

Grabaciones sonoras en voces de escritores

“Venid todos y ayudadme a sacudir este árbol.
¿No veis que solo no puedo?”

León Felipe

Los invito a que viajemos en el tiempo y espacio y nos encontremos con un joven de 17 años de edad quien en el año 1968 en la ciudad de Stockton, California escucha, primero con intensa curiosidad y en seguida con asombro, el capítulo final de la novela “*la región más transparente*” en la voz del mismo Carlos Fuentes. La voz del escritor se encuentra plasmada en un disco acetato de 33rpm y es reproducida en un viejo toornamesa RCA Victor. El disco pertenece a la Colección Voz Viva de México, catalogado como el número 10 de esta colección. Esta hermosa pieza de literatura mexicana despierta en el joven una gama de nuevas emociones, reflexiones y cavilaciones que lo llevan a compartir su experiencia con un grupo de compañeros hispanoparlantes quienes inician frecuentes reuniones para escuchar esta pieza sonora, rompiendo las fronteras de la palabra escrita y germinando en un nuevo amor por la literatura en su más perfecta expresión, **la palabra hablada**.

La palabra le da forma al mundo y refleja, con mayor precisión que cualquier otro medio, los grandes triunfos y fracasos de la humanidad.

La colección de grabaciones originales de Voz Viva de México iniciada en 1960 en la UNAM conjuntó a una pléyade de insustituibles autores, creadores, poetas y humanistas, fundamentales para la cultura castellana en esos revueltos años. Autores tan necesarios como Juan Rulfo, León Felipe, Pellicer, Gorostiza, Cortázar, Borges, por mencionar algunos, fueron los pioneros en México en establecer los cimientos de una innovadora forma de expresión literaria, consistente en la grabación, y conservación para la posteridad, de su propia voz, estableciendo así una novedosa frontera artística muy avanzada para su tiempo.

Fragmentos de las mejores poesías, novelas y cuentos castellanos están ahora en nuestras manos, o mejor dicho, en nuestros oídos, en cualquier lugar y tiempo. Definitivamente, nuestra cultura literaria, enriquecida constantemente por nuevos adalides, tiene que continuar al frente de los conductores tecnológicos prevalecientes y centrarse en los nuevos medios de creación, acumulación y distribución de la palabra y a la vez, ocupar su propio espacio y ritmo ganando una cada vez mayor influencia en el mundo actual.

Las innovadoras posibilidades de preservación y distribución de la cultura y concretamente de las expresiones sonoras en la obra de escritores y poetas deben coadyuvar a una renovada evolución de la razón, la libertad, el bienestar y el progreso como alternativas al mercantilismo y utilitarismo hoy en boga.

Apreciación del Arte Oral en la Literatura

Ahora más que nunca es preciso trazarnos objetivos claros que garanticen la sobrevivencia de la memoria sonora grabada en voz de los personajes fundamentales de la literatura. El reto debe buscar la preservación de esta herencia sonora para un futuro desconocido provocado por la constante evolución de la tecnología y las relaciones sociales y económicas del mundo real.

Debemos asegurar la preservación de esta herencia sonora y la diseminación a las siguientes generaciones de las grabaciones en la voz de los personajes, incorporando la mayor parte de la información y contenido que se encuentre a nuestro alcance. Debemos considerar como nuestra responsabilidad conocer y evaluar las necesidades potenciales de los usuarios actuales y de la posteridad dentro de un balance que incorpore las condiciones prevalecientes, las necesidades de los oyentes y las características de esta manifestación literaria.

En primer lugar, se deben identificar y precisar los términos usados para diferenciar las grabaciones en audio en voz de los mismos creadores de estas obras literarias, y de esta manera poder conocer y estudiar el papel que desempeñan estos artefactos artísticos en nuestro ambiente cultural.

Es preciso contar con un inventario de las grabaciones existentes, sus creadores e intérpretes, las casas editoriales que los publicaron, sus tirajes y toda la información relevante de cada una de estas obras conformando una taxonomía completa sobre este corpus literario.

Por otra parte necesitamos identificar los instrumentos y tecnologías en que fueron originalmente registrados, su formato: analógicas o digitales y los medios por los que posteriormente han sido difundidas a sus diferentes audiencias. De forma tal que se puedan garantizar su preservación, catalogación y difusión en el presente y hacia el futuro.

En cuanto a la tecnología requerida para llevar a cabo la comunicación con los oyentes es necesario conocer, catalogar y documentar los medios de transmisión utilizados desde sus inicios, hace ciento treinta años, hasta la fecha y que permiten que estas grabaciones sean reutilizables en forma de una biblioteca de voces, historia viva de la literatura.

Es necesario conocer que uso se les da a las grabaciones en voz de los poetas y escritores, y cuál es el universo potencial de oyentes así como del propósito específico de escucha de estas grabaciones y para entonces poner al alcance del oído de una larga audiencia las voces más representativas de la literatura universal.

Historia de las Grabaciones Sonoras de Literatura en español y otros idiomas

Consecuentemente con los postulados anteriores resulta conveniente conocer la evolución que esta expresión artística ha tenido. Someramente podemos atestiguar los siguientes hechos históricos.

A inicios del siglo XVII William Shakespeare recita *“Oh Dios, podría encerrarme en una cáscara de nuez, y sentirme rey del infinito espacio...”*, mientras el inmenso Miguel de Cervantes Saavedra inventa un continente cabalgando hasta los límites de la cordura y la hidalguía.

Tres siglos después, a inicios del siglo XX, surge una nueva revolución, en el ámbito de la preservación de la palabra hablada y su difusión masiva entre grandes sectores de la población. Dan comienzo los tempranos intentos de grabación de la voz, basados en incipientes fonógrafos y gramófonos.

En la última década del siglo XIX, por iniciativa de Thomas Edison, Robert Browning graba en su propia voz algunas líneas de *“How they brought the good news from Ghent to Aix*, mientras que Sir Alfred Lord Tennyson, registra grabaciones de diez de sus poemas. De estas grabaciones han sobrevivido solo tres. Estas grabaciones se encuentran protegidas y resguardadas en el British Library Sound Archive.

A principios del siglo XX en India, Rabindra Nath Tagore realiza varias grabaciones fonográficas de las cuales solo una sobrevivió. Esta fue la canción *‘Vandemataram’* grabada para “Pathe-H Bose Records” en 1906. Pasadas dos décadas, Tagore graba en 1926 para la Gramophone Company, los poemas de *“Gitanjali”* y de *“Crescent moon”*,

La única grabación de Rudyard Kipling (1866-1936) leyendo uno de sus poemas fue hecha en 1921, Se trata del poema *“France”*. Mientras que James Joyce solo en dos ocasiones grabó su propia voz en fonógrafos. La primera es la recitación del pasaje *“Aeolus”* en 1924 y la segunda en 1929 en donde lee un fragmento del capítulo de *“Anna Livia Plurabelle”* de su misterioso libro *“Finnegans Wake”*. William Butler Yeats por su parte, grabó algunos de sus poemas

favoritos para ser transmitidos por radio en la tercera década del siglo XX. El primer poema grabado por Yeats *"The lake of Innisfree"* escrito en 1888 seguido por las grabaciones de *"the fiddler of Dooney"* y *"The song of the old mother"*.

En España las grabaciones originales del *"Archivo de la Palabra"* fueron realizadas por el centro de Estudios Históricos en Madrid entre 1931 y 1933. Este corpus formado por veintinueve discos fue grabado entre 1931 y 1933 por encargo del Centro de Estudios Históricos, que dirigía Ramón Menéndez Pidal, con el apoyo técnico de la Columbia Gramophone.

El *Archivo de Literatura Hispánica en Cinta (Archive of Hispanic Literature on Tape)* de la Librería del Congreso en los Estados Unidos de Norteamérica dio inicio en 1943 dirigido por Francisco Aguilera para grabar en cintas magnéticas la voz original de los escritores contemporáneos de la lengua española leyendo selecciones de sus propias obras. A la fecha el Archivo consta de más de 10,000 poemas o lecturas individuales, selecciones de novelas y ensayos.

Pocos años después en 1952 nace Caedmon Records, también conocida como *"Caedmon: a Third Dimension for the Printed Page"* siendo su primera obra los poemas de Dylan Thomas que alcanzaría un volumen de ventas de 500,000 ejemplares. A partir de ese momento Caedmon se proyecta como una firma muy exitosa y permite que la mayoría de los norteamericanos escuchen las voces de grandes escritores, en sus propios fonógrafos, gracias a un catálogo de más de 500 obras de lenguaje sonoro.

En México durante el verano de 1959, el Ingeniero Miguel de Mendizábal, se traslada a Cuernavaca, Morelos para visitar al poeta y escritor Alfonso Reyes. De Mendizábal lleva con él modernos equipos de grabación de sonido para grabar la voz del escritor. Durante estas sesiones Alfonso Reyes graba el poema épico *"Ifigenia Cruel"* y la narración de la *"Visión de Anáhuac"*. Con las grabaciones de Alfonso Reyes, con numeración vv-1, se inicia la publicación y divulgación de la colección *"Voz Viva de México"* en 1960.

A esta primera publicación la siguen inmediatamente las grabaciones por reconocidos poetas y escritores de las más importantes corrientes literarias del siglo de México y de América, que publica la UNAM originalmente en Discos LP con cuadernillos de presentación, la versión escrita de los textos grabados y portadas del artista Vicente Rojo.

Hasta finales del año 2021 la colección *"Voz Viva de México"* ha publicado 144 obras grabadas en voz de sus propios autores en formatos de discos de vinyl, casetes y discos compactos. La numeración de estos discos va de la vv-1 de Alfonso Reyes a la vv-141 de Pedro Ángel Palou de 2019. Por su parte, también de la UNAM, *"Voz Viva de América Latina"* cuenta hasta 2021 con 47 obras. *"Literatura Mexicana"*, 22 obras, *"Testimonios Políticos"* 12 obras y *"Universitarios"*, 2 obras.

En Buenos Aires Argentina en 1967, Héctor Yánover crea el sello discográfico AMB en donde se edita y publica una importante colección de discos de vinilo con lecturas de famosos poetas y escritores argentinos y sudamericanos.

En Cuba, recién iniciada la década los sesentas la Casa de las Américas edita la serie Palabra de esta América que atesora las grabaciones en 61 discos de vinyl de 33rpm con la voz de poetas, escritores y pensadores de toda América Latina.

Posteriormente a iniciativa de Jaime García Terrés, en la última década del siglo XX, se lanzó la colección de audiolibros *"Entre Voces"* del Fondo de Cultura Económica.

En 1990 la Residencia de Estudiantes da inicio a la serie *"Poesía en la Residencia"* con lecturas de poemas y ciclos de conferencias por parte de cardinales escritores. Quedan ahí registradas 18 excelentes lecturas de los más prestigiados poetas de finales del siglo XX e inicios del XXI.

En España en 1997 la casa editorial Visor inicia la circulación de la serie *"El poeta en su voz"*, continuada por su heredera *"De Viva Voz"* con los más connotados poetas de habla hispana de esa época. De estas series logramos identificar 60 obras a la fecha.

Al inicio de este siglo cambios brutales en la forma de transmitir el pensamiento vuelven a definir los mecanismos principales de transmisión de conocimientos, valores y conductas a grandes masas de población con muy variados niveles de dominio del lenguaje.

Al inicio del siglo XXI y al igual que en las primeras etapas de la humanidad y hasta la Edad Media, las imágenes y el sonido vuelven a convertirse en el principal medio de comunicación entre los seres humanos, de transmisión del conocimiento y del desarrollo de la sociedad.

Bajo esta vertiginosa forma de expresión, es importante resaltar a los pioneros y líderes en la difusión de la palabra hablada en el espacio de la red en el mundo hispanoparlante.

"A Media Voz" es desde 1998 un museo de acceso gratuito. Su único objeto es rendir un justo homenaje a los poetas y artistas del mundo, con énfasis en los poetas hispanoamericanos. Es asimismo un homenaje a su creadora Graciela Henao Londoño, arquitecta, maga y peregrina.

El popular y prestigiado portal *"Palabra Virtual"* fue creado desde 2005 por nuestra querida hermana mayor, Blanca Orozco de Mateos como una alternativa para escuchar la poesía desde las facilidades que otorgan las redes de Internet.

La colección *"Voces que dejan huellas"*, además de ser una colección física de los diferentes artefactos en donde ha quedado plasmada la voz de los escritores desde las primeras grabaciones de finales del siglo XIX hasta recientes grabaciones de la tercera década del siglo XXI, es difundida en el portal del mismo nombre en Internet.

Una propuesta

En el presente existen amenazas y enemigos formidables para el desarrollo armónico de los seres humanos. En este siglo corremos el riesgo de embotar nuestras capacidades intelectuales y emocionales subordinando nuestra conducta al puro utilitarismo. Estamos enfrentando una nueva mutación intelectual del ser humano y del pensamiento que traspasa fronteras, idiomas y nacionalidades; mutación acelerada por la introducción de tecnologías que nos invaden con discursos fulminantes y una vacua fascinación por las imágenes seleccionadas por otros.

Nos encontramos en presencia del mercantilismo que transforma a los hombres en mercancía y la instauración de una mentalidad del beneficio como valor primordial para acumular dinero y poder aniquilando la necesidad de imaginar, de soñar, de disfrutar de la belleza de la vida.

Siendo estos algunos de los serios retos que más nos preocupan, considero que la literatura es una actividad fundamental para contrarrestar estas amenazas y que debemos luchar cada día por dar a los poetas la oportunidad de que la juventud los oiga.

Propongo generar espacios de reflexión y descubrimiento de los medios a nuestro alcance para la divulgación de los más importantes poetas y escritores sobre todo de la lengua española en sus expresiones orales, en donde podamos compartir y disfrutar en un ambiente cordial con todos aquellos interesados en esta particular forma de expresión. Y específicamente propongo:

- Incentivar y acelerar una dinámica de desarrollo de la sensibilidad literaria sin perder de vista su particularidad: desarrollarse enteramente mediante la palabra hablada.
- Ampliar y desarrollar los conocimientos sobre los autores mexicanos, hispanoamericanos y universales, así como de las diversas tendencias poéticas y literarias del Siglo XXI.
- Lograr un acercamiento a la expresión sonora que transmita el conocimiento y el sentimiento poético del modo más exacto posible, a través del arte oral, encontrando en esta aventura en forma de tertulia literaria un viaje a través del tiempo y el espacio.

A quién nos debemos dirigir?

A los jóvenes estudiantes.

- Aprovechar la innata curiosidad del joven, buscando despertar en ellos la necesidad de conocimiento estético y artístico.
- Para que los ayude a despertar la pasión por el arte.
- Para que sientan que un poema no solo se expresa de forma escrita, sino plástica, sonora y emocionalmente. En un mundo lleno de prejuicios la literatura como arte oral es No-prejuicio por definición.

A sus maestros.

- Cuya función tiene que ser respaldada por el grato conocimiento y un consciente acercamiento a los autores consagrados de la literatura del Siglo XX.
- Para que perciban el arte como una experiencia inmediata. Para aprovechar la inspiración de los grandes autores de la literatura a través de la íntima proximidad y afinidad de la propia voz.
- Para que los ayude a distinguir con precisión la diferencia entre discurso y poesía, razón y emoción a través del lenguaje hablado.

A todos aquellos que disfrutan la literatura

- Para que refuercen su convicción de que el ser humano ha venido al mundo a aprender. Si no aprendo asesino mi tiempo.
- Para que escuchando a los grandes autores compartan la vivencia de que expresar el pensamiento constituye el ámbito de la verdadera poesía.
- Esperamos que se despierte en cada uno de nuestros oyentes el gusto por la riqueza que nuestra lengua lleva dentro y que puede ser expresada por medio de la voz humana.
- Esperamos abrir un espacio de experimentación de la palabra al escuchar al poeta desencadenando todo el placer que detonan las sonoridades y metáforas encerradas en la poesía
- Al escuchar al poeta leer el texto que ha escrito con pasión, en ese estado mágico que es el primer momento del acto creativo, vamos a descubrir un lenguaje que ignorábamos.

La propia voz, reconocida y respetada, se convertirá así en un espacio de crecimiento, en una maravillosa aventura, tan humana como lo es el propio lenguaje

Eduardo Ortiz Moreno

Enero de 2022