

WAGNERIANA CASTELLANA Nº 74 AÑO 2010

TEMA 10: OTROS TEMAS

TÍTULO: **UNA GRAN AVENTURA ARTÍSTICA: ARIA RECORDING**

AUTOR: *Associació Wagneriana*

Hay unos versos de Lope de Vega de “La Jerusalén Conquistada” que cito con frecuencia y que dicen de los españoles que “los propios no permite que se alaben, pues solo piensa que extranjeros saben”. Muchas personas han tenido que experimentar en carne propia la veracidad de tal frase y eso tanto en el sur como en el norte del estado español. En Catalunya, por ejemplo, donde se habla con orgullo de la sociedad civil catalana que hizo todo lo que se hizo en nuestra tierra en todos los ámbitos –pues poco y casi siempre mal es lo que hicieron y hacen las instituciones–, tampoco sabe ver la gente de la calle, los aficionados, en este caso aficionados a la música y más concretamente a la ópera, el nacimiento y desarrollo de un gran proyecto, en el cual un matrimonio admirable y admirado, tuvo que poner dinero de su bolsillo para llevarlo a cabo, pero sobre todo tuvo que derrochar cantidades ingentes de entusiasmo, de ilusión y de ganas de investigar, de recuperar documentos sonoros para la posteridad, y salvar del olvido grandes y eminentes nombres de cantantes que en el pasado gozaron de una importante y merecida fama. Entre su labor de investigación hay que mencionar con especial relevancia la recuperación de fragmentos wagnerianos cantados en catalán. Se sabía, sí, que existían grabaciones pero nadie las había visto ni oído. Poco a poco la paciencia sin límites de estos investigadores recuperaron para la historia esas raras versiones, concretamente de Emili Vendrell –dos fragmentos de “Lohengrin”– y de José Palet –uno de “La Walkiria y otro de “Los Maestros Cantores”–.

Visitamos a Francesc Llorens y Lluisa Fernando, autores del milagro de Aria Recording, de “Les Veus retrobades” y del sello “Grane”.

ASSOCIACIÓ WAGNERIANA ENTREVISTA A “ARIA RECORDING”

AW. ¿Cuántos años de existencia tiene Aria Recording?

Associació Wagneriana. Apartat postal 1159. Barcelona 08080
[Http://www.associaciowagneriana.com](http://www.associaciowagneriana.com) info@associaciowagneriana.com

AR. *Aria Recording fue creada a finales de 1996.*

AW. ¿Cómo tuvisteis la peregrina idea de crear una empresa destinada a la recuperación de grabaciones históricas?

AR. *La idea nació al comprobar, un grupo de amigos aficionados a la lírica, que en el extranjero se estaba llevando a cabo una recuperación de voces históricas de cantantes de principios del siglo XX, pero que no incluían, en general, a cantantes españoles, sin que paralelamente existiera en España una empresa que hiciera lo propio con nuestros cantantes, por lo que, conscientes de que existieron en la última parte del siglo XIX y la primera mitad del XX, cantantes españoles de primera magnitud mundial, entendimos que era una “obligación” dar a conocer a las nuevas generaciones de aficionados las voces de nuestros cantantes de antaño, y proporcionar a aquellos que las habían escuchado en los viejos discos de “pizarra”, el placer de escucharlos de nuevo en un soporte moderno.*

AW. Ya cuando empezasteis a editar CD's nosotros, entre otros muchos supongo, pensamos que a lo sumo podríais editar cuatro o cinco CD's, pues la documentación sonora que existía era sumamente escasa. Pero está claro que estábamos equivocados. ¿Fue difícil reunir todo el material sonoro para estas ediciones?

AR. *El material del que nosotros hemos partido para la confección de los CD's, son los discos de 78 r.p.m., coloquialmente conocidos como “discos de pizarra”, que estuvieron en el mercado, desde finales del siglo XIX hasta bien entrados los años 50 del siglo XX, en que apareció el vinilo con discos de 33 revoluciones.*

Reunir estos discos ha sido, y es, una labor ingente, primero de investigación para saber qué grabaron nuestros cantantes para lo cual es necesario acudir a catálogos de las casa discográficas de aquellos años. Labor difícil por no existir a nivel de nuestras bibliotecas públicas ninguna recopilación de los mismos. Ha

sido necesario recurrir a librerías de viejo, anticuarios o “estudiosos” particulares.

Una vez conocido qué grabaron empieza la búsqueda de copias de los discos, que ya no se hallan en el mercado “normal”, y tienes que adquirirlos en “encantes”, brocantes, así como coleccionistas particulares de este tipo que existen en países como Inglaterra, Francia o Estados Unidos.

En España –como en tantas otras cosas– existe un gran desconocimiento de nuestro pasado discográfico.

Otra fuente de obtención de discos de 78 r.p.m. ha sido en algunos casos los familiares descendientes de los propios cantantes que los han conservado como recuerdo.

AW. ¿Cuán fue el primer CD de editasteis y cual el motivo de haberlo escogido?

AR. *Si bien nuestra idea inicial era la de publicar números monográficos dedicados a un cantante en particular, el primer CD de nuestra colección fue una muestra de distintas voces de todas las cuerdas, para mostrar así al público la gran cantidad de voces que se podrían recuperar.*

AW. ¿Cuál es el último CD que ha salido a la luz?

AR. *El último publicado, el número 31, es el dedicado al tenor catalán Pau Civil, que realizó una gran carrera especialmente en Italia y España.*

AW. ¿Cuál es vuestro gran proyecto no llevado a cabo?

AR. *Teniendo en cuenta que muchos cantantes de los que estamos hablando grabaron pocos discos y no es posible dedicarles un CD completo, pensamos reunir el mayor número posible de ejemplos seleccionados por cuerdas: tenor, voces femeninas (soprano, mezzosoprano, contralto) y voces graves (barítono y bajo). Habiendo reunido material suficiente para ello publicamos nuestro número 26 (álbum de 3 CD's) titulado “50 tenores*

españoles” en el que incluimos efectivamente 50 voces, muchas de ellas totalmente desconocidas por el gran público. Ha quedado pendiente la publicación de la segunda y tercera recopilación citadas, no por falta de material sino por que la caída del mercado discográfico no aconseja el seguir, por el momento, con nuestras publicaciones.

AW. En la búsqueda y localización de documentos sonoros, habéis empleado cientos de horas pero... ¿Cuáles han sido los documentos sonoros más difíciles de localizar?

AR. *Podéis estar seguros que, sin exagerar, hemos empleado miles de horas.*

Muchos han sido los documentos difíciles de localizar, pero por destacar uno de ellos me referiré al disco “Costa la de Levante” de la ópera Marina interpretado por el tenor Manuel Utor (“el musclaire”), del que nos constaba existían sólo 3 copias: una en Barcelona, otra en Madrid y una tercera en la República Argentina. Finalmente tuvimos la suerte de contar con la copia del coleccionista de Barcelona, ya fallecido y que sus descendientes nos facilitaron y la incluimos en el número dedicado a los tenores, que hemos mencionado anteriormente.

AW. ¿Hay algún material del que tengáis constancia de su existencia pero que no habéis podido encontrar?

AR. *Hay muchas grabaciones de las que tenemos constancia de que existen porque figuran en algún catálogo de empresas discográficas, pero que nos ha sido imposible encontrar. Podemos citar por ejemplo, una aria del Lohengrin de Wagner grabada por el tenor Juan Voyer, una canción de Hipólito Lázaro, la grabación de La Bohême por la soprano Mercedes Llopart, etc.*

AW. Hay coleccionistas en Catalunya, en España o en el mundo de discos de 78 r.p.m.?

AR. *Efectivamente existen coleccionistas de discos de 78 r.p.m. en todo el mundo, pero pocos: son los que asisten a las subastas que se celebran en determinados sitios de Inglaterra o Estados Unidos preferentemente, pero también en Francia o Alemania.*

En un comentario publicado en la prestigiosa revista The Record Collector se calcula que repartidos por todo el mundo deben existir unos 2.000 coleccionistas de este tipo de discos.

AW. *¿Qué problemas técnicos encontramos al traspasar de un soporte antiguo a uno moderno una obra musical?*

AR. *Actualmente con los avances tecnológicos en materia informática podría reproducirse casi con absoluta fidelidad la grabación antigua si dispusiéramos de las matrices o moldes originales. Pero ello no ha sido posible ya que dichas matrices fueron destruidas en su mayor parte por las propias discográficas, por un problema de peso y espacio, sin contar las desapariciones de dichas empresas discográficas y los avatares y destrucciones que causaron las varias guerras que el período 1900-1950 tuvo que sufrir. Por ello en nuestro caso hemos partido de discos comerciales usados y los problemas técnicos han dependido del estado físico de dichos discos dado su uso y estado de conservación, por lo cual ha sido necesario aplicar programas informáticos que posibilitaran la eliminación de ruidos e impurezas acumuladas y ello hasta cierto punto, ya que la eliminación total de los ruidos, en los casos en que es factible, puede llegar a desvirtuar la voz del artista.*

AW. *La voz que escuchamos de uno u otro tenor o soprano, ¿es realmente la voz que tenían dichos cantantes o se ve alterada al editarlos ahora?*

AR. *Si se tiene especial cuidado en el proceso de reproducción, tal como hemos mencionado anteriormente, podemos decir que la voz reproducida es igual a la original, si bien debemos tener en cuenta que la grabación antigua estaba prevista para ser reproducida en un fonógrafo y el sonido de un moderno CD es distinto.*

La verdadera pregunta es si la voz de los discos de 78 r.p.m. reflejan o no la voz de dichos cantantes, teniendo en cuenta los medios de grabación de la época especialmente en el período 1900 a 1930 con las grabaciones acústicas. A partir de 1930 y con la aparición del micrófono las grabaciones son eléctricas y su reproducción es más veraz. De cualquier forma el poder escuchar una grabación del año 1900 es como un milagro.

Consideremos también que existen cantantes –ayer y hoy– que tienen voz “fonográfica” y otros no, y en este segundo caso las grabaciones nunca les hacen justicia.

AW. ¿Tiene el público preferencias entre los distintos tipos de voces: soprano, tenor, barítono, bajo...?

AR. *Tras nuestra experiencia podemos afirmar, sin lugar a dudas que la voz preferida por el público de hoy es la de tenor, después soprano y muy lejos quedan las de barítonos y bajos. Coinciden, a nuestro entender, diversos factores: primero que en las óperas la figura del tenor es el “bueno”, el “héroe” mientras que el barítono es el malvado; en segundo lugar señalemos que la forma de cantar de la soprano ha evolucionado más y ello hace que las grabaciones históricas suenen como “antiguas” comparadas a las de hoy, mientras que en el caso de la voz de tenor, si bien es cierto que el estilo de canto también ha evolucionado, la diferencia no es tan notable. En último lugar señalemos como causa la gran publicidad que en estos años se ha realizado de los tenores que se han transformado –algunos de ellos– en personajes mediáticos. El “glamour” que en pasado tenían las “divas” se ha traspasado a los tenores. Hoy las “divas” son ellos.*

AW. Una de las cosas que caracteriza a Aria Recording es el perfecto acabado de los folletos que acompañan a las grabaciones. A veces se trata de auténticos trabajos de investigación que, lamentablemente, al no tratarse de libros o artículos en revistas especializadas, pasan desapercibidos.

¿En qué medida resulta difícil la edición de estos folletos?

AR. *En líneas generales tratamos de que los folletos contengan tres tipos de datos: biográficos, carrera profesional realizada y discografía.*

La edición de estos folletos resulta muchas veces tanto o más difícil que la obtención de los discos de 78 r.p.m., ya que existen en general, pocas biografías publicadas de estos cantantes y cuando existen debes someterlas a la mayor comprobación posible. También en estos casos el contacto con familiares y descendientes nos ha sido de gran utilidad, para obtener datos personales así como fotografías. En cuanto a la carrera profesional, difícilmente podemos asegurar que sea completa la que publicamos ya que hay muchos teatros que han desaparecido y otros no guardan “memoria histórica” de sus temporadas. Y por lo que se refiere a la discografía debemos recurrir a trabajos de estudiosos del tema –preferentemente en el extranjero– y catálogos discográficos que podamos obtener por distintos caminos.

AW. En el pasado, con los discos de 33 revoluciones, era habitual que los folletos que se adjuntaban con las grabaciones, contasen con la colaboración de eminentes críticos, a veces de cada país donde era editada la grabación. Esto con los CD's casi ha desaparecido. ¿El público, los clientes de Aria Recording, valoran también esa documentación adjunta a las grabaciones?

AR. *Hay una evidente diferencia de espacio que imposibilita que los CD's contengan tanta información como en los discos de 33 revoluciones, además el impacto de las fotografías queda mermado con el tamaño. Nos consta que nuestros clientes valoran muy positivamente los folletos que acompañamos, dadas las dificultades de obtener la información que hemos comentado.*

AW. ¿Cuán fue el motivo de crear un sello llamado “Grane” el famoso caballo de Brunilda?

AR. *Como sea que era prácticamente imposible llenar monográficos de cantantes españoles con repertorio wagneriano –Francesc Viñas aparte–, pensamos en dedicar un sello separado de nuestra colección principal y editar con este sello específico no solo voces de nuestro país sino también*

representaciones con cantantes extranjeros sobresalientes en el repertorio wagneriano –muy de nuestro agrado, por otra parte–.

Y así hemos publicado algunos números con el sello “Grane”, siendo el último una grabación inédita de Die Walküre de los Festivales wagnerianos de 1955 celebrados en Barcelona.

AW. ¿Cuáles han sido las mayores satisfacciones que habéis recibido a lo largo de todos estos años?

AR. *La mayor satisfacción ha sido el agradecimiento de los familiares y descendientes de cantantes, con los que hemos tenido una relación muy poco profesional y sí muy humana y que nos han honrado con su amistad a partir de nuestro intento de revivir discográficamente a sus antepasados.*

Febrero 2010

Relación de algunos de los CD editados por Aria Recording

-Els nostres cantants i Wagner

Ramon Blanchart, “Tannhäuser”, (1905)

Francesc Viñas, “Lohengrin” (1906) y “Parsifal” (1912)

Josefina Huguet, “Lohengrin” (1907)

Josep Palet, “Maestros Cantores” (1917) y “Lohengrin” (1917)

Joan Raventós, “Au Rose” (1907) – no fue posible encontrar nada de Wagner.

Emili Vendrell, “Lohengrin” (1924)

Isidoro Fagoaga, “La Walkiria” (1929) y “El Ocaso de los Dioses” (1929)

Lluís Canalda, “La Walkiria” y “Sigfrido” (1920)

Victoria de los Angeles, “Lohengrin” y “Tannhäuser” (1950)

Ref. “Grane” 5002 ADD

- 16. Emili Vendrell – Vol. 2

Cançó – Canciones – Songs

Songs by Toldrà, A.Mestres, Vives, Morera, Pérez Freire, Longàs and Others.

Classical lieder by Beethoven and Tosselli.

Ref. 1023 2 CD ADD

- 17. La Sarsuela Catalana / Catalan zarzuela

Excerpts of Don Joan de Serrallonga, Pel teu amor, Cançó d'amor i de guerra, La Legió d'Honor & Gent del Camp.

E.Vendrell, J.Bugatto, J.Rosich...

Ref. 1024 ADD

- 18. Miguel Fleta – Vol. 2

Zarzuela & songs

El Trust de los tenorios, Ay, ay, ay, Bimba non t'avvicinar, Los Gavilanes, Doña Francisquita, Emigrantes, Jota, ...

Ref. 1025 2 CD ADD

- 19. Rigoletto

Highlights & other opera excerpts

F.Constantino, R.Blanchart & J.Mardones

Ref. 1026 ADD