

Valencia Baryton Project

Un trío para un nuevo Haydn

por Simón Andueza

El baryton es un singular instrumento que combina las cualidades de la viola da gamba con las del lyrone. Mathew Baker (MB) sintió inmediatamente un flechazo por tan extraño espécimen en cuanto tuvo su primer contacto con él. Tras años de estudios decidió formar Valencia Baryton Project junto a otros dos fabulosos músicos, el violista Estevan de Almeida Reis (ER) y el violonchelista Alex Friedhoff (AF), trío de cámara que ha hablado para RITMO, después de cuatros años de trayectoria, el Valencia Baryton Project ha grabado su primer CD para el sello Naxos, dedicado en exclusiva a seis de los Tríos que Franz Joseph Haydn compusiera para su mecenas Nikolaus Esterházy, apasionado intérprete del instrumento. Haydn compuso, que sepamos, más de 125 Tríos para baryton, viola y violonchelo, composiciones llenas de preciosas y galantes danzas que trasladan irremediamente al oyente a la placentera y lujosa vida del príncipe Esterházy y su corte. Descubrimos a este activo y prolífico grupo de cámara, que nos da toda una lección de pasión, rigor y compañerismo hacia una música a la que se debe amar de verdad, salvando todo tipo de obstáculos, para que finalmente descubramos fascinados un instrumento que se encontraba en vías de extinción y que Valencia Baryton Project conseguirá salvar por méritos propios.

Primeramente, explíquennos las características del baryton, instrumento de una singularidad máxima, tanto del número de intérpretes en la actualidad como de su repertorio.

MB: Me gustaría comenzar explicando que hay dos tipos de baryton, el barroco, un cruce entre el lyrone y la viola da gamba, ideado a finales del siglo XVI, empleado habitualmente en la corte de Jaime I de Inglaterra, y que llegó a tener hasta dieciséis cuerdas traseras para tocar con el pulgar. El instrumento clásico, que es el que empleo en la presente grabación, resurgió en la corte austrohúngara de comienzos del siglo XVIII, y consta de diez cuerdas traseras, además de las delanteras que se afinan como una viola da gamba. La particularidad del instrumento es que a priori parece una viola da gamba, pero que contiene estas cuerdas traseras que vibran por simpatía aun cuando no se pulsan, y que cuando se pulsan sorprenden de inmediato al oyente, quien se pregunta dónde está escondido el clave, y que da muchísima riqueza tímbrica y de posibilidades al intérprete. Todas estas peculiaridades permitieron que se convirtiera en un instrumento muy popular en la corte Eszterháza durante más de setenta años. Una de las características más interesantes de los Tríos de Haydn es la mezcla entre los timbres del clasicismo, la viola y el violonchelo, frente a un sonido de viola da gamba puro. Todos los rangos sonoros son muy parecidos y conforman una sonoridad fantástica.

El nombre del instrumento es también de una gran peculiaridad. ¿Cuál es su grafía correcta? ¿Baryton, baritón...?

MB: Lo más habitual es con la y griega, "baryton", aunque en castellano se puede emplear la forma "baritón". En Italia existen documentos en donde se le nombra como "pariton". En otros países lo encontramos como barydon, paradon, paridon, viola paradon, viola di bordoni, viola di bardone o viola di bordone.

¿Cómo surgió la idea de crear Valencia Baryton Project? ¿Está encaminado a un repertorio en concreto, los Tríos de Haydn, o están abiertos a interpretar otro repertorio, aumentando los componentes de la formación incluso?

MB: La verdad es que nuestro primer ensayo fue una especie de engaño perpetrado por mí hacia Alex y Estevan (se ríe). Les dije: "vamos a comer, a tomar unas cervezas, y después tocamos algo, que tengo por aquí un instrumento muy peculiar...".

AF: Se ha dado la circunstancia de que todos tenemos más o menos la misma edad y unas circunstancias vitales similares, algo que ha permitido crear una gran complicidad personal entre nosotros, además de la estrictamente musical, cuestión de mucha importancia en un grupo de cámara tan reducido. El concepto de sinergia es fundamental en el grupo, algo que permite que la sonoridad de los tres instrumentos conforme una unidad que va mucho más allá de los propios individuos. Además, nuestra forma de trabajar una pieza va por la misma dirección, en el sentido que nunca creemos que la interpretación de una obra es la definitiva, ya que la música está en continua evolución junto a sus intérpretes.

ER: De hecho, muchas críticas que hemos tenido hablan de esta complicidad. Con respecto al repertorio, hemos comenzado con el más conocido, los Tríos que Haydn compusiera para su mecenas más afamado, el Príncipe Nikolaus Esterházy, aunque no nos limitamos a ellos, puesto que estamos siempre buscando otro repertorio, normalmente más antiguo y desconocido. Por otro lado, intentamos

Valencia Baryton Project acaba de grabar en Naxos un CD con los Tríos con baryton de Haydn.

proyectar el baryton en la actualidad a través de compositores contemporáneos que escriban obras nuevas para nosotros. Dos autores actuales, Steve Zink y John Pickup, han compuesto piezas para nuestra formación, *The River* y *Prelude 1*, que hemos estrenado recientemente en nuestra gira de Costa Rica.

AF: Precisamente ahora, en octubre, realizaremos un concierto en Navarra, en el Festival Barroco Ribera Alta, el cual consta también de un concurso, Barrocos Bizarros. Este año el concurso está destinado a compositores que escriban una pieza para esta formación tan particular, baryton, viola y violonchelo. Nosotros interpretaremos en el concierto la obra ganadora.

MB: Ivan Moody, afamado compositor inglés afincado en Portugal, va a realizar asimismo una obra para nosotros próximamente. Y con respecto a la posibilidad de modificar o aumentar el orgánico de Valencia Baryton Project, nos gustaría en un futuro poder contar con esa posibilidad. Haydn y otros autores compusieron otras piezas que incluyen al instrumento, como dúos para dos barytons, quintetos e incluso octetos de cuerda. También existen piezas que incluyen al baryton con solistas vocales.

AF: Precisamente para poder incluir esta posibilidad en un futuro, nuestro grupo se llama Valencia Baryton Project, y no Valencia Trio Project. De todos modos, este trío será siempre la base de cualquier proyecto que realicemos.

¿Dónde se aprende a tocar un instrumento tan raro como el baryton? ¿Existen profesores o se debe ser autodidacta?

MB: Todo comienza en 2004, cuando vivía en Inglaterra, donde formaba parte de un dúo de violonchelo y contrabajo, y descubrí un dúo precioso para dos barytons, y más tarde un Trío de Haydn al que añadimos violín. La falta de las cuerdas traseras, sumada a la sonoridad tan distinta de los tres instrumentos, despertó en mí una especial atención hacia el baryton, y no fue hasta 2017 cuando descubrí que existía un baryton en Madrid. Lo probé y de inmediato me enganchó. Fui tres o cuatro veces a Madrid a dar clases, pero al final me decidí por aprender la técnica por mí mismo, comenzando desde cero, tanto la técnica del arco como

© ALEX BAKER

“Naxos, desde el primer momento, confió en nosotros, en el repertorio y en el proyecto”, indican el Valencia Baryton Project.

la de la mano derecha, tan distinta a la viola da gamba, ya que se deben pulsar las cuerdas posteriores.

Debe ser también muy difícil conseguir ciertos materiales de desgaste para su instrumento. ¿Dónde consigue, por ejemplo, las fundamentales cuerdas traseras?

MB: Al principio probé cuerdas de clavecín, pero no sirven para mi instrumento. Más tarde descubrí que existe un proveedor de hierro y latón en Inglaterra que me envía unas bovinas de material distinto que él emplea para construir cuerdas de clave, y que funcionan a la perfección en el baryton. Estas bovinas las llevo al taller que el constructor de arcos Ángel Martínez tiene en Valencia, donde con una máquina, y con paciencia, le damos a cada una la forma adecuada para que puedan emplearse en el baryton.

Acaban de publicar su primer CD con Naxos. ¿Cómo contactan con la discográfica y logran que acepten publicar este singular proyecto?

MB: Yo ya había grabado con ellos una serie de discos con un quinteto de cuerda y les propuse esta grabación. Desde el primer momento confiaron en nosotros, en el repertorio y en el proyecto. Estamos muy agradecidos a Naxos.

¿Cómo han elegido el repertorio, estos seis Tríos en concreto, de entre los más de 125 que Haydn escribió?

MB: Además de hacer lecturas exhaustivas de los Tríos de Haydn, queríamos grabar música que solamente se hubiera hecho una vez, ya que existe una única grabación de la integral de este repertorio a cargo del Esterházy Ensemble.

“Una de las características más interesantes de los Tríos de Haydn es la mezcla entre los timbres del clasicismo, la viola y el violonchelo, frente a un sonido de viola da gamba puro”

ER: Debemos destacar el *Trío en la menor Hob. XI: 87*, escrito en modo menor, uno de los dos que no están en modo mayor.

AF: Creemos que si este Trío está en modo menor es por alguna razón realmente importante. Fue un acierto grabar esta pieza en modo menor, ya que es una música de un carácter meditativo muy profundo. Desde el principio este Trío ha sido uno de nuestros favoritos.

¿Cómo fue la grabación del CD? ¿Tuvieron dificultades añadidas al haber sido realizado durante la pandemia?

MB: Tuvimos que realizar la producción por nuestra cuenta, hasta que el máster estuvo listo, y gracias a la desinteresada donación económica de un familiar, pudimos contar con un técnico de sonido y productor extraordinario, Phil Rowlands.

ER: Grabar con Phil fue una experiencia fantástica. Fue como navegar en un barco en donde él era el patrón. Tan solo debíamos seguir sus instrucciones para que la embarcación navegara. No hemos tenido en ningún momento la necesidad de escuchar el resultado durante las sesiones de grabación, debido a la confianza que Phil nos inspiraba. Los únicos momentos de ajustes técnicos fueron al comienzo de la primera sesión, para encontrar el sonido que nosotros buscábamos, algo que se desarrolló de un modo excepcionalmente rápido y eficaz. Con la pandemia hemos aprendido también cosas muy positivas. Con la calma forzada que la pandemia nos ha obligado a tener, nuestra forma de interpretar ha cambiado, se ha convertido en más reflexiva, dando como resultado, por ejemplo, unos minuets con *tempi* más sosegados, ya que no debemos de olvidar que estas piezas se daban.

AF: Previamente a la grabación estuvimos diez días seguidos juntándonos con la mascarilla en el verano valenciano, además que en la grabación debíamos usarla también obligatoriamente. Fueron muchos días y horas de llevar la mascarilla, y fue especialmente agotador.

MB: Con respecto al aspecto positivo de esos tiempos, he podido preparar las piezas con mucha más calma y tranquilidad.

AF: Sí, estoy de acuerdo con mis compañeros. He podido disponer de mucho tiempo para poder pensar en la colocación y en la precisión de las notas en su sitio perfecto, durante la pandemia. Hemos trabajado ciertos movimientos apacibles, como el primer movimiento del *Trío n. 9*, de un modo casi metafísico.

Su CD ha cosechado excelentes críticas, como en The Strad, o ha llegado a situarse en una de las listas de grabaciones más importantes, como es la de la publicación británica Gramophone. ¿Sienten que no son profetas en su propia tierra?

ER: El CD acaba de salir, así que debemos tener paciencia. La verdad es que el reconocimiento en el exterior ha sido inmejorable.

MB: Yo nunca pensé que un disco de baryton llegara a estar en los *charts*, para mí era algo impensable. Ha estado en el Top 20 de ventas de la Amazon, además. Fue para nosotros una gratísima sorpresa. La mayoría de grabaciones de este repertorio pasan totalmente desapercibidos. La reseña de *The Strad* fue algo totalmente inesperado, la encontramos de casualidad en medio de nuestro último *tour*.

¿Encontraron dificultades a la hora de encontrar el repertorio para la grabación?

MB: Afortunadamente Haydn es un compositor tan reconocido mundialmente que toda su obra, que conozcamos,

está editada en notación moderna por las principales editoriales. En el caso de los Tríos para baryton, la edición que hemos empleado es la de Henle Verlag. Para otro repertorio más desconocido, como el de Tomasini, Lidl, Neumann o Bergsteiner, sí que conseguir el repertorio es más complejo y te obliga a aumentar los recursos de investigación y transcripción.

Recientemente han realizado una gira de conciertos por Costa Rica. ¿Qué recepción tiene un grupo tan especial como el suyo en un país tan exótico?

ER: Todos los conciertos estuvieron a rebotar de público, salvo uno de ellos en que tuvimos un temporal terrible. Llegamos a la conclusión, además, que fue la primera vez que un barytonista actuaba en Costa Rica...

AF: La recepción del público costarricense fue muy cálida, fueron muy acogedores. Además, a nosotros nos gusta explicar en los conciertos el repertorio y las características de nuestra agrupación. Los asistentes solían interactuar con nosotros y, en ocasiones, nos hicieron alguna pregunta. Yo les noté fascinados sobre todo por el baryton, pero también por ese universo de sonido que crea este grupo. Fue una experiencia muy bonita.

¿Qué proyectos destacarían de su trayectoria durante estos años?

AF: Destacaría un momento que para mí fue realmente conmovedor, el concierto que ofrecimos en la Iglesia de San Juan de Baños, en Palencia. Es muy especial realizar música en la iglesia más antigua de la Península Ibérica, del año 661, antes de que los árabes entraran en la península, en tiempos visigodos. Tocar entre aquellas piedras llenas de tantísima historia en un pueblecito palentino a mí me conmovió mucho.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

MB: Desde Naxos desean que grabemos dos discos más. Les hubiera gustado que grabáramos la integral de los Tríos haydnianos, pero para poder completarla necesitaríamos una inversión de dinero inabarcable. Además, en abril nos vamos de gira por Estados Unidos, durante un mes, desde Iowa hasta San Diego. También realizaremos un recorrido por el sudoeste de Inglaterra en otoño de 2023. Estamos pendientes de una futura gira por Canadá. Por último, no podemos dejar de mostrar nuestro deseo de tocar en más ocasiones en España.

Muchas gracias por su tiempo. Les deseamos unos exitosos y prolíficos proyectos.

Tres talentos excepcionales

Además de pertenecer a **Valencia Baryton Project**, sus tres integrantes nos sorprenden por su multidisciplinar talento musical y por otras muchas fascinantes cualidades.

Mathew Baker atesora una carrera musical inigualable. Nacido en Sioux City, Iowa, Estados Unidos, estudia contrabajo clásico, y con 13 años se convierte en miembro de la Sioux City Symphony Orchestra, donde posteriormente se convertirá en solista de sección. Ha sido internacionalmente aclamado por su interés e interpretaciones de músicas muy diversas, tales como el jazz, el folk o las representaciones teatrales. Como uno de los escasísimos intérpretes del baryton en el mundo, está consiguiendo que el instrumento se vaya conociendo a lo largo y ancho del planeta. Matt es también profesor de contrabajo en el prestigioso Berklee College of Music Valencia, además de formar parte de la Orquesta del Palau de les Arts, en Valencia.

Alex Friedhoff, perteneciente a una familia de extraordinarios músicos, estudió violonchelo clásico y barroco en la Universidad de Indiana con Janos Starker. Ganador de varios concursos tanto de violonchelo solista como de música de cámara, ha sido violonchelista solista de varias orquestas, como la Orquesta Ciudad de Granada, la Orquesta de RTVE o la Orquesta Sinfónica de Barcelona. Actualmente es miembro de la Orquesta del Palau de les Arts, en Valencia. Además, habla seis idiomas, inglés, francés, español, alemán, neerlandés y japonés, del que es dos veces campeón de oratoria. Está realizando los estudios de piloto comercial, además de poseer el título de piloto privado.

Estevan de Almeida Reis nació en Brasil y estudió viola en Francia y Dinamarca con algunos de los más prestigiosos docentes, tales como Marie Christine Witterkoer y Rafael Altino, realizando masterclasses con los más prestigiosos violistas.

Miembro de la Ópera de Río de Janeiro, después formó parte de la Orquesta Petrobras Sinfônica. Ha sido solista de numerosas de orquestas, así como miembro invitado de la Orquesta del Palau de les Arts de Valencia. Actualmente es ayuda de solista de la Orchestre Opéra National de Montpellier. Apasionado de la música popular brasileña, ha tocado con músicos de la talla de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Carlinhos Brown, Milton Nascimento, Ivan Lins o Jaques Morelenbaum.

www.valenciabaryton.com

HAYDN
Baryton Trios
Treasures from the Esterházy Palace
~
Valencia Baryton Project

www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.574188