

De libros

JORDI PINTO, CASA PARRAMÓN

EN EL TALLER DE CUALQUIER LUTHIER NO SOLAMENTE ENCONTRAMOS HERRAMIENTAS, PLANTILLAS MOLDES Y MADERAS. LOS LIBROS SON UNA HERRAMIENTA DE TRABAJO IMPRESCINDIBLE COMO FUENTE DE INFORMACIÓN E INSPIRACIÓN. LA LUTHERÍA HA ORIGINADO UNA GRAN CANTIDAD DE LITERATURA A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS, PROPORCIONANDO ALGUNOS TÍTULOS QUE YA SE CONSIDERAN AUTÉNTICOS CLÁSICOS. MUCHOS DE ESTOS LIBROS SON DE CONSULTA OBLIGADA PARA CUALQUIER PROFESIONAL O SIMPLE AMANTE DE ESTE PECULIAR MUNDO DE LOS INSTRUMENTOS. ALGUNOS TÍTULOS, YA DESCATALOGADOS, SE PAGAN SORPRENDENTEMENTE A PRECIOS INIMAGINABLES.

En 1890, Edward Heron-Allen publicó *De Fidiculis Bibliographia*, un catálogo razonado de todos los libros, folletos, cuadernos y otras publicaciones relacionados con los instrumentos de música de la familia de los violines. Hoy día, ciento diecisiete años después, el interés por el tema ha crecido de forma entonces impensable, dando lugar a una vastísima producción que no solamente se centra en Europa, la cuna de la luthería, sino que progresivamente ha ido abarcando los Estados Unidos y más recientemente Japón, Corea y todo el lejano oriente.

La mayor parte de los libros sobre luthería están editados en países donde hay una larga y muy arraigada tradición, pero sobre todo en lugares donde hay grandes talleres en los que además de la construcción, ha habido luthieres expertos que se ha podido permitir el lujo de ver pasar muchos instrumentos y poder estudiarlos a fondo, catalogarlos por escuelas épocas y

estilos, compararlos con otros ejemplares de los mismos luthieres, tomar las medidas esenciales y particulares, clasificarlos por categorías y calidades y realizar un gran archivo de datos y fotografías.

Muchos de estos libros han sido autoeditados por los luthieres expertos de referencia o bien han sido editados y distribuidos a través de editoriales muy altamente especializadas en la luthería. Estamos hablando de Inglaterra (Hill, Beare, Biddulph), Francia (Vatelot/Rampal, Millant/Raffin), Estados Unidos (Weishaar, Jacques Français, Emil Herrmann, Wurlitzer, Goodkind), Alemania (Walter Hamma, Karl Roy), Bélgica (la editorial Les Amis de la Musique), Italia (Eric Blot, las editoriales Turrís y Cremonabooks, Edizioni il Salabue, librería del Convegno), España (Ramón Pinto/Casa Parramón) y últimamente se editan muchos libros en China y Taiwán (Otto Musica), y Japón (Gakken).

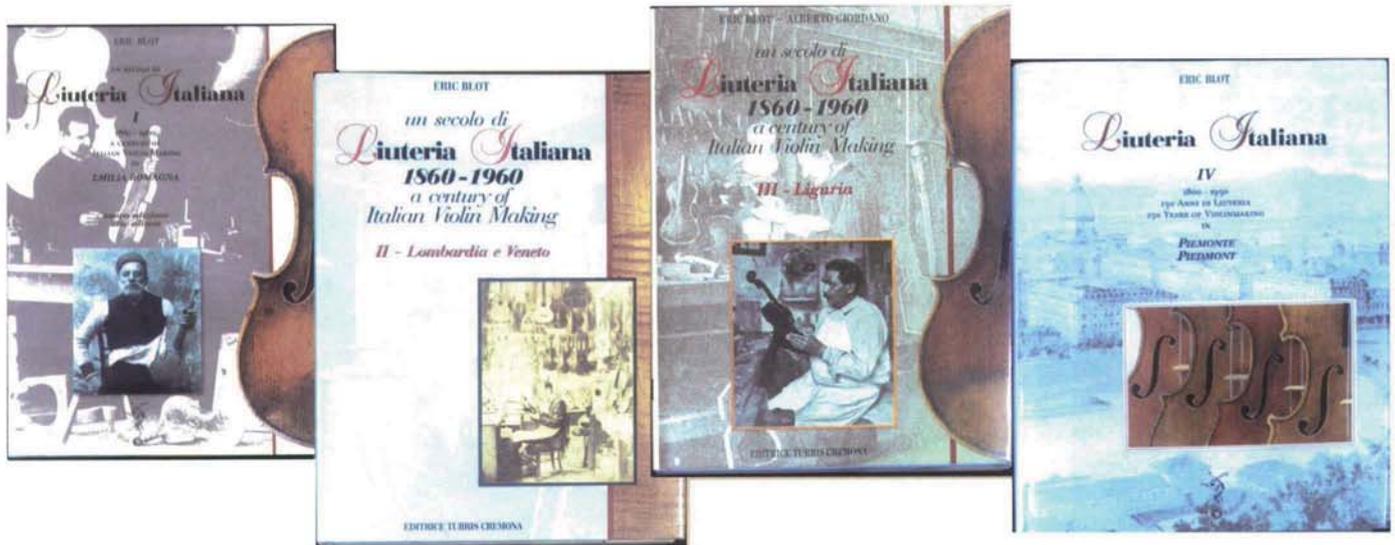
Las ediciones suelen estar habitualmen-

te en inglés, alemán, italiano y francés de forma muy mayoritaria. En mucho menor grado el español y el checo.

Algunas de estas ediciones se presentan de forma numerada y limitada, llegando incluso a hacerse ediciones especiales con encuadernación en piel que duplican el precio de la edición normal, cuidando el detalle al máximo y con un cariño extremo como si de la construcción de un buen violín se tratara.

MONOGRÁFICOS DE AUTORES

Talleres centenarios y de gran prestigio como los de las familias Hill y Beare, en Londres, son los que han podido tener en sus manos los mejores ejemplares de instrumentos de primera categoría, ya sea vendiéndolos o sea en restauración. Consecuentemente pueden hablar con gran autoridad al respecto y a lo largo de varias décadas de mucha dedicación han ido editando estudios monográficos sobre

los grandes luthieres. Los luthieres de la familia Hill fueron los primeros en editar monográficos sobre Stradivari, Guarneri, y Vuillaume.

Años más tarde Charles Beare, gracias al bagaje acumulado tanto en el taller familiar como en sus años de aprendizaje en Nueva York con Wurlitzer, empezó a editar estudios muy profundos y exhaustivos también sobre Stradivari, Guarneri y los grandes luthieres clásicos italianos del siglo XVIII, llegando a realizar ediciones de una gran calidad y un lujo impresionantes. De especial mención es el magnífico catálogo que realizó sobre la exposición de Stradivari que tuvo lugar en Cremona en 1987.

Peter Biddulph también se apuntó a la auto-edición con varios libros, de entre los que se puede destacar un impresionante monográfico sobre Guarneri (1998), en dos volúmenes, con fotografías a tamaño natural. Paralelamente editó en el mismo año un libro titulado *the Stradivari Legacy*, co-escrito por Carlo Chiesa y Duane Rosengard, dos grandes estudiosos que buscaron en los archivos de Cremona y alrededores hasta hallar el testamento del mismísimo Stradivari.

En la década de los 80 la economía japonesa estaba tan eufórica que muchos músicos, tanto profesionales como aficionados con dinero, invirtieron en instrumentos cremoneses del XVIII. El resultado final se puede ver en un magnífico libro con un título muy ilustrativo: *Stradivari in Japan*,

editado en 1984. Las fotografías son de tamaño natural y además un sinfín de detalles de los aspectos más peculiares de cada instrumento, de forma que literalmente los acibillaron de fotografías. Por si no había bastante lo complementaron con fotografías de los certificados que acompañan cada uno de los violines, que fueron emitidos por Jacques Français, William Moening, Hill, Wurlitzer, Herrmann, Hamma, Möller o Vatelot.

La mayoría de los monográficos giran alrededor de Stradivari o Guarneri. Otros también muy interesantes son los de Jean Baptiste Vuillaume al cual se le han dedicado como mínimo las ediciones Roger Millant en París (editada por Hill de Londres en 1972); la de Jost Thone y Stefan-Peter Greiner en 1998, de gran formato –43 x 31 cm.– y también un magnífico catálogo de una exposición celebrada en el Museo de la Música de París en 1998-99, completísimo con una documentación excelente y muy exhaustiva.

Jakob Stainer también es objeto de un par de monográficos muy interesantes: el de Karl Roy (Bochinsky, 1986) y un catálogo de una exposición celebrada en octubre del 2003 y editado por el Kunsthistorisches Museum de Viena.

Otros luthieres que han merecido monográficos son la familia Amati: *Capolavori di Andrea Amat*, por Andrea Mosconi, Cremona 1984, y *Il DNA degli Amati* por Carlson, Cacciatori y Chiesa en el 2006, ambos editados

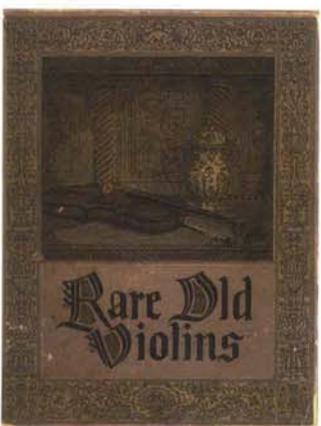
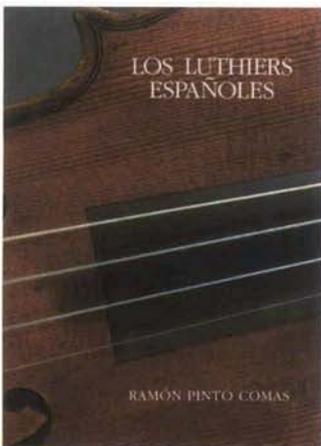
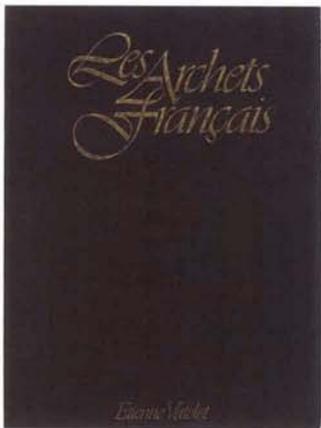
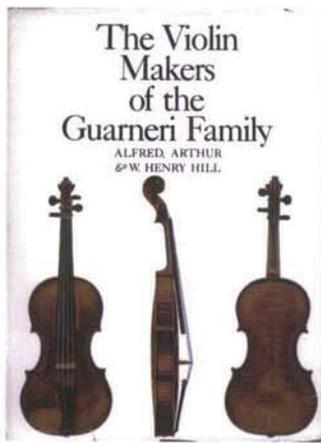
por la Ente Triennale Internazionale degli strumenti ad Arco y el Consorzio Liutai Antonio Stradivari de Cremona.

Por último, citar los libros dedicados a los luthieres *Giovanni Battista Guadagnini*, (editado por Mosconi, Carlson y Baumgartner, también impreso en Cremona en 1999); *Domenico Montagnana*, (editado por Carlson Cacciatori y Neumann, en Cremona) y *Hannibal Fagnola*, co-escrito por Accornero y Guerci y editado por Il Salabue, de Cremona, en 1999.

ESTILOS Y ESCUELAS POR PAÍSES

Uno de los pioneros en estudiar los instrumentos por escuelas o países y luego realizar las ediciones pertinentes fue Walter Hamma, de Stuttgart. Empezó con su ya legendario estudio sobre los luthieres italianos, planteado como un diccionario, es decir, ordenado alfabéticamente por autores y con gran profusión de fotografías en blanco y negro. Escrito en alemán, francés e inglés en el mismo volumen, fue editado por primera vez en Alemania en el año 1965 y reeditado por Schuler cuatro o cinco veces más a medida que las impresiones anteriores se iban agotando. La última reedición está solamente en inglés, fechada en el año 2005 e impresa por Otto Música de Taiwan, que adquirió recientemente los derechos de la editorial Schuler. Todo un clásico.

Hamma también fue el responsable de un exhaustivo estudio (dos volúmenes) sobre

los luthieres alemanes, publicado por primera vez en 1986. Abarca también algunos luthieres de otras zonas de influencia alemana, como el Tirolo austriaco, Viena o Praga.

Sobre los luthieres franceses curiosamente se encuentran todavía muy pocos libros. Posiblemente sea debido a la gran cantidad de luthieres y a su todavía más gran producción, especialmente durante el siglo XIX. La editorial belga Les Amis de la Musique está presentando de forma muy pausada varios volúmenes documentados exhaustivamente e ilustrados de forma magistral, bajo la dirección de la entrañable musicóloga Sylvette Millot. Su intención es editar la historia de la luthería parisina desde el siglo XVIII hasta 1960 de forma progresiva y muy metódica.

El primer volumen fue editado en 1994 y está presentado bajo el aspecto de un monográfico de la familia de luthieres Chantot-Charodon, abarcando los siglos XIX y XX. El segundo volumen se editó en 1997 y se centra en los luthieres parisinos que trabajaron durante el siglo XVIII, como Guersan, Le Jeune, Salomon, Fleury, Veron, Lambert, Bocquay, etc. El tercer volumen es de muy reciente aparición (2006). Se trata de un monográfico en dos volúmenes sobre *Jean Baptiste Vuillaume*, que ayuda a complementar poco a poco la visión global de la luthería francesa.

La luthería italiana contemporánea tiene un gran embajador en la persona del luthier Eric Blot, que ya lleva auto-editados cuatro volúmenes, cada uno dedicado a una región italiana (*Emilia Romagna I, Lombardía e Veneto II, Liguria III, Piemonte IV*) y ya prepara el quinto volumen dedicado a Nápoles y su área de influencia. Toda una enciclopedia a base de diferentes tomos, con una gran calidad de fotografías e información de primera magnitud. Abarca los luthieres italianos desde 1860 hasta 1960. Los instrumentos anteriores a esta fecha son tema para otro experto. A cada uno lo suyo.

Sobre los instrumentos checos cabe destacar a Karel Jalovek, responsable de una serie de cinco libros temáticos editados a finales de los 50 y principios de los 60, dedicados sucesivamente a la escuela de Bohemia, Alemania / Austria, Italia y dos volúmenes de luthieres en general ordenados alfabéticamente. Más tarde, sobre el año 1986, Thomas Pilar escribió otro libro monográfico sobre la luthería en bohemia, escrito solamente en checo, con lo que la información queda restringida a los nativos de ese país.

Peter Benedek, luthier húngaro establecido desde hace años en Múnich, editó en 1995 el libro *Violin makers of Hungary*. La infor-

mación aportada está extraída de la documentación que se pudo recopilar en una exposición monográfica celebrada en esa ciudad en 1995. Es un libro muy minucioso y con gran profusión de detalles, medidas, fotografías internas y externas de los instrumentos, que sólo un gran profesional podía enfocar de este modo.

Los luthieres españoles es el título que Ramón Pinto auto-editó en 1986. Un exhaustivo estudio de los luthieres que han trabajado en España desde 1700 hasta mediado el siglo XX. El texto está en castellano, francés e inglés en el mismo volumen, con lo que la difusión ha sido mundialmente reconocida. En él se detallan la vida, obra y trabajo de los principales luthieres, desde los Guillamí, Asensio y Contreras del siglo XVII, pasando por España, Altimira o Maire en el XIX y finalizando con Fleta, Solar, Coll y Parramón en el siglo XX.

DICCIONARIOS

Aparte de los estudios monográficos mencionados anteriormente, existen diccionarios de consulta general que nos aportan menos información de cada uno de los luthieres pero abarcan más entradas individuales:

- *La lutherie et les luthiers*, Antoine Vidal, Paris, 1889.

- *La lutherie Lorraine et Française*, Albert Jacquot, Paris 1912 (reed. Editions Minkoff, Ginebra 1986).

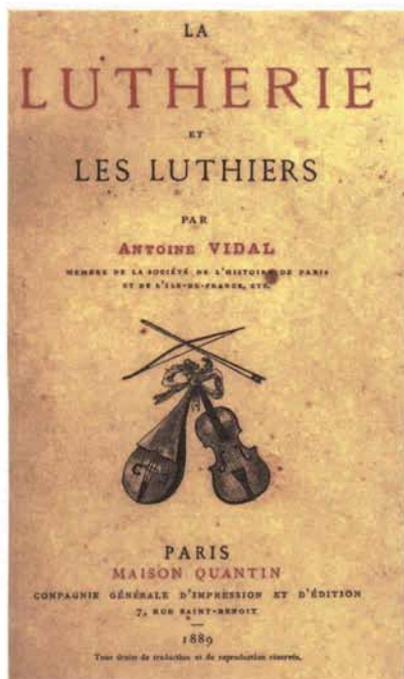
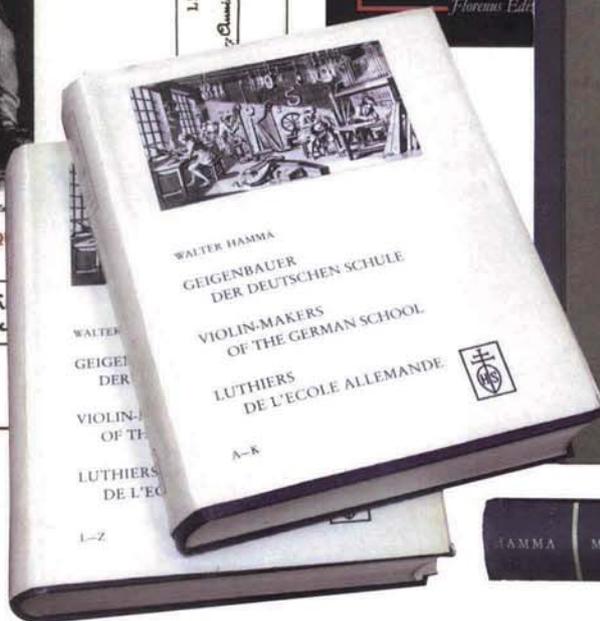
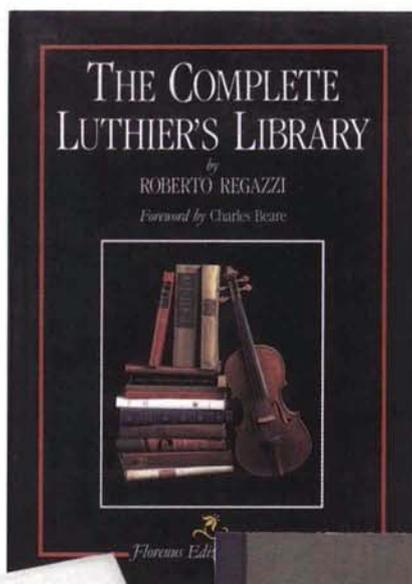
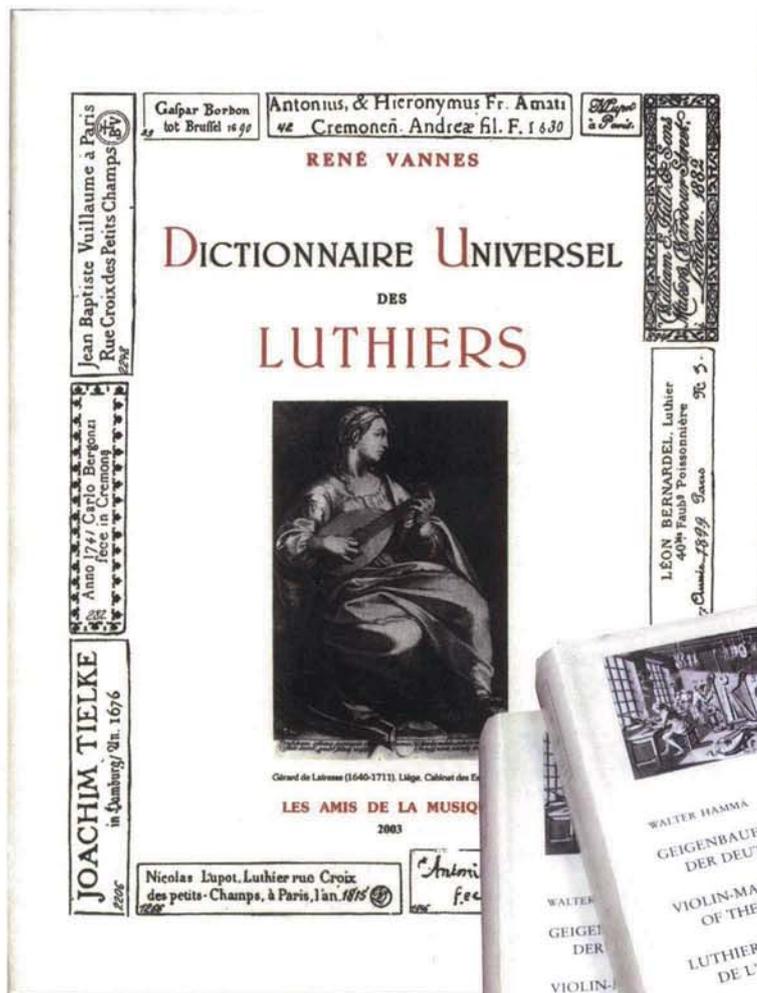
- *Dictionnaire des luthiers anciens et modernes*, Henri Poidras. Imprimerie de La Vicomté, Rouen, 1924.

- *Dictionnaire Universel des luthiers*, René Vannes (1ª edición, 1932, última edición actualizada: 2003).

- *Lütgendorff* (1ª edición en 1975- 2 volúmenes, 2ª en 1990 - unificado en 1 volumen)

- *Henley* (1973).

MISCELÁNEA

Además de todos los libros que se puedan añadir a estos grandes apartados vistos anteriormente se podrían añadir muchos otros que por cuestiones de tiempo y espacio es imposible reseñar, como por ejemplo monográficos sobre instrumentos, tratados prácticos y manuales de construcción o restauración, proceso de construcción, libros más técnicos sobre los materiales y componentes (tratados de barnices, maderas...), monográficos sobre arcos, catálogos de muestras y exposiciones, catálogos de museos, catálogos de subastas, folletos y guías, historia y trayectoria de talleres de luthería, historia de las escuelas y los estilos o finalmente citar los libros de fotos de instrumentos emblemáticos.

Todo ello son herramientas imprescindibles para los luthieres que utilizan muy a menudo como libros de consulta o buscan fotografías, medidas y detalles de algún instrumento

concreto con el cual inspirarse o realizar una buena copia. No obstante la difusión de estos libros no se dirige solamente a los luthieres. Muchos músicos, ya sean aficionados o profesionales –además de los coleccionistas–, disfrutan también de la información contenida en estos preciados volúmenes. Son el complemento ideal si no se dispone de los instrumentos originales, ya que muchos de ellos no están al alcance de la mayoría de nosotros, ni física ni económicamente.

Tener una biblioteca básica comporta muchos años y una inversión económica enorme, pues muchas ediciones son limitadas. Todos y cada uno de estos libros son de un enorme valor ya que es una forma de legar a nuestros sucesores los hallazgos, aprendizajes e investigaciones realizados a lo largo de toda una vida laboral. La información puede ser transmitida a través de los libros, pero no el saber hacer. ■