

Todo es bastante técnico en la naturaleza de la construcción, pero lo que en última instancia importa es el sentimiento y el sonido de la guitarra en las manos del artista. Tienes que probarlo tú mismo, las palabras por sí solas no son suficientes.

Meisterwerkstatt für Gitarrenbau
Daniel Zucali
(Master Luthier | Daniel Zucali)

www.zucali.com
daniel@zucali.at
Tel. +43 (0)7434 / 44 55 9 |
Mobil +43 (0)676 / 446 39 38

Schubertstraße 1 | 3350 Haag
Austria

ESPAÑOLA

ZUCALI
ZUPFINSTRUMENTENMACHER

Cuando yo era un niño, mis padres compraron una suscripción anual para los conciertos en **Linz**. Allí tuve la oportunidad de escuchar una gran cantidad de música diferente y, en consecuencia, ver muchos instrumentos diferentes. En estos conciertos, siempre he aprendido a admirar y amar el sonido del arce flameado, especialmente el arce de los violines.

Tiempo más tarde, durante la formación de "Streich- und Saiteninstrumentenerzeuger" (Luthier para guitarristas y productor de instrumentos de cuerda) poco a poco, la guitarra se fue posicionando como el instrumento que me eligió.

INICIO

A la edad de 14 años terminé la escuela primaria, y tuve que decidir cómo quería orientarme profesionalmente.

Por suerte, tres años antes (1988), la "construcción de instrumentos" se introdujo como una rama en la escuela de carpintería de **Hallstatt**, y yo fui de los primeros en poder aprender este oficio.

Después de cuatro años de formación, terminé en esta escuela a la edad de 18 años. Después de eso, tuve mucha suerte al encontrar trabajo en una compañía de fabricación de guitarras. En mi tiempo libre siempre construí mis propios instrumentos y visité a muchos constructores de guitarras para conocer las técnicas y aprender de ellos.

En 2001 tomé una decisión radical: me fui a **México** a instalar tuberías de gas. Sin embargo, tuve que volver a **Austria** debido a problemas de salud después de un año. Después de mi recuperación tuve que empezar de cero. A pesar de

a mano, es fácil incorporar las peticiones especiales de los clientes. Además, siempre tengo en cuenta los hábitos individuales de toque y las preferencias de cada guitarrista. Por consiguiente, todos los instrumentos están hechos de maderas apropiadas y se construyen individualmente.

reflejan en los detalles de mis guitarras.

MATERIALES

Preguntar a un luthier sobre la madera... eso es como preguntarle a una mujer, puesta en moda, sobre zapatos.

CARACTERÍSTICAS

Todo aquel que trabaja en una profesión creativa conoce la sensación de mantener una relación estrecha y especial con su trabajo. Cada una de mis guitarras cuenta su propia historia desde el principio. Están hechas a mano, individualmente, y llevan un pedacito de mi alma en ellas.

Me encanta la madera! Hay tantas maderas diferentes que, por desgracia, de ninguna manera seré capaz de conocerlas todas. Sin embargo, en mi almacén de madera están representados muchos bosques de todo el mundo: desde el palo de rosa brasileño con certificado **CITES** hasta el walnut, que me permitieron madurar en el jardín de un cliente. Hace unos años, la madera nativa de Europa era casi desconocida en la construcción de guitarras. Las he estado utilizando desde hace algún tiempo y lo sigo haciendo cada vez más. Con ellas se consiguen maravillosos instrumentos y como efecto paralelo, no necesito preocuparme por CITES, por lo que son en general capaces de viajar por todo el mundo sin ser molestado por las autoridades.

La tradición, los métodos de diseño, formas y características históricamente desarrolladas son muy importantes para mí. Pero no dudo en apartarme de estos caminos si tengo la impresión de que dejan de aportar aire fresco, y trato de fusionar la tradición con el desarrollo moderno. Estoy constantemente en busca de la mejora y la originalidad, algo que se

➤ todas las adversidades, decidí convertirme en un luthier profesional. Desde aquel momento, adquirí el equipo necesario, como madera, herramientas y todo lo que rodea a este arte.

INSTRUMENTOS

Mi pasión es la construcción de guitarras clásicas. Estas incluyen multi-cuerdas con hasta 18 cuerdas, guitarras de diversos modos y tamaños que van desde la guitarra de octava a la guitarra de octava baja.

Puesto que todas mis guitarras están hechas

Nunca hice el esfuerzo de encontrar un distribuidor. Esto también se debe al hecho de que disfruto del contacto directo con mis clientes

LO QUE BUSCAN LOS MÚSICOS

Pregunta difícil de responder; No es fácil describir tus propios instrumentos... pero cuando pienso en las observaciones de algunos artistas, diría que mis instrumentos combinan la artesanía con la atención al detalle y el diseño innovador. El instrumentista se convierte en guitarrista con una Zucali!

Me gusta lo que **Andrea de Vitis**, un guitarrista fantástico, dijo hace unos meses tocando una de mis Alines. *"Es un instrumento preciso, con gran volumen, cantabilidad, muchos colores sonoros diferentes y una comodidad extremadamente amable"*. Además destacó la meticulosa construcción de la guitarra, así como la pureza y belleza del sonido. Creo que esta es una excelente descripción y gran elogio de un artista tan maravilloso!

Preguntar a un luthier sobre la madera... eso es como preguntarle a una mujer, puesta en moda, sobre zapatos.

En Austria tengo una situación privilegiada, ya que tengo acceso a varios comerciantes de madera que traen preciosas tapas de Abeto. Conociéndolos personalmente y cultivando su amistad recibes a cambio un mejor conocimiento a la hora de comprar la mejor madera que te ofrece el mercado. Como ejemplo podemos tomar la madera para la parte superior: es crucial que el árbol se corte en el momento adecuado y se sierre de acuerdo con las directrices cualitativas. Obviamente, sólo compro madera de comerciantes en quienes confío.

MODELOS

Muchas guitarras especiales o individuales no encajan en ninguna serie de modelos. Aparte de esos modelos especiales he desarrollado tres modelos de guitarra como base sobre los que construyo guitarras que van desde la simple guitarra clásica, la crossover guitar, hasta la guitarra de múltiples cuerdas.

Nombré a estos tres modelos como a mis hijos.

El modelo **Elia** es construida de manera sencilla y bastante económica, aunque esto no tiene nada que ver con la calidad del instrumento. ¡Con cada guitarra doy lo mejor de mí!

El modelo **Aline** es también una guitarra "regular" clásica pero con un *fretboard* elevado. Esta guitarra está un poco más elaborada en su construcción que la modelo Elia.

El modelo de **Santino** no sólo parece algo inusual, es algo muy especial. Las proporciones son atípicas para una guitarra, la posición del agujero de sonido, la transición del mástil y el cuerpo en el traste 14, son poco comunes también! Y hay muchos más elementos fuera de lo común.

➤ Cuando tomo estos modelos como base puedo implementar varios detalles como un reposabrazos biselado, una apertura en el cuerpo de la guitarra, *pickups*, un agujero de sonido como monitor, celosía, diferentes tipos de madera, incrustaciones y cuerdas de bajo adicionales, etc. Todo es bastante técnico en la naturaleza de la construcción, pero lo que en última instancia importa es el sentimiento y el sonido de la guitarra en las manos del artista. Tienes que probarlo tú mismo, las palabras por sí solas no son suficientes.

DÓNDE

Hasta ahora estoy vendiendo todas las guitarras de manera directa. Nunca hice el esfuerzo de encontrar un distribuidor. Esto también se debe al hecho de que disfruto del contacto directo con mis clientes: una extensa charla preliminar para ajustar la gui-

tarra exactamente a las necesidades individuales. Después de la terminación del instrumento se recoge directamente en el taller, que es siempre un momento especial para mí... y también para el cliente, por supuesto!

ENDORSEES

Simon Riedlecker (<http://www.simonriedlecker.com>)

Scott Tennant
Festival de la Guitarra en Brucknerhaus 2014

a quien conozco desde que tocaba la guitarra como adolescente. Mientras tanto, ha crecido hasta convertirse en un guitarrista virtuoso. Él ha estado tocando las guitarras de la serie de Aline durante años. En este momento toca un instrumento con un cuerpo de manzana, celosía y abeto.

József Eötvös (<http://eot->

vos.net/) es conocido por muchos por su manera de tocar la guitarra clásica. Sus arreglos de Bach son muy reconocidos, y precisamente por este motivo tuve el placer de construir una guitarra de 9 cuerdas para él. Me encantó construir esta guitarra para él; Trabajamos juntos de una manera muy cercana.

Stephanie Jones (<https://stephaniejonesguitar.com>) es una *Internet-acquaintance* (popular en las redes sociales) por así decir. Sus videos de **Youtube** siempre me han atraído mucho y finalmente, este mes de mayo, pude conocerla personalmente. Cuando la conocí, realmente sentí su pasión por tocar la guitarra, realmente podía sentirla, verla, oírla ... cómo se fundió con una de mis guitarras; Esto fue simplemente genial! Pronto obtendrá una guitarra de la serie Aline. Podéis echar un vistazo en YouTube y ver cómo Stephanie toca con un Zucali. ¡Merece la pena!

OTROS

Conozco muchos libros e

instrumentos de **Torres, Weissgerber, Hauser, Mozzani, Simplizio**, etc. También las guitarras de **Smallman, Dammann, Antonius Müller, Condé** y muchos otros.

Cada uno de estos constructores de guitarra tiene su toque especial, sus técnicas y detalles especiales que son admirables y respetables. Pero no tengo un luthier al cual yo pudiera emular, cuyo trabajo estudiase y copiara hasta el

último detalle.

Me inspiran las ideas y la filosofía respectivas que hay detrás del trabajo de muchos luthiers y sus métodos de construcción. No es el espesor de la tapa u otros detalles técnicos los que importan sino, más bien, la sensación que tengo al medir materiales entre el dedo índice y el dedo pulgar... ¡Realmente hay mucho sobre el sentimiento, experiencia e intuición! □

Daniel Zucali