² En “El Tres Hondureño: instrumento pedagógico y punto de encuentro entre la laudería iberoamericana y afroamericana”, Lanza y Romero detallan cómo en este instrumento se aúnan tradiciones de la violería ibero y afro-americana, y cómo su producción se puede hacer desde una perspectiva de desarrollo humano como objeto identitario.

³ Fuente: data.worldbank.org

⁴ Fuente: data.worldbank.org

para sobrevivir. Este es uno de los motivos que ha impulsado tanto a la ahora ya establecida producción de café de altura, y a la creciente producción de cacao en tierras bajas.

Establecido ya que la vocación de nuestros suelos es agroforestal, ahora lo que nos toca explorar es si hay maderas adecuadas en Honduras para producir instrumentos musicales.

Maderas nativas y su potencial para la violería

Honduras tiene una buena reputación como productor de maderas, tanto en general como en campo de la violería. Poco a poco hemos ido recopilando una lista de especies que creemos son factibles para la fabricación de instrumentos. Las especies se han incluido en la lista si reúnen al menos uno de tres criterios. Estos criterios son:

- La especie ya se usa para fabricar instrumentos y da buenos resultados
- La especie pertenece a una familia en la que otras especies se usan para fabricar instrumentos
- Las propiedades físicas (dureza, densidad, elasticidad, etc.) se asemejan a las de al menos una especie que se usa para Violería

Esta lista ha sido compilada con la ayuda de violeros nacionales e internacionales, en colaboración con *Instruments of Change*, y sobre todo con el apoyo técnico y de campo del ingeniero forestal Ricardo Bueso⁵:

Tabla No. 1. Maderas nativas de Honduras

Especie	Nombre común
1	Bálsamo
2	Barba de Jolote
3	Carreto
4	Cedro Espino
6	Cedro Macho
7	Chichipate

⁵ En esta lista solo se incluyen maderas de buen sonido. Hay otras que ya que no tienen buen sonido y su uso se limita a hacer incrustaciones. La información usada para recopilar esta lista salió de diversas fuentes, siendo las tres más importantes las pláticas con el ingeniero forestal Ricardo Bueso, los datos de wood-database.com, y el libro “catálogo de 100 especies forestales de Honduras”.

Tabla No. 1. Maderas nativas de Honduras

Especie	Nombre común
8	Cincho
9	Ciprés
10	Frijolillo
11	Guanacaste
12	Kom
13	Laurel negro
14	Manacapa
15	Macuelizo
16	Marapolán
17	Mora del Valle
18	Nacascal
19	Negrito
20	Nogal Olanchano
21	Paletto
22	Pinabete
23	Raya
24	Rosita
25	Redondo
26	Ronron
27	Sangre

Fuente: elaboración propia

El modelo de comunidades agroforestales

Un visionario proyecto de producción agroforestal aplicado a la violería le pertenece a Taylor Guitars, una de las compañías más famosas de producción de guitarras a nivel mundial. Taylor y Madinter, una compañía española de venta de maderas para violería, se asociaron en el 2011 para comprar y rescatar el último aserradero de ébano en Camerún, y al darse cuenta que el ébano no estaba siendo plantado de nuevo, y que se corría peligro de perder esta especie en la zona, decidieron iniciar, en colaboración con el *Congo Basin Institute*, pequeñas plantaciones sustentables de esta especie con pequeños productores campesinos que incluía incentivos monetarios mensuales,

plantación de árboles frutales como cash-crop, y la plantación de árboles de ébano. La primera etapa de este proyecto comenzó en el 2013. Las primeras plantaciones de ébano estarán listas en aproximadamente 90 años. Con ese tipo de acciones guiadas por una visión de largo plazo es que se pueden cambiar las cosas. Sí es factible crear un mayor balance en nuestra relación con el mundo natural, combatir la pobreza, y explotar racionalmente los recursos naturales a nuestro alrededor.

Este primer proyecto de producción sustentable de madera llevó a Taylor a buscar otros posibles proyectos, y ya tiene dos más a su crédito. Uno de ellos es el uso de maderas urbanas⁶ nativas de California y el norte de México, y otro es la plantación de Koa⁷ (otra especie que al igual que el ébano está en grave peligro de extinción) en su nativo Hawaii.

Como Bob Taylor dijo «Creo firme y fuertemente que para salvar el ébano, debemos usar ébano»⁸. Es decir, ya que la madera es un recurso renovable ilimitado -porque no existe límite a la cantidad de madera que se puede producir-, lo que necesitamos es hacer conciencia que la riqueza que produce es ilimitada *solo si* lo administramos responsablemente.

Comparación Costa Rica / Honduras

En la región centroamericana el país en dónde la violería artesanal más éxito e independencia de la competencia por precio con instrumentos importados ha alcanzado, es Costa Rica. Sus similitudes con Honduras, hacen muy interesante una comparación que permita extrapolar datos que nos puedan decir aproximadamente que tanto podría crecer la actividad de la violería en Honduras. He aquí los datos:

Tabla No. 2. Comparación Costa Rica / Honduras

Variable	Costa Rica	Honduras
Población (2022)	5,229,000 habitantes	10,292,000 habitantes
Crecimiento poblacional 2018	1%	1.7%
Territorio	51,100 km ²	112,492 km ²
Densidad (2022)	92 hab./km ²	102 hab./km ²
PIB (2022)	USD 70,645 millones	USD 32,512 millones
Per cápita (2022)	USD 13,505.79	USD 3,163.34
IDH (2022)	0.809	0.621
Crecimiento de la población urbana (% anual, 2018)	2%	2.8%
Bosques (miles de km ² , 2018)	27.9	44.7
Áreas protegidas terrestres y marinas (% de territorio total)	3%	10.9%
Superficie terrestre cubierta por bosques (2020)	57.7%	56.8%
Superficie agrícola	1,783,000 ha	3,356,000 ha

⁶ Las ciudades siempre tienen parques y avenidas con árboles. Tarde o temprano el ciclo de vida de esos árboles termina, o la necesidad de construir significa que hay que cortarlos. Dado el enorme espacio que ocupan las ciudades, que cada vez es más, la agroforestería urbana es otra opción a explorar.

⁷ *Acacia Koa*

⁸ "I firmly and strongly believe that to save ebony, we must use ebony". Retirado de: <https://www.acousticguitarforum.com/forums/showthread.php?t=419910>

Tabla No. 2. Comparación Costa Rica / Honduras

Variable	Costa Rica	Honduras
Número de especies potenciales	1,783,000 ha	3,356,000 ha
Número de especies potenciales	ND	27 muy probables, 34 probables (61 total)
Violeros que fabrican (2020)	60+	10 aprox.
Violeros que reparan (2020)	ND	10+
Costo inicial guitarra de luthier (2020)	₡ 610K (USD 1000)	10-15K Ips (USD 415-620)

Fuente: elaboración propia

Resultados del análisis

- Honduras tiene un mercado más grande (tiene el doble de la población), con mayor potencial de producir instrumentos, porque sólo tiene 1/6 parte de los violeros que hay en Costa Rica. Al tener el doble de la población, teóricamente Honduras podría tener el doble de los violeros que hay en Costa Rica (alrededor de 120 violeros).
- Honduras tiene el doble de la materia prima (tiene casi el doble de superficie terrestre cubierta por bosques, y menos de 1/3 de las áreas protegidas).

Sin embargo...

- Los hondureños tienen apenas 1/4 de los ingresos per cápita que los costarricenses, y por tanto un poder adquisitivo que probablemente está muy por debajo del de ellos⁹
- Por tanto, podemos tener más violeros, generar mucho más empleo directo (fabricación) e indirecto (generación de materia prima), y fabricar/vender más instrumentos
- Aunque el mercado para instrumentos de la más alta calidad sería más reducido.

Ética del desarrollo y violería

La práctica de la Violería es un conocimiento propio. Sin embargo, también es el cúmulo de

conocimientos bien específicos de distintas disciplinas. Estos conocimientos incluyen áreas como la acústica, la ciencia de materiales, la biología, la musicología, la historia, la agroforestería, la electrónica, las ciencias de la computación, y ahora con este nuevo modelo de producción, se incluyen la agroecología, la permacultura, y sobre todo, por su carácter holístico, la ética del desarrollo.

La ética del desarrollo, con su perspectiva de desarrollo humano, nos pone en perspectiva qué es lo que realmente buscamos crear a través de nuestro trabajo, incluyendo al arte. Es desde la reflexión ética que podemos crear principios que guíen las acciones que tomamos, y dar la pauta para crear los modelos de producción y distribución de los productos y servicios que ofrecemos a la sociedad.

Fundamentalmente lo que cambia la perspectiva del desarrollo humano es nuestra concepción de qué es la riqueza, y qué es el desarrollo. La noción de desarrollo ha sido concebida como sinónimo de crecimiento económico, y la riqueza se ha concebido como la posesión de dinero y de bienes que pueden ser intercambiados por dinero.

Bajo la perspectiva de desarrollo humano el dinero sólo es un medio de intercambio que posibilita los intercambios económicos que pueden generar riqueza monetaria, pero esta sólo es un tipo de riqueza. La riqueza también tiene

⁹ Datos acerca del gasto de la canasta básica, porcentaje de ahorros per cápita, costos de vivienda, etc., para poder calcular adecuadamente el poder adquisitivo per cápita de ambos países.

otras formas que están por encima de la riqueza monetaria, y que son menos fugaces que aquella. La riqueza natural (la biodiversidad misma), y la riqueza cultural están por encima del dinero, y son la fuente primordial de riqueza que se puede transformar en dinero.

Beneficios extra de la violería

La práctica de la violería requiere mucho conocimiento. Tanto conocimiento tiene ramificaciones que pueden tener un efecto económico, ecológico y social considerable más allá de la violería. Algunos de estos beneficios son:

Fabricar instrumentos requiere poca madera y mucho conocimiento científico y trabajo artesanal. Al necesitar de poca madera, pero mucho trabajo calificado, la violería tiene un **mínimo impacto ambiental y genera una alta plusvalía**. No hay objetos que por centímetro cúbico de madera alcancen precios tan altos como los instrumentos musicales. Por ejemplo, para fabricar una puerta se requieren entre 70 a 90 pies tablares. Con esa misma cantidad de madera se pueden fabricar de 10 a 14 guitarras¹⁰. Se usa menos materia prima, pero el objeto resultante alcanza precios mucho mayores. Este es un beneficio tanto económico como ecológico.

Todos los instrumentos musicales constan de distintas partes que requieren diferentes propiedades físicas (dureza, rigidez, densidad, etc.) Eso significa que para fabricar un buen instrumento se requieren distintas especies de maderas. Es decir, si pensamos en producir madera para instrumentos, no tiene sentido concentrarse en una sola especie, sino más bien crear bosques agroforestales. Un pequeño bosque familiar que produzca alimento, madera para leña, y que proteja a las especies nativas de plantas, hongos y animales, puede también producir maderas para violería. **Además de no promover los monocultivos, la producción de madera para violería incentiva la producción de alta calidad ecológica y social, ya que motiva a los pequeños productores a participar de este mercado.**

Los pequeños productores ni siquiera necesitan plantar árboles con el fin de producir

maderas para violería. Tampoco necesitan cortar árboles. **Con árboles caídos, muertos en pie, o cortados para hacer paso a viviendas o carreteras tanto en el campo como en la ciudad se puede cubrir la producción de instrumentos musicales de Honduras.**

Las habilidades requeridas para fabricar instrumentos musicales son elevadas. Es decir, la práctica de la violería eleva considerablemente la calidad del trabajo que los artesanos hacen con maderas, tanto al fabricar objetos como al aserrar, secar, y comercializar este material. En todas estas actividades, **debido a que la violería tiene que ser exigente para producir excelentes instrumentos, se puede incentivar un efecto de derrame del conocimiento que genera sobre otras actividades relacionadas con la madera.**

De acuerdo a los números que hemos visto en el estudio comparativo entre Costa Rica y Honduras, la violería puede generar aproximadamente 150 empleos directos, y una cantidad desconocida de empleos indirectos. Pero también puede, con el conocimiento que genera, elevar la calidad de los productos y materia prima maderables que se producen en Honduras. En otras palabras, **la violería puede ayudar a potenciar y a repensar la industria maderera hondureña para que sea más ecológica, más efectiva, y más rentable.**

Pensar de esta forma colocaría a la producción de maderables para violería en el rango de micro y pequeña empresa en Honduras -justo el rango empresarial que en Honduras más empleo y beneficios genera-. Es decir, **el dinero por producción de maderables de esta calidad puede ser un ingreso económico que ayude a algunas de las poblaciones hondureñas más vulnerables en el campo.**

Resumen

- La violería tiene un alto potencial como micro y pequeña empresa en Honduras
- Sus productos poseen un alto grado de plusvalía.
- La violería hondureña puede generar el doble de empleo que en Costa Rica.

¹⁰ Esta es la cantidad de madera necesaria antes de preparar cada parte y dimensionarla adecuadamente. Ya preparadas las partes, esto es alrededor de 3 ½ pies tablares, dependiendo del fabricante.

- La producción de materia prima en comunidades agroforestales puede generar beneficios económicos y un mínimo impacto ambiental.¹¹
- Hay un efecto de derrame del conocimiento que genera la violería sobre la agroforestería, el procesamiento de madera, la ebanistería y carpintería.
- El potencial para generar conocimiento, y bienestar eco-social de la violería es considerable
- La violería presenta un amplio campo de acción multidisciplinaria para disciplinas como la física, la química, la biología, la dasonomía, la ingeniería agroforestal, la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica, la arqueología, la antropología, la historia e historia del arte, la economía, y el mercadeo entre otras.

Referencias bibliográficas

acousticguitarforum.com/forums/showthread.php?t=419910

Benitez Ramos, R. y Montesinos Lagos, JL. (1988). *Catálogo de 100 especies forestales de Honduras: distribución, propiedades y uso*. Siguatepeque; Escuela Nacional de Ciencias Forestales.

cites.org/eng/app/index.php

data.worldbank.org

estadisticas.cepal.org

datosmacro.expansion.com/paises/comparar/honduras/costa-rica

datos.bancomundial.org

developmentethics.org/

Goulet, Denis “Development Ethics at Work Explorations - 1960-2002” (2006),

gfmag.com/data/economic-data/poorest-country-in-the-world/

ine.gob.hn/v4/2023/12/01/cifras-del-mercado-laboral-junio-2023/

Lanza, E. y Romero, M. (2024). *El Tres Hondureño: instrumento pedagógico y punto de encuentro entre la violería iberoamericana y afroamericana*. (aún sin publicar).

wood-database.com

¹¹ Si, y sólo si, se respetan las leyes ambientales del país, y se planifica y ejecuta una explotación sustentable y racional de nuestros bosques.