

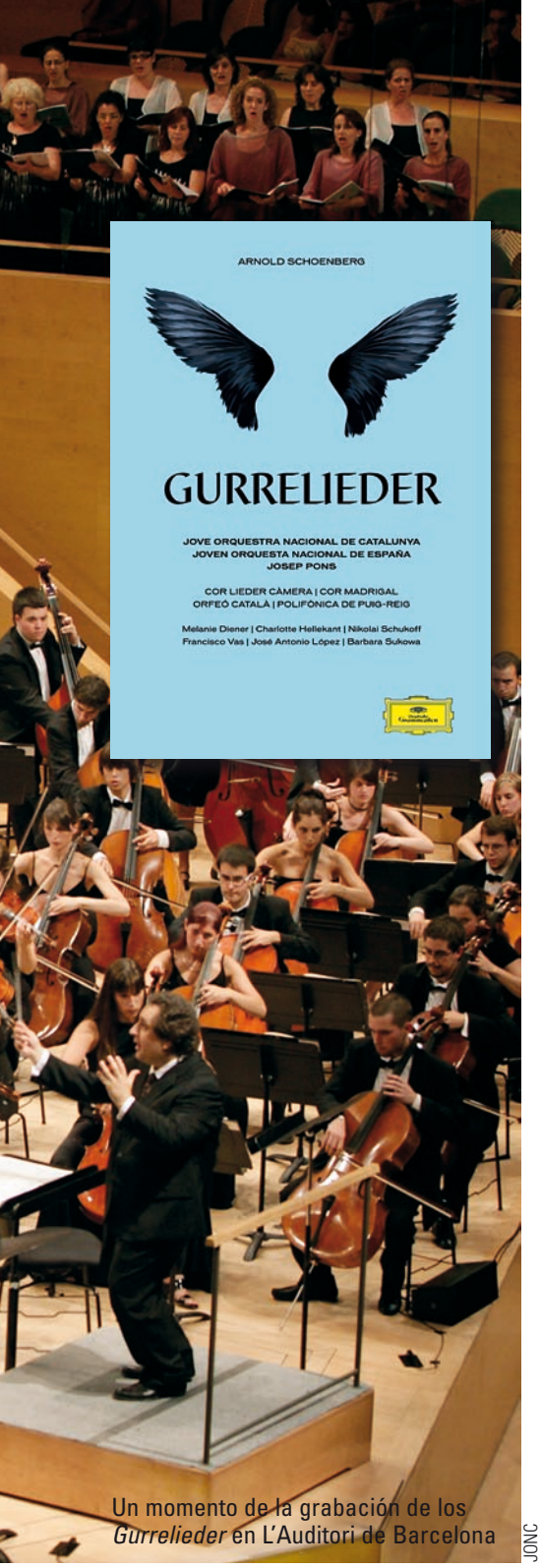
Universal Music Spain y su apuesta lírica española

La Bruja, los *Gurrelieder*, un recital de Ainhoa Arteta, varios discos de la ONE y la colección Victoria

QUE DISCOS PRODUCIDOS EN ESPAÑA, CON INTÉRPRETES NACIONALES Y CON REPERTORIO ESPAÑOL, LLEVEN ETIQUETAS DE TANTO PRESTIGIO COMO, POR EJEMPLO, DEUTSCHE GRAMMOPHON O DECCA, ES UNA MUY BUENA NOTICIA. UNIVERSAL MUSIC SPAIN, Y LOS SELLOS QUE AGRUPA, ESTÁ LLEVANDO A CABO UNA POLÍTICA DE EDICIONES QUE MIRA A LO NUESTRO. ZARZUELA, RECITALES LÍRICOS, OBRAS SINFÓNICO-CORALES DE ENVERGADURA Y UN GRAN HOMENAJE A TOMÁS LUIS DE VICTORIA SON PARTE DE ESTA APUESTA FASCINANTE.

Por Pablo MELÉNDEZ-HADDAD

La fe en el valor de las propuestas locales y un loable espíritu aventurero han hecho posible que compañías de tanto prestigio como Universal Music Spain, la filial española de esta conocida multinacional –que agrupa, entre muchos otros, a los sellos Decca y Deutsche Grammophon (DG)–, se interesen en los intérpretes y en el repertorio españoles. Gracias a ello –y a la colaboración de diversas entidades públicas y privadas– se han podido

Un momento de la grabación de los *Gurrelieder* en L'Auditori de Barcelona JONC

desarrollar proyectos que van desde la grabación en vivo en un teatro español de una zarzuela como *La Bruja*, de Chapí, hasta la investigación musicológica, la transcripción moderna, la edición y su posterior grabación de parte importante del legado de un compositor fundamental como es Tomás Luis de Victoria ahora que se cumplen 400 años de su fallecimiento, pasando por otros proyectos, como la grabación en DVD de los *Gurrelieder* de Schoenberg por dos orquestas jóvenes...

La producción discográfica española es una realidad. Las pequeñas discográficas han ido proliferando y las grandes han consolidado proyectos que *a priori* podrían parecer imposibles. Si en épocas recientes se recordaban discos como el de arias de José Bros o de óperas como *Gernika*, de Escudero (ambos de 2008, Decca), esta vez la apuesta llega por géneros mucho más diversos, ya que se incluye hasta flamenco en estado puro: la Orquesta Nacional de España ganó un Grammy gracias al disco *Sonata Suite*, editado por DG, grabado en Madrid con arreglos de Joan Albert Amargós y con el titular del conjunto sinfónico a la batuta, Josep Pons.

ONE

Josep Pons, director de la ONE

De ópera a boleros

El director catalán también es el principal responsable de los citados *Gurrelieder* –ver crítica en página 97– y del proyecto discográfico de la ONE: "La orquesta tiene ahora un acuerdo de los más modernos del mundo sobre cesión de derechos audiovisuales", explica Josep Pons a ÓPERA ACTUAL. "Es modélico y gracias a este logro la ONE pasa de no tener actividad discográfica a estar en primera línea con la grabación de dos o tres discos por año. En total son ocho los títulos acordados con Deutsche Grammophon, varios de ellos con distribución internacional". Gracias a los arreglos de Amargós, continúa el maestro refiriéndose al disco con Tomatito, "por primera vez una orquesta tocaba en flamenco, incluyendo palmas y cajón. El proyecto de los *Gurrelieder* se gestó después, cuando yo ya había firmado con Universal. Se daba la circunstancia de que las dos principales orquestas jóvenes españolas estaban de aniversario: la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) cumplía 20 años y 15 la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), y decidimos celebrarlo conjuntamente y por todo lo alto con una obra magna del repertorio como es esta obra maestra de Ar-

"Se han podido desarrollar proyectos como la grabación en un teatro español de una zarzuela como *La Bruja* hasta recuperar parte del legado de Tomás Luis de Victoria"

nold Schoenberg, todo un tratado de virtuosismo que exige una plantilla muy amplia pero que está llena de pianísimos. Mi condición fue incluir un reparto de alto nivel; lo grabamos en DVD y se hizo un documental; cuando la compañía vio el material aceptó editarlo y distribuirlo. Al final se trata de un testamento histórico: ¡marca uno de los puntos de salida de la modernidad en la música en España!". El producto, en el mercado desde junio, fue grabado en julio de 2008 en Barcelona y Zaragoza.

Pero en octubre la ONE y Pons volverán a la actualidad, entonces de la mano de la soprano francesa Patricia Petibon. "Se trata del último de los discos del acuerdo discográfico con Universal; los otros todavía no se publican y se está a la espera del momento idóneo. Este disco con Petibon lo propone Deutsche Grammophon con un repertorio que incluye mucha música española, específicamente canciones de Turina, Granados y Falla, además de algo de zarzuela, de alguna pieza del brasileño Villa-Lobos y de un ciclo de canciones en español del compositor francés Nicola Bacri. Nuestros productos deben tener como denominador común a España, su repertorio, sus intérpretes y sus variantes. Nos interesaba, además, definir un punto en común entre el clásico y el *crossover*", apunta Pons.

Pero hay más: el segundo disco que la ONE grabó en el marco de este acuerdo –todavía sin fecha de edición– es un monográfico Manuel de Falla, "que incluye *El amor brujo* (versión 1925) y *El sombrero de tres picos*, con la cantaora Estrella Morente, ade-

UNA BRUJA QUE ENAMORA

Los protagonistas de *La Bruja*, de Chapí, **Nancy Fabiola Herrera** y **José Bros**, están orgullosos de haber puesto sus voces al disco, resultado de una feliz coproducción entre el Teatro de La Zarzuela y Fundación Caja Madrid. Para la mezzo canaria el suyo es un personaje "hermoso e interesante. Se trata de una víctima de un hechizo vengativo que la condena a una apariencia deforme en un mundo de superstición; el único modo de romper con el maleficio es a través del amor. Blanca es una mujer sensible, sabedora de su hermosura y que sabe jugar en un mundo de hombres, incluso desafiándolos, cosa que no le perdonan. También es una mujer ambiciosa y, por su deseo de recuperar su apariencia finge amor ante lo que podría ser su única salida, un ser que está dispuesto a dar lo que sea por ella; otra visión del rol podría ser el de una mujer que ambiciona sentir el amor que ella sabe que existe. Personalmente me gusta esta lectura del personaje, porque soy firme creyente de que el amor es el sentimiento más poderoso que existe, capaz de transformarlo todo. Lo curioso es que esto afecta a más personajes en la obra, no solo a los protagonistas; empiezan siendo de una manera y a través de la fuerza del amor van transformando sus sentimientos y sus circunstancias".

Teatro de La Zarzuela / Jesús ALCÁNTARA

ÓPERA ACTUAL: ¿Es muy difícil de cantar?
NANCY FABIOLA HERRERA: Chapí consigue de manera convincente retratar cada personaje en el lenguaje musical que utiliza. La tesitura de Blanca es extensa, en el que graves y agudos son de vital importancia suponiendo un reto tanto para la voz de soprano como para la mezzo; ambas cuerdas pueden asumir el rol como ocurre con muchos personajes del género. A ello se suman momentos de armonías muy complicadas. No es un personaje de vocalidad fácil, pero creo que Chapí quiere que quede patente la complejidad de la personalidad de esta mujer en su canto y en su discurso musical.
Ó. A.: ¿Qué opina de la obra?
N. F. H.: Creo que sorprende sobre todo comparándola con otras obras de Chapí, como *La Revoltosa*, que también he cantado. El discurso armónico en muchos momentos es de una belleza extraordinaria, el cual puede recordar a Wagner y Mahler, aunque pueda faltar algo de conexión entre algunas partes.
Ó. A.: ¿Cree que *La Bruja* puede gustar en el extranjero?

más de varias de las canciones recopiladas por García Lorca. Otro disco es uno dedicado a la música española de Debussy y Ravel; y otro, que ya hemos grabado, es de boleros, con Miguel Poveda, Pasión Vega, Maria de Medeiros o Sergio Dalma... Este mes grabaremos otro de Stravinsky y estamos preparando *La vida breve*, siempre con intérpretes españoles, que grabaremos en junio de 2012". Al mes siguiente, cuando el maestro abandone la ONE y marche al Liceu para asumir la dirección musical del coliseo barcelonés, habrá dejado en la Orquesta Nacional un importante legado discográfico.

Pons espera poder grabar varias óperas desde el podio del Liceu; la política audiovisual del Gran Teatre es, junto a la del Real de Madrid, una de las más activas de España. Precisamente, en octubre, se presentará la *Lulu* del Gran Teatre con Petibon como protagonista, en la producción de Olivier Py con Michael Boder a la batuta. A partir de noviembre llegan nuevos proyectos, como la primera grabación mundial de *Nazareno*, un arreglo para pianos y percusión de la *Pasión según San Marcos* de Golijov con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León bajo la dirección de Miguel Harth-Bedoya, con Katia y Marielle Labèque. La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (Orcam), por su parte, también se apunta a la fiesta con un monográfico sobre Manuel de Falla con la colaboración de Ainhoa Arteta, un proyecto que verá la luz en 2012 y que incluye las *Siete Canciones Populares Españolas*, con dirección de José Ramón Encinar.

Arteta es otra de las estrellas espa-

Josep Pons y Patricia Petibon durante una de las sesiones de grabación en Madrid junto a la ONE.
Abajo, *La Bruja*, grabada en el Maestranza de Sevilla

N. F. H.: No me cabe la menor duda; tenemos referencia de muchas obras de nuestro género que han tenido muchísimo éxito en otros países. Esta es una zarzuela maravillosa que, en el marco de una producción hermosa como la de Luis Olmos –que la explica como si fuera un cuento–, tendría un éxito seguro. Vocal y musicalmente la obra del maestro Chapí es muy sugestiva y lleva intrínseco el sabor musical de lo español sin caer en tópicos.

Ó. A.: Soñando despierta, ¿qué papeles le gustaría grabar en un futuro próximo?

N. F. H.: Papeles que tengo en repertorio, como Carmen, Octavian de *Rosenkavalier*, Charlotte de *Werther*, Dalila y Éboli.

Para José Bros, Leonardo de *La Bruja* es un personaje "con las ideas muy claras desde que él comprende que lo que le sucede no es una simple visión. Es muy romántico y posee pasajes de una belleza incontestable. El papel se mueve en la tesitura más amplia del tenor; hay que tener especial dominio de la media voz y del calibre vocal en los momentos de más dramatismo, porque debido a la densa orquestación hay que saber dosificar para no caer en un dramatismo *verista*. Todo ello, unido a la larga duración del papel, lo convierten en el personaje de zarzuela más difícil que he interpretado.

ÓPERA ACTUAL: ¿Qué le parece la obra?

JOSÉ BROS: Está muy bien construida, tiene sus momentos cómicos y en otros permite gozar del gran vuelo lírico que Chapí supo imprimir en las escenas de mayor dramatismo. Lo que destacaría es la estupenda instrumentación de cada pasaje. Digamos que la orquesta brilla con luz propia.

Ó. A.: ¿Qué otras obras de Chapí tiene en repertorio?

J. B.: También he preparado *La Tempestad*, aunque no la he debutado. Conozco fragmentos de *Curro Vargas* y poco a poco voy incorporando nuevas obras de este compositor.

Ó. A.: ¿Cree que una obra como *La Bruja* puede gustar en el extranjero?

J. B.: Sin lugar a dudas, al igual que todo nuestro repertorio de zarzuela. Independientemente de la trama, que nos proporciona una historia que podríamos definir como *leyenda popular* con un vínculo de amor entre los dos personajes principales, nos encontramos con una música con unas melodías muy bellas y con la base de una orquestación muy cuidada que refleja una gran influencia wagneriana, al igual que unos concertantes al puro estilo operístico italiano de la época. Esto la hace especialmente atractiva y estoy convencido de que cada vez se exportará más.

Ó. A.: ¿Qué papeles le gustaría grabar?

J. B.: Después de haber cantado tantas funciones, el Fernando de *Doña Francisquita*. También estoy muy ilusionado por grabar Werther y, ahora que me estoy adentrando todavía más en el repertorio verdiano, espero grabar pronto *Un ballo in maschera*, ópera que me entusiasma cada día más. ❐

Michael Noone, entusiasta de Victoria

ñolas que en su agenda se apuntan sesiones de grabación. En julio volvió al estudio para grabar arias de Puccini junto a la Sinfónica de Galicia y a Víctor Pablo Pérez, proyecto que también verá la luz en 2012 y que se une al recital que Arteta presentó en junio y que ya se ha convertido en éxito de ventas. "Mi meta ha sido siempre grabar lo que me gusta, ¡y esto es lo que me gusta!", afirmó la cantante a ÓPERA ACTUAL. "El recital es el primero de los discos que quiero hacer –ver crítica en página 105–; el nuevo es de arias del Puccini más lírico, aunque también he escogido un par de piezas más exigentes... Pero es el repertorio que se adecúa a mi voz: *Bohème*, *Gianni Schicchi*, *Manon Lescaut*... Pero también *Tosca*; es un futuro que ya es presente. En todo caso, siempre hablando de Puccini, tengo repertorio para hacer un segundo disco: *Butterfly*, *Suor Angelica*...". Soñando despierta, a Ainhoa Arteta le encantaría grabar *Manon Lescaut* completa y *Las cuatro últimas canciones* de Strauss.

Respecto del repertorio incluido en el disco *Recital*, que interpreta junto a Malcolm Martineau, la artista comenta que ha incluido canciones que forman parte "de una etapa de mi vida. Llevo 14 años como *recitalista* y cada año hago un programa diferente; el del disco, en particular, lo desarrollé en el curso 2009-10 y por eso se grabó solo en dos sesiones, porque venía muy rodado. Yo quería que la grabación tuviera algo de espontáneo y creo que lo hemos conseguido".

Mucho más que apoyo

La colaboración con diversas entidades públicas y privadas es hoy en día fundamental para sacar adelante proyectos de este tipo. La Fundación Caja Madrid es veterana en estas lides; desde hace un par de décadas viene desarrollando una amplia labor de recuperación y difusión del legado musical español a través de su programa de música, que se complementa con la producción de varias colecciones discográficas editadas y distribuidas por Universal, entre las que se incluyen la serie *Los Siglos de Oro*, perteneciente a su colección musicológica *Patrimonio Musical Español*, y diversas zarzuelas y óperas españolas. La relación con Universal Music Spain sigue viento en popa no solo con la colección de diez CDs de Tomás Luis de Victoria, ya disponible en España y que en otoño se presentará en una caja de coleccionista de distribución internacional: además, en los próximos meses se podrá disfrutar de un *Tolomeo ed Alessandro*, de Domenico Scarlatti (con Alan Curtis); de la zarzuela *Cádiz* (ya grabada por la Sinfónica de Galicia y cuya presentación coincidirá con el aniversario de *La Pepa*, la Constitución de 1812) y de la zarzuela barroca de Boccherini *Clementina*, con Andrea Marcon a la batuta.

El citado proyecto Tomás Luis de Victoria cuenta con un motor excepcional, el de Michael Noone y su Ensemble Plus Ultra, entusiastas del músico abulense: "Es quizá el más grande de los compositores españoles, cuya carrera musical está estrechamente vinculada a Madrid. Allí vivió durante más de un cuarto de siglo y publicó casi la mitad de su obra. Sin embargo, y a pesar de su universal aclamación y estatura, muchas de las obras de Victoria permanecen todavía desconocidas y a la espera de su estudio y edición. Es precisamente por ello, y a propósito de la conmemoración del 400º aniversario de su muerte en 2011, que hemos grabado esta serie de discos", afirma el maestro Noone. Se han recuperado obras compuestas y publicadas en Madrid, muchas de ellas perdidas o nunca editadas que existen solo en manuscrito (en Toledo, Roma, Münster, Florencia, Barcelona y El Vaticano) y nunca grabadas ni programadas.

"Esto es una realidad gracias a la

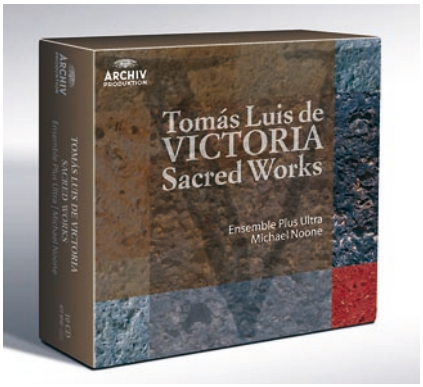
colaboración de un equipo internacional compuesto por 42 músicos que han trabajado en más de 90 obras colaborando con ese maravilloso grupo de especialistas en canto llano español que es Schola Antiqua y que dirige Juan Carlos Asensio, del reconocidísimo organista Andrés Cea Galán y del conjunto de vientos His Majesty's Sagbutts & Cornetts", además de contar con el trabajo de tres productores y de varios ingenieros de sonido. Entre 2008 y 2009 el equipo pasó más de dos meses grabando en la Colegiata de Lerma, en la Iglesia de San Pedro en Tordesillas y en St Judes-on-the-hill, en Londres. Se incluyen nueve misas, nueve lamentaciones, seis *magnificats* y 70 obras litúrgicas (motetes, salmos, antífonas, etc.).

Albéniz, el precursor

Los primeros proyectos *made in Spain* de la compañía comenzaron a gestarse en 2001, cuando Javier Pouso, actual director de Commercial Affairs de Universal Music Spain, asumió el apartado clásico y de jazz que hoy, en la misma línea, lideran Álex Sánchez (director del departamento) y Maider Múgica (responsable del producto clásico). "El objetivo que nos propusimos entonces era el de paliar las carencias de nuestro catálogo en cuanto a repertorio y a artistas españoles", recuerda Javier Pouso. "Queríamos rescatar y divulgar lo nuestro, pero siempre a partir de acuerdos puntuales, ya que no contábamos con presupuesto para grabaciones; por eso, en este terreno, siempre hablamos de *autoproducción*: es el artista o la orquesta el que se preocupa de la primera fase; después nosotros nos ocupamos de la realización del producto, del marketing y de la distribución". Uno de los primeros en ver la luz fue el disco del ciclo de canciones *The Caterpillar*, de Albéniz, con Marina Pardo y Rosa Torres Pardo (2002), compositor que volvió a la actualidad gracias a las ediciones de sus óperas *Pepita Jiménez*, *Merlin* y *Henry Clifford*, además del *Homenaje al Quijote*, con Carlos Álvarez y la Orcam, orquesta con la que además se han llevado a cabo otras grabaciones, como un disco de arias y romanzas de zarzuela con Plácido Domingo o el DVD *Noche de verano en la verbena de la Paloma*.

Pero esta no es la única fórmula. Artistas internacionales de tanto prestigio como Cecilia Bartoli o Juan Diego Flórez han venido a grabar a España con orquestas locales y en salas españolas. "Cada día se venden menos discos y el mercado discográfico está decreciendo", continúa Pouso, "por ello se intentan mejorar las condiciones de grabación y ajustar los costes; en España se consiguen mejores precios gracias a que hay estamentos públicos que han apoyado estas iniciativas subvencionándolas. De esta manera orquestas como la de Castilla y León y ciudades como Valladolid o Valencia se estrenan en el mercado internacional y se dan a conocer".

Los proyectos de futuro hablan de las mismas líneas de actuación, ampliándose las colaboraciones a más conjuntos y artistas con el objetivo de dejar un legado de la gran actividad musical que se desarrolla en el país y del repertorio español. Con todo el catálogo clásico de Universal ya digitalizado y al que se puede acceder a través de las tiendas virtuales de Deutsche Grammophon y Decca y de la nueva tienda digital de clásico de Universal Music Spain, hoy es posible comprar discos –o arias sueltas– desde cualquier parte del mundo, un horizonte en el que ya no cabe el concepto de *disco descatalogado*. ❐

"El objetivo era paliar las carencias de nuestro catálogo en cuanto a repertorio y a artistas españoles"

WWW

Universal Music Spain:
www.universalclasico.es
www.deutschegrammophon.com
www.deccaclassics.com

MÁS PRODUCCIÓN ESPAÑOLA RECIENTE

