

Nuevos espacios para la electrónica II

PACO YÁÑEZ

En abril de 2017 reseñamos en *mundoclasico.com* el volumen titulado por el sello austriaco col legno [Les Espaces Électroacoustiques](#) (WWE 2SACD 40002): un lanzamiento que contenía diez obras fundamentales en la historia de la música electrónica a cargo de maestros de los siglos XX y XXI como Edgard Varèse, György Ligeti, Bruno Maderna, Luciano Berio, Helmut Lachenmann, Jonathan Harvey, Pierre Boulez, o Brian Ferneyhough. Como entonces destacamos, era aquélla una edición totalmente recomendable, ya no sólo por la excelencia de las partituras reunidas, sino por la cuidadísima restauración y masterización en la que éstas se presentaban, con una limpieza, una presencia y una espacialización encomiables que les conferían todos sus realces y perfiles originales.

Pues bien, tres años más tarde nos encontramos ya con el segundo lanzamiento de esta serie, *Les Espaces Électroacoustiques II*; de nuevo, un doble SACD que tenemos que recomendar sin reservas, ya por la calidad de las obras presentadas, ya por la edición de las mismas, nuevamente excepcional en cuanto a sonido, algo que podemos escuchar desde su primer disco, dedicado a la música electroacústica trasalpina, con una destacada presencia de quien fue uno de los compositores italianos más importantes del siglo XX: Luigi Nono (Venecia, 1924-1990). Fue col legno, precisamente, uno de los sellos pioneros en la edición en formato multicanal de las grabaciones de Luigi Nono, algo muy necesario para dar cuenta en nuestros equipos de música de la topología acústica de estas obras en vivo: unos planteamientos que ejemplifican en formato SACD un buen número de lanzamientos de la música del veneciano efectuados por col legno a lo largo de los últimos años, entre los que destacan los volúmenes coordinados desde la electrónica por André Richard, incluida la magna *Prometeo* (1981-85), *Tragedia*

©

Luigi Nono: Omaggio a Emilio Vedova; La fabbrica illuminata; A floresta é jovem e cheja de vida. Luciano Berio: Altra voce. Gottfried Michael Koenig: Klangfiguren II; Terminus X. Karlheinz Stockhausen: Kontakte. Liliana Poli y Sarah Maria Sun, sopranos. Monica Bacelli, mezzosoprano. Kadigia Bove, Berto Troni y Elena Vicini, voces. Michele Marasco, flauta. William O. Smith, clarinete. Lucía Carro Veiga, percusión. Johannes Herrmann, piano. Francesco Gioni, Carlos Hidalgo, Damiano Meacci, Kilian Schwoon, Kees Tazelaar y Germán Toro Pérez, electrónica y proyección sonora. Andreas Schett y Robert Chr. Schulz, productores ejecutivos. Florian Bogner, mezcla y masterización. Dos SACDs DDD de 133:54 minutos de duración grabados y mezclados los días 23 y 24 de enero, y 4 y 5 de septiembre de 2018 en la Escuela Superior de las Artes de Zúrich (Suiza). col legno WWE 2SACD 40003

dell'ascolto que col legno presentó en versión de los directores Peter Hirsch y Kwamé Ryan (WWE 2SACD 20605).

Efectuamos hoy un salto en el tiempo y nos retrotraemos a la década de los años sesenta, un periodo más marcado, en lo que a la estética de Luigi Nono se refiere, por la lucha política, si bien la primera de las piezas aquí reunidas es uno de sus numerosos homenajes a artistas italianos, *Omaggio a Emilio Vedova* (1960), una obra de enorme fuerza y agresivos trazos, cual los del pintor veneciano, en el que es uno de los mejores ejemplos del primer Nono electroacústico. De *Omaggio a Emilio Vedova* contábamos —al menos, que uno conozca— con dos ediciones en disco compacto: las publicadas por los sellos Wergo (WER 6229-2) y Stradivarius (STR 57001), con una mejor presencia de la cinta magnética en Stradivarius. Pues bien, el trabajo de mezcla y masterización realizado por Florian Bogner para col legno supera con creces lo hasta ahora conocido, recuperando la concepción de la obra para cuatro canales gracias a su proyección en 5.1; si bien su audición en estéreo revela igualmente una espacialización muy mejorada, así como una mayor definición y unos rangos dinámicos más amplios, con gran profusión de detalles; de forma que a partir de ahora no me cabe duda de que esta edición de col legno se convierte en la referencia ineludible para adentrarnos en *Omaggio a Emilio Vedova* en las mejores condiciones de sonido.

Lo mismo diría de la estupenda y desasosegante *La fabbrica illuminata* (1964), una pieza para voz femenina y cinta magnética que aquí escuchamos con una de las mejores cantantes nonianas de nuestro tiempo: la soprano alemana Sarah Maria Sun. De la *La fabbrica illuminata* disponíamos hasta ahora de la histórica edición del sello Wergo (WER 6038-2), con Carla Henius como soprano; una versión muy propia de los años sesenta: aguerrida, altamente política y radicalmente agresiva, aunque su sonido dejase bastante que desear. No es el caso de esta nueva interpretación, dirigida artísticamente por un Germán Toro Pérez que se encarga, asimismo, de la proyección sonora. Como señala Germán Toro en sus notas, estamos ante una pieza que aborda la integración del individuo en los colectivos sociales, así como la tensión que de ésta se deriva: aspecto aquí más reforzado que en la versión de Wergo, más uniformizada entre soprano y cinta magnética. En su grabación para col legno, Sarah Maria Sun lleva a cabo un juego de diálogos y aproximaciones al coro en cinta más sutil y heterogéneo, marcando diferentes grados de integración, así como una espacialización que se observa en la escena acústica de forma mucho más nítida, ya por la magnífica grabación de su voz, ya por un tratamiento de la cinta magnética en cuatro canales más topográfico que en la versión publicada por Wergo (muy especialmente, si escuchamos el SACD de col legno en su pista 5.1; pero, asimismo, si lo hacemos en estéreo). Versión, por tanto, de absoluta referencia, que incorpora más matices vocales, una relación entre soprano y electroacústica más perfilada, y una cinta magnética mucho más nítida.

Ese diálogo entre voces en vivo y cinta magnética resulta igualmente muy mejorado en la tercera y última pieza de Luigi Nono presente en este primer SACD, *A floresta é jovem e cheja de vida* (1965-66). Nos encontramos ya de lleno con el Nono más comprometidamente político, algo que, en mi opinión, lastra esta pieza en algunos momentos, pues llega a sobrepasar lo panfletario y a condicionar, de algún modo, la música: escúchese el silencio en *A floresta é jovem e cheja de vida* y en las piezas nonianas

de los años ochenta, y se comprenderá la evolución estética del veneciano una vez traspasada la frontera que marcan partituras como*sofferte onde serene...* (1975-77) o *Fragmente-Stille, an Diotima* (1979-80), piezas en las que lo confesional y lo poético conducen a Nono hacia un estadio artístico más maduro y personal. En *A floresta é jovem e cheja de vida* lo político se expresa, además, de forma exageradamente violenta, lo que nos puede llegar a distanciar de su —por momentos— histrionismo (en ese sentido que antes definía como más panfletario). Pieza, por tanto, marcadamente antiimperialista, es parte de la mirada crítica de muchos de los artistas europeos de los años sesenta al *establishment* norteamericano (destacadamente, con motivo de la Guerra de Vietnam), algo que se refuerza por las grabaciones realizadas para *A floresta é jovem e cheja de vida* de las voces del Living Theatre: parte de la compleja historia de esta partitura en cuanto a conservación (parcial) de sus materiales, lo que dificulta su reconstrucción en cada nueva grabación.

En la edición de col legno que hoy reseñamos, *A floresta é jovem e cheja de vida* ha sido mezclada en formato multicanal por dos expertos nonianos como Veniero Rizzardi y Alvisè Vidolin, utilizando para ello los materiales electroacústicos de la obra depositados en el Archivo Luigi Nono de Venecia, así como grabaciones de diversas interpretaciones históricas de *A floresta*. El resultado es una versión excelente que mejora la publicada en su día por mode records (87) en disco compacto (únicamente en estéreo), bajo la dirección artística de Gérard Pape, con Elisabeth Grard como soprano y Carol Robinson en el clarinete. En esta nueva versión de col legno, la soprano es Liliana Poli, mientras que el clarinete corre a cargo de William O. Smith, y el terceto de actores lo conforman Kadigia Bove, Berto Troni y Elena Vicini. Como en las anteriores piezas nonianas de este SACD, mejora sustancialmente la definición electroacústica, la espacialización (de forma muy sobresaliente, en multicanal 5.1) y la relación entre intérpretes en vivo y cinta magnética. De este modo, conoceremos en *A floresta é jovem e cheja de vida*, gracias a esta versión, una mayor densidad e intrincamiento polifónico, con más nitidez de cada voz. La tan clara dicción y su tan realzada presencia nos permitirán entender mejor sus mensajes, reforzando sus filiaciones con los movimientos antimilitaristas y pacifistas estadounidenses, lo que le confiere un sabor muy de época y muy verosímil por lo virulento y exacerbado del tono de Kadigia Bove, Berto Troni y Elena Vicini. Mientras, el clarinete se muestra en esta lectura algo más parco y comedido, sin tanta presencia como la de Carol Robinson en mode records. Por su parte, Liliana Poli está realmente soberbia en todo momento, llevando *A floresta*, en sus últimos minutos, a los paisajes acústicos de *Como una ola de fuerza y luz* (1971-72), cuyo estilo vocal anticipa. Así pues, nueva versión de referencia para *A floresta é jovem e cheja de vida*, tanto a nivel interpretativo como de pertinencia de los materiales históricos recabados para la electroacústica, así como —con diferencia— por sonido y espacialización multicanal.

Tras escuchar las tres acongojantes partituras nonianas, adentrarse en *Altra voce* (1999), del también italiano Luciano Berio (Oneglia, 1925 - Roma, 2003), es casi un bálsamo de sensualidad y poética. Pieza para flauta alto, mezzosoprano y electrónica en vivo, la escuchamos aquí en versión de la cantante Monica Bacelli, el flautista Michele Marasco y Francesco Giomi, Damiano Meacci y Kilian Schwoon en la realización electrónica. La grabación de flauta y voz tiene un valor histórico, pues fue supervisada en el año 2001 por el propio Berio en Florencia, sumándose a dicha parte en vivo la realización electrónica realizada en 2018 a *tempo* real, ofreciendo aquí col legno la primera edición mundial en

disco compacto de *Altra voce*. Estamos ante una partitura basada en *Cronaca del Luogo* (1999), acción musical sobre textos de Talia Pecker Berio en la que visitamos lugares mentales de la tradición judía. En su viaje musical por dicha historia, *Altra voce* juega con la proyección de voz, flauta y electrónica en un eje vertical que, como señala Germán Toro en sus notas, es muy difícil remedar en disco compacto, si bien la capa SACD 5.1 da una imagen más fidedigna de su movimiento por el espacio, con una música que, en todo caso, también escucharemos, si no circular a nuestro alrededor, al menos sí moverse de forma muy definida en la capa CD en estéreo, conteniendo —ambos formatos— una versión que, a todas luces, parece estupenda, aunque carezcamos de otras grabaciones para contrastarla. Sea como fuere, hemos de aplaudir a col legno por esta primera edición en disco compacto de la obra, además de por rescatar una interpretación que, al menos en su parte acústica, fue guiada y aprobada por el propio compositor. Lo añadido en 2018 no parece más que engrandecer su belleza y las muchas capas de historia aquí superpuestas.

Si el primer SACD de estos estupendos espacios electroacústicos estaba dedicado a la música italiana, el segundo lo está a la alemana, con tres piezas de dos históricos de la electrónica al norte de los Alpes: Gottfried Michael Koenig (Magdeburgo, 1926), uno de los actuales decanos de la composición europea, y Karlheinz Stockhausen (Mödrath, 1928 - Kürten-Kettenberg, 2007), cuyas muchas aportaciones y logros en el campo de la electroacústica han sido glosados en *mundoclasico.com* a lo largo de los últimos años, con una mención muy especial para nuestras reseñas dedicadas —a modo de homenaje póstumo— a los volúmenes de la Stockhausen Verlag.

Entre los compactos de la Stockhausen Verlag, el sexto incluye una de las piezas más (re)conocidas y bellas del compositor alemán, *Kontakte* (1959-60); en aquel lanzamiento, en una grabación del año 1968 a cargo de Aloys Kontarsky (piano) y Christoph Caskel (percusión), junto con el propio Karlheinz Stockhausen en la electrónica. Además de este registro de la Stockhausen Verlag, existe otra lectura verdaderamente histórica que no podemos obviar de ningún modo: la de los intérpretes del estreno mundial de *Kontakte* en Colonia, el 11 de junio de 1960: David Tudor, Christoph Caskel y Karlheinz Stockhausen. Dicha grabación, editada en disco compacto en 1992 por Wergo (WER 6009-2), es excelente en cuanto a la interpretación de Tudor y Caskel, si bien su trabajo se ve algo deslucido por una presencia sonora no muy bien calibrada, en la que piano y percusión pierden algo de presencia en el marasmo sonoro de la electrónica. En este sentido, la fulgurante versión de Aloys Kontarsky y Christoph Caskel resultaba mucho más nítida y definida, permitiendo escuchar en toda su dimensión a ambos instrumentos y su refinada relación con el sonido pregrabado, por lo que tengo su compacto en la Stockhausen Verlag como la interpretación más lograda de esta partitura, constituyendo, además, un verdadero hito discográfico en lo que a la música de cámara del siglo XX se refiere.

En esta edición de col legno es al pianista Johannes Herrmann y a la percussionista Lucía Carro Veiga a quienes escuchamos, junto a Germán Toro Pérez en la proyección sonora y en la dirección artística de esta versión de *Kontakte*; una obra que ha sumado un buen número de grabaciones discográficas a lo largo de las últimas décadas, destacando entre ellas las de Bernhard Wambach y Mircea Ardeleanu en 1987 para Koch Schwann (310 020 H1), o la de James Avery y Steven Schick en 2008 para mode records (274), si bien creo que ninguna ha logrado alcanzar la calidad y el sabor netamente stockhauseniano de las

versiones antes citadas a cargo de David Tudor y Aloys Kontarsky. Tampoco es el caso de Johannes Herrmann y Lucía Carro Veiga, pese a que su lectura es realmente notable, destacando el buen trabajo de la percusionista gallega, con gran realce de su set instrumental en el conjunto de una versión que brilla por su gran equilibrio entre los acústicos y una cinta magnética con una presencia y una definición como pocas veces habíamos escuchado. Frente a la presencia de la cinta en el compacto de la Stockhausen Verlag, tan estereofónica y agresiva, la realización de Germán Toro es más espacial y refinada; quizás no impacta tanto como la proyección del propio Stockhausen, mucho más directa y frontal, pero la edición de col legno se beneficia de muchos más detalles y movimientos en torno al trabajo de piano y percusión, perfectamente integrados en la base electroacústica de la pieza (electrónica que, recordemos, es el origen de *Kontakte*, incluso antes de que Stockhausen incorporase, a posteriori, los instrumentos acústicos en vivo). Para su edición en la capa SACD 5.1, Germán Toro recupera la disposición de altavoces original ideada por Stockhausen, de forma que proyecta la cinta magnética de forma cuadrangular, lo que confiere más verosimilitud a una audición, así, vivida en *surround*, con sonidos reales en cada uno de los altavoces. Ello redondea una versión notabilísima desde todos los puntos de vista, y especialmente interesante en lo que a la concepción espacial de *Kontakte* se refiere.

Por último, del venerable Gottfried Michael Koenig escuchamos dos partituras históricas: *Klangfiguren II* (1955-56) y *Terminus X* (1967). La primera de ellas nos remitirá a universos musicales ya presentes en el primer volumen de *Les Espaces Électroacoustiques*, por medio de obras como las ligetianas *Glissandi* (1957) y, muy especialmente, *Artikulation* (1958). Como señala en sus notas Germán Toro Pérez, el título de *Klangfiguren II* nos remite a una serie de figuras procesuales que ascienden y descienden en la escena acústica, con un sentido muy plástico, ligándolas Germán Toro con las *Klanggestalten* (formas sonoras) concebidas por Stockhausen en una pieza electroacústica tan importante y trascendente en los años cincuenta como *Gesang der Jünglinge* (1955-56). A pesar de su fuerte componente plástica y visual, *Klangfiguren II* está organizada conforme a los parámetros seriales arquetípicos de los años cincuenta, que aquí estructuran una pieza que, como las de Ligeti, fue realizada en el Elektronisches Studio des Westdeutschen Rundfunks, de cuyos primeros trabajos afirma Germán Toro que *Klangfiguren II* es un buen ejemplo.

Aunque once años posterior, *Terminus X* pertenece a una serie que nace en 1962, *Terminus* (1962-67), y que avanza ya considerablemente en el desarrollo de los materiales electrónicos, su automatización y la espacialización de los mismos, pues las secuencias que aquí se desarrollan ante nuestros oídos se desplazan por la escena acústica de un modo mucho más libre y envolvente, aunque originalmente *Terminus X* fuese concebida para dos canales. Tal y como nos indica Germán Toro en sus notas, con ocasión del nonagésimo aniversario de Gottfried Michael Koenig, Kees Tazelaar reconstruyó *Terminus X* para ocho canales, siendo el propio Tazelaar quien se ha encargado de la realización en SACD 5.1 que en esta edición de col legno escuchamos, conforme a las disposiciones originales del estreno de la obra, redondeando una edición que, como sucedió con *Les Espaces Électroacoustiques* hace tres años, no podemos más que recomendar sin reservas, pues estamos ante una de las mejores ediciones de música electrónica en disco compacto y SACD que hayamos conocido: fruto del buen hacer de un conjunto de intérpretes que,

además de extraordinarios músicos, llevan a cabo un trabajo de investigación que se pone de manifiesto en lo que podemos decir «interpretaciones históricamente informadas» de cada una de estas páginas: piezas con unas cuantas décadas ya de vida y una tradición interpretativa a sus espaldas (sin contar con las dificultades que, en ocasiones, supone el trabajar con cintas magnéticas no siempre en perfecto estado o completas: aquí audibles como si se estrenasen por primera vez).

Como ya hemos adelantado a lo largo de esta reseña, las tomas de sonido, las masterizaciones y las mezclas son excepcionales, tanto en la capa estéreo como, más aún (marcando la mayor diferencia y novedad con otras ediciones previas de estas obras), en la espacialización multicanal 5.1 efectuada en la capa SACD, donde alcanza su verdadera medida el riguroso trabajo realizado por Germán Toro Pérez al frente del estudio de música electrónica de la Escuela Superior de las Artes de Zúrich. El libreto, a cargo del propio Germán Toro, incluye una presentación del trabajo realizado sobre cada una de las obras, apuntes compositivos e históricos sobre éstas, así como los textos comprendidos en las partituras de Luigi Nono y Luciano Berio. Es éste un ensayo que, sin duda, nos ayudará a comprender cada decisión interpretativa, sus razones técnicas, artísticas y musicales, así como el enorme valor de un lanzamiento que deseamos tenga continuidad en un tercer volumen de estos paisajes electroacústicos tan bellos como necesarios.

Estos discos han sido enviados para su recensión por [col legno](#).