

GUITARRAS EPIPHONE Y SU IMPACTO EN LA CULTURA MUSICAL

Epiphone guitars and their impact on musical culture

RUBÉN COLLANTES GONZÁLEZ

Universidad de Panamá

Fundación Hrvatska, Chiriquí, Panamá

rdcg31@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-6094-5458>

RESUMEN

Epiphone es una reconocida marca de instrumentos musicales con más de 150 años de historia. Es responsable de la fabricación de guitarras icónicas, cuyo impacto en la cultura musical trasciende hasta el presente. Luego de que Gibson adquiriera la empresa en 1957, dentro del catálogo de instrumentos destacan las guitarras de cuerpo hueco y semihueco. El modelo Casino fue popularizado por The Beatles y posteriormente esa influencia se vio reflejada en tiempos más contemporáneos dado que Noel Gallagher, fan declarado de The Beatles, ha utilizado mayormente los modelos Sheraton y Riviera durante los primeros álbumes de la banda Oasis. El presente trabajo es una reflexión sobre cómo una marca, que muchas personas ubican como secundaria del grupo Gibson, ha tenido un impacto significativo en la cultura de la música. Para ello, se revisó un total de 30 referencias relacionadas con la temática y se pudo revisar y probar una Epiphone Sheraton II fabricada en Corea del Sur en 1997. Se resaltan aspectos técnicos que hacen de estos instrumentos una alternativa de excelente relación calidad-precio tanto para músicos noveles como experimentados. Los resultados del análisis reflejaron que canciones influyentes fueron ejecutadas con guitarras Epiphone, siendo la manufactura surcoreana de excelente calidad.

Palabras clave: cuerpo hueco, cuerpo semihueco, Gibson, Oasis, The Beatles

ABSTRACT

Epiphone is a renowned brand of musical instruments with more than 150 years of history, being responsible for the manufacture of iconic guitars and whose impact on musical culture transcends to the present. After Gibson acquired the company in 1957, hollow and semi-hollow body guitars stand out within the instrument catalogue. The Casino model was popularized by The Beatles and later that influence was reflected in more contemporary times, since Noel Gallagher, a declared fan of The Beatles, has mostly used the Sheraton and Riviera models during the first albums of the band Oasis. This work is a reflection on how a brand, which many people place as secondary to the Gibson group, has had a significant impact on musical culture. To do this, a total of 30 references related to the subject were reviewed and an Epiphone Sheraton II manufactured in South Korea in 1997 was reviewed and tested; highlighting technical aspects that make these instruments an excellent value for money alternative for both novice and experienced musicians. The results of the analysis reflected that influential songs were performed with Epiphone guitars, being the South Korean manufacture of excellent quality.

Keywords: Gibson, hollow body, Oasis, semihollow body, The Beatles

INTRODUCCIÓN

La música es una de las manifestaciones culturales más importantes porque posee la capacidad de comunicación no semántica. Constituye un lenguaje expresivo y un medio de transmisión de emociones, lo cual le dota de capacidad de comunicación y se le ubica como lenguaje con significado subjetivo y carácter intercultural (Peñalver, 2008). Por su parte, Cesarios Benavente Véliz (2007), señaló que la música sirve como identidad colectiva en espacios y tiempos diferentes, por lo que su evolución está ligada a los recursos disponibles, las estructuras establecidas previamente, así como el dominio técnico que los artistas logren con los instrumentos musicales que son incorporados para su ejecución en la interpretación de las obras.

Según Bastidas (2020), la enseñanza de música tradicional ayuda a construir conceptos y conocimientos que, si bien se transmiten de generación en generación, pueden encontrar en las instituciones educativas formales espacios apropiados para fortalecer la socialización y el afianzamiento de la identidad y sentido de pertenencia de los estudiantes. Asimismo, Perlacio (2019), indicó que la música tradicional puede servir como recurso didáctico en el proceso de aprendizaje y formación bilingüe. Por su parte, Pérez-Aldeguer (2014) refirió que la educación musical intercultural permite acercarse, entender, recibir y fusionarse con otras culturas musicales aparentemente más distantes en el espacio y en el tiempo.

Pelo D' Ambrosio (2016) comentó que al fusionar géneros (Huayno y Rock, por ejemplo), debe hacerse de modo responsable, sin que ninguno de estos se vea afectado, con lo cual el músico presenta una propuesta folclórica andina contemporánea seria. Sus temas "Alpaquitay" y "Lejos de ti" son los más reconocidos y difundidos en diversos medios (APDAYC, 2022).

Por lo señalado anteriormente, la música puede ser más que una fuente de placer auditivo por su rol significativo en los procesos de formación intelectuales, históricos, sociales y comunicativos; constituyéndose, además, como un medio de comunicación por derecho propio (Cross, 2010). La marca Epiphone es un referente importante en la historia de la música popular, siendo Keith Richards (The Rolling Stones) y The Beatles (Figura 1A), usuarios destacados con el modelo Casino, el cual es considerado una leyenda del Rock 'N' Roll y el modelo *archtop* mejor vendido de la marca (Epiphone, 2023b). Esta también ofrece otros modelos icónicos como la Riviera Signature de Noel Gallagher (Oasis) (Figura 1B) o la Sheraton II (Figura 1C).

Figura 1

Modelos influyentes de Epiphone: A) George Harrison con una Epiphone Casino en el video de Hello, Goodbye. Fuente: The Beatles (2015); B) Noel Gallagher tocando su Epiphone Riviera Signature. Fuente: Gibson TV (2022); C) Epiphone Sheraton II.

Nota. De R. Collantes-Sora.

Según Nusselder (2022), la razón por la cual músicos, tanto principiantes como experimentados, optan por utilizar guitarras Epiphone es la excelente relación calidad-precio, dado que se obtiene un instrumento con prestaciones muy buenas, a una fracción de lo que costaría una Gibson o Fender. Rock FM (2023) presentó declaraciones de Noel Gallagher (Figura 1B) sobre por qué escogió la marca Epiphone: porque The Beatles las usaban, porque le gusta el aspecto que tienen y suenan bien. Adicionalmente, Puentes (2012) indicó que otro motivo por el cual Noel Gallagher y otros miembros de Oasis optaron por guitarras Epiphone fue por el tema de costos, porque para grabar su álbum debut *Definitely Maybe*, la mayoría de la banda no contaba con ingresos suficientes.

Con el propósito de celebrar los 150 años de la marca, Epiphone lanzó al mercado una edición especial de cuatro modelos de guitarra icónicos: Sheraton, Wilshire, Crestwood Custom y Zephyr Deluxe Regent, los cuales son apreciados por músicos de diversos géneros y estilos musicales (Sierra, 2023). Sumado a esto, el álbum "Rojo" (1962-1966) y el álbum "Azul" (1967-1970) de The Beatles serán reeditados, conmemorando los 50 años de su aparición, añadiéndose 21 temas que no figuraban en la edición original, incluyendo la "última canción" de la banda, "Now and Then", la cual fue posible

editar mediante inteligencia artificial recuperando de una maqueta la voz del difunto John Lennon (Panamá América, 2023).

Por todo lo expuesto, el presente trabajo es una reflexión sobre cómo Epiphone, que algunas personas ubican como marca secundaria del grupo Gibson, ha tenido un impacto significativo en la cultura de la música.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo de este trabajo, se revisaron un total de 30 referencias relacionadas con la temática, resaltando los principales aspectos técnicos que hacen de las guitarras Epiphone una alternativa de excelente relación calidad-precio para músicos principiantes y experimentados. Adicionalmente, se tuvo oportunidad de revisar directamente una Epiphone Sheraton II (Figuras 1C y 2), fabricada en Corea del Sur en 1997 para confirmar aspectos previamente señalados y se entrevistó a un músico profesional con experiencia en dicho instrumento.

DESARROLLO Y DISCUSIÓN

Inicios de Epiphone

Epiphone inició hace más de 150 años en Grecia, abarcando tres generaciones. Luego de reubicarse en los Estados Unidos de América, la primera patente de la empresa fue en marzo de 1909, para una mandolina estilo italiano -cordófono- que apareció a finales del siglo XVI. Pero su popularidad la alcanzó un siglo después gracias a compositores como Antonio Vivaldi o Niccolò Paganini (Clases Guitarra Online, 2018). Tras la muerte de su padre, Epaminondas (“Epi”) Stathopoulos heredó el negocio y dio nombre a la empresa utilizando su apodo unido a la palabra griega ‘sonido’ (phone), siendo además responsable de patentar un banjo. A principios de la década de 1930, las guitarras archtops eran populares y el principal competidor era Gibson, por lo que Epiphone lanzó la línea Masterbilt (Figura 3A), con modelos influenciados por la Gibson L-5, pero a precios más accesibles. La empresa siguió innovando en aspectos eléctricos y tuvo participación en la construcción del prototipo de Les Paul denominado The Log, considerada la primera guitarra de cuerpo sólido y siendo precursora de la Gibson ES-335 (Epiphone, 2023d).

Figura 2

Epiphone Sheraton II: A) Clavijero y diapasón con incrustaciones de madre perla y abalón; B) Cuerpo semi-hueco con dos aberturas en forma de F, con puente fijo, dos humbuckers, selector de tres posiciones y dos perillas de volumen y dos de tono.

Nota. De R. Collantes G.

Gibson compra Epiphone

En 1943, falleció Epi, lo cual sumado a la Segunda Guerra Mundial complicó la situación de la compañía y a finales de la década fue vendida a Continental, mudándose de Nueva York a Philadelphia. Esto obligó a que varios de los artesanos y trabajadores prefiriesen quedarse en Nueva York y trabajar para Guild, otro fabricante de guitarras. En 1957, Gibson decidió adquirir la que tiempo atrás fue su competidora, con la intención de expandir su mercado. En esta nueva etapa, a inicios de la década de 1960, se lanzó la célebre Epiphone Casino (Figura 1A), construida en la fábrica de Kalamazoo, para luego dar paso a otros modelos, incluyendo versiones más económicas de Gibson fabricadas en Asia, como la ES-335 (Figura 3B), la SG (Figura 3C) y la Les Paul (Figura 3D) (Sound Market, 2019).

The Beatles y las Epiphone

Aunque muchas personas relacionan directamente estas guitarras con John Lennon y George Harrison (Figura 1A), fue Paul McCartney (influenciado por John Mayall) el que introdujo a la banda

la Epiphone Casino en 1965 y además ejecutó la tan recordada Yesterday en vivo con una Epiphone Texan. La Casino fue el primer modelo de guitarra eléctrica de cuerpo hueco fabricado por Epiphone tras ser comprada por Gibson. De allí que a partir del álbum Help, al contar con pastillas P-90 y brindar un sonido con más ganancia, la Epiphone casino contribuyó significativamente a que el sonido de The Beatles evolucionara. Dado que anteriormente Harrison utilizaba guitarras Gretsch y Lennon las Rickenbacker, que, si bien son excelentes instrumentos, los músicos estaban en búsqueda de un sonido diferente (Sunburst Monkey, 2022). En etapas más avanzadas de su carrera, The Beatles también utilizaron instrumentos y amplificadores Fender, dado que el principal rival de Gibson implementó como estrategia obsequiar a músicos prominentes sus productos, a manera de marketing (Sunburst Monkey, 2023).

Figura 3

Otros modelos destacados de Epiphone: A) Masterbilt DR-500 firmada por Matty Healy (The 1975) y exhibida en Hard Rock Café, Panamá. Foto: J. A. Herrera; B) B. B. King Lucille. Fuente: Epiphone (2023a); C) G-400 PRO. Foto: A. Quinto-Collantes; D) Slash Les Paul Standard.

Nota. Tomado de Epiphone (2023c).

De acuerdo con Pérez-Colman (2016), la producción de discos LP (formato que ganó relevancia y superó al sencillo de 45 rpm), durante la década de 1960, se apoyó en desarrollos tecnológicos que intervinieron en los procesos creativos, como el uso de cintas magnetofónicas como soporte de grabación para manipular sonidos. También exploró diferentes aspectos artísticos que le dieron al álbum un tratamiento de obra de arte, más allá de solamente la música como tal. En el caso particular de John Lennon, utilizó la Epiphone Casino en todos los discos de The Beatles, desde Revolver hasta

Abbey Road, siendo el instrumento elegido para su último concierto con la banda. Incluso lo siguió utilizando en sus trabajos en solitario (Ariza, s. f.). Esto concuerda con Marino (2020), quien situó *Revolver*, *Abbey Road* y *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band* como los tres mejores discos de The Beatles, en los cuales estuvo presente la Epiphone Casino.

Cambios en el mercado, mudanza a Asia y relevancia en la cultura musical

Para finales de la década de 1960, los modelos asiáticos económicos ganaron cerca del 40% del mercado cubierto por Epiphone y Gibson, lo que provocó que Gibson cambiase de dueños y durante la década de 1970 se fabricaran guitarras en Japón. Sin embargo, la revaluación del yen obligó a cambiar de sede en 1983 hacia Corea del Sur, siendo construidas por Samick Company, logrando así guitarras económicas de buena calidad. En 1986, Henry Juskiewicz, David Berryman y Gary Zebrowski compraron Gibson y Epiphone con miras a restaurar ambas compañías; tras lo cual, en la década de 1990, se lanzaron ediciones limitadas fabricadas en Estados Unidos. En tiempos más recientes, artistas como Chet Atkins, Noel Gallagher, Marcus Henderson, Zakk Wylde y Joe Bonamassa pasaron a tener modelos signature (Valle, 2020). Por otro lado, la línea de Epiphone Inspired by Gibson son instrumentos rediseñados desde los planos originales, con electrónica mejorada y acabados clásicos (Musical Cedar, 2021).

Epiphone Sheraton II: un modelo de excelente relación calidad-precio

Se tuvo la oportunidad de revisar y probar una Epiphone Sheraton II, fabricada en 1997 en Corea del Sur, de color blanco (que con los años se tornó cremoso), con herrajes dorados, cuerpo de arce laminado con un bloque central de caoba, diapasón de palo de rosa con incrustaciones de madre perla y abalón también en el clavijero, en el cual figura el árbol de la vida típico de la marca. En cuanto a la electrónica, está equipada con dos pastillas de bobina doble (humbuckers), de alnico, lo cual le brinda un sonido con cuerpo. Todos estos atributos concuerdan con lo enunciado por Sweetwater (2014). Comparándolo con otro modelo de precio similar (Fender Modern Player Starcaster), la Epiphone Sheraton II ofrece prestaciones propias de un instrumento de lujo, pero a un precio mucho más amigable, siendo una excelente alternativa en relación calidad-precio tanto para el músico principiante como para un músico profesional.

Además del acabado y los aspectos técnicos, la comodidad del instrumento es digna de ser mencionada. En palabras de Juan Madriñán (comunicación personal, 29 de septiembre de 2023), es de los instrumentos más cómodos que ha tenido la oportunidad de utilizar como guitarrista profesional, lo cual se debe al perfil del mástil en "C", que facilita la ejecución (Sweetwater, 2014).

Por su parte, Brill (2017) hizo un comparativo de precios entre modelos de Epiphone y Gibson (Tabla 1), encontrando que la diferencia de precio promedio es de € 1355,00 (USD 1450,00 aproximadamente). Pero, aclaró que en Epiphone hay modelos costosos, como la serie Elitist y que el sobreprecio de Gibson generalmente se debe a la selección de materiales y el sitio de manufactura. Por su parte, Martín Caballero (comunicación personal, 9 de noviembre de 2023) considera que es meritorio que las empresas dedicadas a la confección de instrumentos musicales y otros componentes continúen apostando por innovar en la utilización de nuevos materiales renovables (impresión 3D con plástico

vegetal), con aplicaciones biotecnológicas, buscando sonidos diferentes, reduciendo además la huella hídrica, la huella de CO₂ y con ello garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el enriquecimiento cultural y social.

Tabla 1

Diferencias de precios entre modelos Gibson y Epiphone, según Brill (2017)

Model (Gibson/Epiphone)	Gibson	Epiphone
Les Paul Standard Traditional /Tribute Plus	€ 2492,00	€ 643,00
SG/G-400 Pro	€ 1202,00	€ 300,00
ES-335/Dot	€ 2836,00	€ 394,00
Les Paul Studio	€ 1288,00	€ 308,00
Flying V/Hinds Custom V	€ 1323,00	€ 685,00
Explorer/1984 Explorer EX	€ 1323,00	€ 626,00
ES-330/Casino	€ 2824,00	€ 514,00

Nota. Diferencia de precio promedio: € 1355,00

CONCLUSIONES

Epiphone posee una historia y tradición muy rica, siendo más que solamente una marca secundaria de Gibson porque cuenta con modelos icónicos utilizados por artistas que marcaron hitos importantes en la cultura musical y sigue siendo influyente en la actualidad. La excelente relación calidad-precio, comparada con instrumentos de otros fabricantes, la hacen una opción apropiada tanto para el guitarrista novato como para el músico experimentado.

AGRADECIMIENTOS

A Rubén Collantes-Sora, Arturo Quinto-Collantes y José Ángel Herrera-Vásquez por las fotografías facilitadas para el presente documento. A Juan Madrián, por compartir su experiencia como guitarrista con el modelo Epiphone Sheraton II. A Héctor Caballero, por calibrar el instrumento. Al Deportista y La Nota, en especial a Tomás Gálvez y a Alejandro “Justin” Rodríguez, por su apoyo durante la prueba de la guitarra. Al Ing. Martín Caballero, M. Sc., por atender las consultas realizadas sobre uso alternativo y sostenible de materiales.

REFERENCIAS

APDAYC (Asociación Peruana de Autores y Compositores) (2022). *Sergio ‘Pelo’ D’Ambrosio*. Biografías. <https://www.apdayc.org.pe/index.php/otros/biografias/detalle/40-sergio-pelo-d-ambrosio>

Ariza, S. (s. f.). *Recordando a John Lennon a través de sus guitarras más significativas*. Guitars Exchange. <https://guitarsexchange.com/es/psych-out/876/john-lennons-guitars/>

- Bastidas, E. (2020). La enseñanza de las músicas tradicionales en las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Santiago de Cali. *Investigación y Postgrado*, 35(2), 37-61. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7979772.pdf>
- Brill, J. (2017). *Gibson vs. Epiphone: las diferencias que importan*. Reverb. <https://reverb.com/es/news/gibson-vs-epiphone-the-differences-that-matter>
- Cesarios Benavente Véliz, S. (2007). La cultura popular: la música como identidad colectiva. *Diálogo Andino - Revista de Historia, Geografía y Cultura Andina*, (29), 29-46. <https://www.redalyc.org/pdf/3713/371336239004.pdf>
- Clases Guitarra Online. (2018). *La Mandolina: la pequeña desconocida*. <https://www.clasesguitarraonline.com/articulos/2018/2/28/comprar-mandolina>
- Cross, I. (2010). La música en la cultura y la evolución. *Epistemus*, (1), 9-19. <https://revistas.unlp.edu.ar/Epistemus/article/download/2700/2512/>
- Epiphone. (2023a). *A Lovingly Crafted Tribute to a Blues Legend*. Epiphone, Artist, B. B. King. Lucille. <https://www.epiphone.com/en-US/Electric-Guitar/EPIYX7224/Ebony>
- Epiphone. (2023b). *Epiphone's Best-Selling Archtop and a Rock 'N' Roll Legend*. Epiphone, Archtop, Casino. <https://www.epiphone.com/en-US/Electric-Guitar/EPIBDM867/Natural>
- Epiphone. (2023c). *Satisfy Your Appetite for Destruction*. Epiphone, Epiphone Inspired by Gibson, Epiphone Slash Les Paul Standard. <https://www.epiphone.com/en-US/Electric-Guitar/EPIVJM40/Appetite-Burst>
- Epiphone. (2023d). *The Epiphone Jukebox Timeline*. Epiphone, 150. <https://www.epiphone.com/en-US/150>
- Gibson TV. (2022). *Noel Gallagher Riviera*. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=TKMwG-5Z4r6A>
- Marino, S. (2020). *La discografía de The Beatles, ordenada de peor a mejor*. La Nación, Argentina. <https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/musica/la-discografia-the-beatles-ordenada-peor-mejor-nid2400030/>
- Musical Cedar (2021). *¿Qué tanto conoces Epiphone?* Musical Cedar. <https://musicalcedar.com/que-tanto-conoces-epiphone/>
- Nusselder, J. (2022). *¿Las guitarras Epiphone son de buena calidad? Guitarras premium en un presupuesto*. Neaera. <https://neaera.com/es/are-epiphone-guitars-good-quality/>

- Panamá América. (2023). *Reeditan álbumes de los Beatles con 21 nuevas canciones*. EPASA. <https://www.panamaamerica.com.pa/variedades/reeditan-albumes-de-los-beatles-con-21-nuevas-canciones-1228801>
- Pelo D' Ambrosio. (2016). *La historia de mis grandes éxitos- Pelo D'Ambrosio*. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=UztBB9R6O6E>
- Peñalver, J. (2008). *La cultura y sus espejos. la música como reflejo del fenómeno sociocultural*. Jornades de Foment de la Investigació. Universitat Jaume I, España. https://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/78109/forum_2008_37.pdf?sequence=1
- Pérez-Aldeguer, S. (2014). La música como herramienta para desarrollar la competencia intercultural en el aula. *Perfiles Educativos*, 36(145), 175-187. <https://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v36n145/v36n145a11.pdf>
- Pérez-Colman, C. (2016). Los Beatles y la fórmula generadora del rock discográfico. XII Congreso Español de Sociología. https://www.researchgate.net/publication/324262677_Los_Beatles_y_la_formula_generadora_del_rock_discografico
- Perlacio, R. (2019). *La música tradicional como recurso didáctico en el proceso de aprendizaje y formación en EIB* [Tesis de pregrado, Universidad San Ignacio de Loyola]. <https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/131ac542-529a-430b-ae15-49e01fa4689f/content>
- Puecas, A. (2012). *Las guitarras de Noel Gallagher - Gibson.com*. Burnage by Burnage. <http://burnage-byburnage.blogspot.com/2012/06/las-guitarras-de-noel-gallagher.html>
- Rock FM. (2023). *Esta marca de guitarras cumple 150 años y Noel Gallagher explica por qué es su favorita: "No soy guitarrista"*. Rock FM. https://www.rockfm.fm/al-dia/noticias/esta-marca-guitarras-cumple-150-anos-noel-gallagher-explica-por-que-favorita-soy-guitarrista-20230913_2895900
- Sierra, A. (2023). *Epiphone: 150 años de legado musical*. Rolling Stone en español. <https://es.rollingstone.com/epiphone-150-anos-de-legado-musical/>
- Sound Market. (2019). *Epiphone: mucho más que la segunda marca de Gibson*. Sounds Market, Inc. <https://soundsmarket.com/blog/guitarras-electricas-epiphone-gibson>
- Sunburst Monkey. (2023). *¿Por qué los BEATLES se CAMBIARON a FENDER?* ☒. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=NA-LhoJeuMY>
- Sunburst Monkey (2022). *¿Por qué The Beatles usaban Epiphone?* ☒. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=dLfKJ1dm1uc&t=310s>
- Sweetwater (2014). *Guitar of the Day: Epiphone Sheraton II*. <https://www.sweetwater.com/insync/guitar-of-the-day-epiphone-sheraton-ii/>

The Beatles (2015). *Hello, Goodbye*. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=rblYSKz_VnI

Valle, F. (2020). *Historia de las guitarras Epiphone: secretos, mitos y verdades*. Guitarriego. <https://guitarriego.com/guitarra-electrica/historia-de-las-guitarras-epiphone-secretos-mitos-y-verdades/>

Correspondencia:

Rubén D. Collantes G.

rdcg31@hotmail.com

Citar como:

Collantes (2023)

Referenciar como:

Collantes, R. (2023). Guitarras epiphone y su impacto en la cultura musical. *Llalliq*, 3(2), pp. 263-273. <https://revistas.unasam.edu.pe/index.php/llalliq/article/view/1070>