

EL PATRIMONIO SONORO EN PAPEL: LA COLECCIÓN DE ROLLOS DE PIANOLA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

SOUND HERITAGE ON PAPER: THE SPANISH NATIONAL LIBRARY'S COLLECTION OF PIANOLA ROLLS

Autora:

María Jesús López Lorenzo. Biblioteca Nacional de España.

mariajesus.lopez@bne.es

Resumen:

La colección de rollos de pianola de la Biblioteca Nacional de España asciende a 7.011 documentos, procedentes fundamentalmente de compra, pero también de donativo. Este patrimonio sonoro musical está a medio camino entre la partitura y la grabación sonora, ya que la música se encuentra codificada en las perforaciones de un rollo de papel y al mismo tiempo se precisa el mecanismo de una pianola para poder reproducirse e interpretarse. La colección se puede considerar muy importante dado el número de marcas y fabricas representadas, en torno a 42 tanto españolas como extranjeras. Además, del elevado número de rollos de artista, que son grabaciones en directo de las interpretaciones de destacados pianistas y compositores nacionales e internacionales. En la actualidad la mitad de los rollos han sido digitalizados y están accesibles para su consulta (audio digital, fotografía del rollo perforado y solapa), a través del portal digital de la Biblioteca Digital Hispánica.

Abstract:

The Biblioteca Nacional de España's collection of pianola rolls totals 7.011 documents, mainly purchased but also donated. This musical sound heritage is halfway between a musical score and a sound recording, as the music is encoded in the perforations of a paper roll and at the same time requires the mechanism of a pianola to be played and interpreted. The collection can be considered very important given the number of brands and manufacturers represented, around 42, both Spanish and foreign. In addition, there are a large number of artist rolls, which are live recordings of

performances by prominent national and international pianists and composers. Currently, half of the rolls have been digitised and are accessible for consultation (digital audio, photograph of the perforated roll and flap), through the digital portal of the Hispanic Digital Library.

Palabras clave: Rollo de pianola, Biblioteca Nacional de España, Patrimonio sonoro.

Keywords: Pianola roll, National Library of Spain, Sound heritage

INTRODUCCIÓN

Uno de los soportes más significativos que alberga el Servicio de Documentos Sonoros y Audiovisuales del Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España¹ son los llamados “soportes de reproducción mecánica”. Entre estos documentos, destacan los rollos de pianola, que se sitúan a medio camino entre la partitura y el registro sonoro. La colección de rollos de pianola de la BNE alcanza en estos momentos los 7.011² documentos, siendo una de las más importantes custodiada por una institución en España.

PRIMEROS SOPORTES SONOROS: LA PIANOLA

A finales del siglo XIX y durante el primer tercio del XX aparecen nuevas formas de entretenimiento vinculadas a la aparición de instrumentos musicales mecánicos o de reproducción, como los fonógrafos, gramófonos y otros medios de audio. Uno de los instrumentos mecánicos más populares es el que se popularizaría con el nombre de “pianola”³, que permitía la difusión de la música y su comercialización a través de un soporte sonoro grabado en papel, el rollo de pianola. Más tarde aparecerían los pianos reproductores, que permitirían grabaciones directas en papel perforado de compositores y pianistas, por lo que se consideraron a medio camino entre el aparato reproductor y el instrumento musical. La pianola y el aparato reproductor fueron muy populares en las primeras décadas del siglo XX, permitiendo que la música saliera de los teatros y llegara a salones de recreo, cafés y otros lugares públicos, además de a

¹ A partir de ahora BNE.

² Datos de febrero 2024. La totalidad de los rollos de pianola, 7.011, está catalogada, y 3.645, digitalizados y accesibles a través de la Biblioteca Digital Hispánica.

³ La “Pianola” fue el nombre dado por una marca comercial a un modelo de piano mecánico, patentado por la Aeolian Company en EEUU, pero pronto acabó convirtiéndose en denominación genérica.

los hogares europeos y norteamericanos. Incluso, en algunos cines, estos instrumentos se utilizaron para enriquecer la proyección muda, como si fueran la “banda sonora”.

Figura 1.

Pianola como instrumento de entretenimiento. *La Esfera* (Madrid. 1914)
en la Hemeroteca Digital de la BNE

FORMAS DE INGRESO DE LA COLECCIÓN DE ROLLOS DE PIANOLA DE LA BNE

La colección de grabaciones sonoras de la BNE ha superado los 638.000⁴ documentos, ingresados tanto por compra, como por canje, donativo o depósito legal en todos los soportes. El rollo de pianola, al ser un soporte sonoro histórico, previo a las distintas disposiciones legales, ha ingresado en la institución y en sus colecciones a través de las distintas políticas de canje, donativo y compra (colecciones de anticuarios, de coleccionistas o que están en manos de particulares y forman parte de sus legados familiares)⁵.

EL SOPORTE SONORO EN PAPEL: EL ORIGEN DE LA COLECCIÓN DE LA BNE

Los primeros documentos y el primer instrumento reproductor se adquirieron por compra en 1990. Se trataba de 550 rollos de pianola y una pianola Sterling de 1918.

⁴ Datos de enero de 2024.

⁵ Agradecemos, desde la BNE, las importantes donaciones de rollos de pianola de particulares que forman parte del patrimonio sonoro español.

A esta primera compra se unió años más tarde una pianola Angelus Orchestral Piano Payer de 1903. No obstante, es a partir de julio de 2004 cuando se reactivan la compra y la donación de este tipo de soportes, procedentes principalmente de librerías, coleccionistas y legados de particulares. En cuanto a los donativos, en los últimos años, se han llevado a cabo políticas de concienciación a la ciudadanía de la importancia de depositar sus colecciones en la BNE, especialmente las que no ingresan por depósito legal, como son los rollos de pianola. Los primeros donativos se recibieron en junio 2007, y no solo proceden de manos de particulares, sino también de otras instituciones, como los 123 rollos donados por la Fundación Joaquín Díaz o los donados por el nieto del compositor Rafael Calleja, en mayo de 2022. Al mismo tiempo que los documentos, también se han recibido por donativo los instrumentos de reproducción, las pianolas. Concretamente una pianola neumática Howard, en 2016, y, en 2022, un Piano Pianola marca J. & C. Fischer.

TIPO DE ROLLOS EN LA BNE

Hay dos tipos de rollos de pianola, por un lado, los rollos transcritos o rollos metronómicos –denominados así debido a que sus matrices originales eran perforadas manualmente por un escribano– y, por otro, los rollos para piano reproductor, concebidos para la escucha pasiva y no para la interpretación, conocidos popularmente bajo el nombre de *artist rolls* (rollos de artista) que eran grabaciones hechas desde un piano preparado para esta tarea.

Entre los rollos de artista, en la colección de la BNE, podemos distinguir de dos tipos; rollos de autor interpretados por el propio compositor, como Enrique Granados, o los rollos de grandes compositores registrados por importantes pianistas de la época, como son los de Falla, tocados por Boris Golschmann en 1926. Cabe destacar el repertorio del compositor Albéniz y su obra *Iberia*, grabada para piano reproductor por distintos pianolistas, una de ellos, Helène Léon, que grabó el mayor número de piezas de *Iberia* en rollos para piano reproductor. En el catálogo de la BNE están descritos 6 rollos de la marca Pleyela de los años 1920 con piezas de *Iberia*.

Figura 2.

Rollo de pianola de Enrique Granados. [Danza lenta].

París: Pleyel, [ca. 1926]. 88 notas. BNE, RP/3419

Entre los autores extranjeros destaca Stravinsky (48 rollos en la BNE), que grabó para esta compañía francesa toda su obra, transcrita y tocada por él mismo, y cuyo registro lo anunciaba Pleyela en 1927. Por último, hay que destacar los rollos en Pleyela del compositor Manuel de Falla y su “arreglo para piano mecánico” de la *Andaluza*, última de sus cuatro piezas españolas (Gallego Gallego, 1988: 186-187). Falla registró parte de sus obras para la marca francesa, partiendo de la versión que había realizado el mismo para partitura. La BNE conserva rollos adaptados y registrados por Falla, y tres de ellos tocados por el gran pianista Boris Golschamann.

LA EDICIÓN DEL ROLLO DE PIANOLA

Si en España el piano automático o mecánico fue sobre todo importado (los que conserva la BNE proceden de EEUU), no fue así con la edición del rollo de papel perforado. Los rollos de pianola, donde la música se encontraba codificada en las perforaciones, fueron en principio de 58 notas por ancho de papel, pero poco a poco se fueron extendiendo a 61, 65, 70, 73, 77 y 82, para acabar finalmente en la totalidad del teclado del piano, con 88 notas⁶.

En un primer momento los rollos eran importados por marcas norteamericanas e inglesas, sobre todo, y alemanas, pero después, gracias a la demanda nacional, se

⁶ Fue en Buffalo (EEUU) donde se reúne la industria de la pianola, se establece el estándar universal de 88 notas y se marca la anchura de los rollos.

comenzaron a fabricar en España. En la colección de la BNE, están representadas 42 marcas distintas, lo que hace de ella una de las colecciones más importantes del país.

La producción de rollos de pianola en España nace con la primera fábrica que se establece en nuestro país, Rollos Victoria, situada en La Garriga (Barcelona) y fundada en 1905 por Joan Baptista Blancafort. La BNE cuenta con 1.989 rollos de esta marca⁷, siendo la casa que más rollos españoles fabricó.

Otra de las marcas que comercializaba la familia Blancafort era Best⁸, utilizada para comerciar con el extranjero, de ahí su nombre, y que producía rollos fundamentalmente para el mercado Iberoamericano, principalmente Argentina.

Por otro lado, marca Ideal⁹, que fabricaba rollos en San Sebastián, llegó a comercializarlos en Australia y Oceanía (Burgos Bordonau, 2018: 1180 y 1185).

La marca Princesa, de Barcelona, es la tercera en número de rollos en el catálogo de la BNE, elaborados por los Hermanos Moya, y fue una de las grandes rivales de Victoria en el mercado nacional. Además, entre las marcas de Barcelona está también New Phono¹⁰.

Respecto a las marcas que se producían en Madrid, los rollos de pianola Diana ocupan el segundo lugar en el catálogo de la biblioteca (764 rollos). Se fabricaban en la capital por Cano y Álvarez Guerra, tanto en la carrera de San Jerónimo, 34, como en Preciados, 5, aunque la marca contaba con sucursales en Barcelona, Bilbao, Valladolid, Santander y, fuera de España, en París. Otra marca madrileña importante es la de los rollos ERA, fabricados en la calle Alvarado, 5 de Madrid, que está representada en la colección de la BNE con 89 documentos. Además, existían otras marcas como Edimes, Minerva, Clave, Mediodía, Oriental e Iris-Orfeo¹¹.

⁷ Datos de febrero de 2024

⁸ 313 rollos de la marca Best en el catálogo de la BNE, datos de febrero 2024.

⁹ 39 rollos de la marca Ideal en el catálogo de la BNE, datos de febrero 2024.

¹⁰ Cinco rollos, tres de ellos de la última compra de 2021.

¹¹ Los datos en número de documentos en el catálogo de la BNE están en la imagen de la gráfica posterior.

En la BNE no solo hay marcas de casas de Madrid y Barcelona, sino también las que se producen en otras ciudades, como Zaragoza (España Musical, en la calle Goicoechea, 26). La marca España Musical tenía por bandera en su catálogo el deseo de rescatar y dar vida a muchos compositores españoles que no tenían presencia en los catálogos de las marcas extranjeras.

Respecto a las marcas extranjeras, hay que decir que la compañía norteamericana Aeolian Company (Nueva York) es la mayoritaria en el mercado nacional y en los depósitos de la BNE, con 983 rollos. Esta compañía tenía sucursales por toda Europa: Francia, Inglaterra, Italia y España, concretamente en Madrid, en la calle Peñalver, 24. Además de Aeolian, el segundo sello extranjero que tiene sucursal en España es la fábrica Hupfeld, de Alemania, con sede en Barcelona. Entre 1880 y 1934, fabricaba con el sello Animatic, con sede principal en Leipzig.

Figura 3.

Rollo de pianola. Isaac Albéniz, [Suite espagnole, n.6, Aragón].

Fabricado por Hupfeld. Marca Animatic. BNE, Rp/4250.

Otras marcas o sellos extranjeros son los franceses Pleyela, editados por Pleyel, casi todos rollos de artista¹². Esta importantísima marca de rollos de pianola asciende a los 849 documentos en el catálogo. Otras marcas europeas también están representadas, como la francesa Collection Francis Salabert y la portuguesa Invicta, de Oporto.

¹² Grabaciones directas hechas desde un piano preparado para esta tarea por un compositor o pianista.

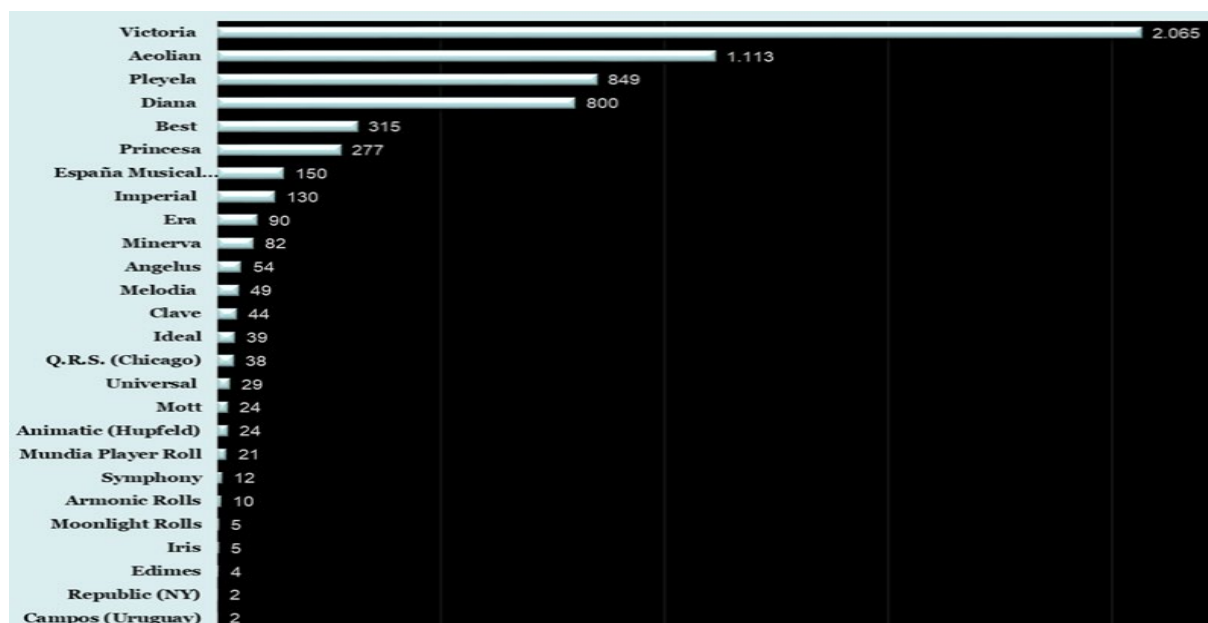

Figura 4.

Distribución por marcas de los rollos de pianola de la BNE

Entre los rollos norteamericanos e ingleses, además de Aeolian, está la marca Q.R.S. Company (Chicago) que rivalizó con ella. Otras, con menor número de ejemplares, pero muy importantes, son: Mundial Player Roll, Imperial, Solo Carola (The Cable Company), Kimball Player Roll, Artempo (Bennett & In.), Symphony Orchestral (Wilcox & White Organ Co.), Armonic, Chase and Baker, Melographic, la mayor parte con sede en Nueva York, Chicago Meriden y Búfalo. Y, por último, están los sellos iberoamericanos Pampa de Argentina, Campo y Victor, de Uruguay, y Rollos Mesora, de Puerto Rico.

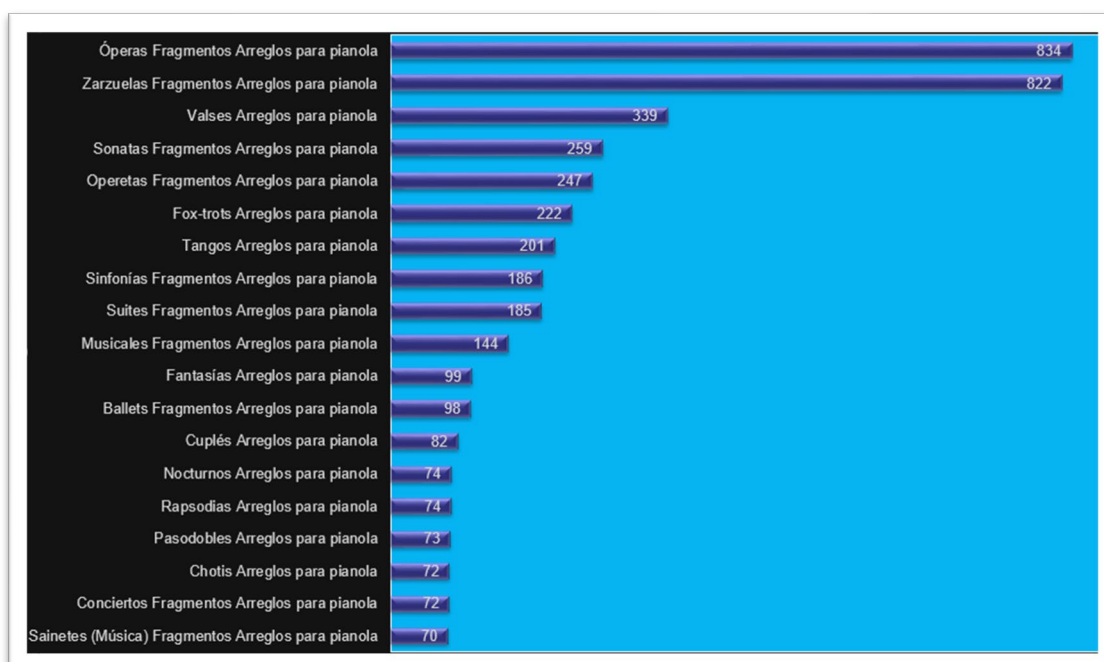
REPERTORIO DE LOS ROLLOS DE PIANOLA DE LA BNE

El amplio repertorio registrado en los rollos de pianola permitió satisfacer todas las demandas de la sociedad, ya que el soporte en rollo de papel permitía la reproducción de obras de larga duración, a diferencia de otros soportes coetáneos, como eran los cilindros de fonógrafo o los discos de gramófono. El repertorio registrado en los rollos de pianola de la BNE es muy diverso y abarca desde fragmentos de óperas y zarzuelas, hasta las frivolidades del momento, además de obras de piano más

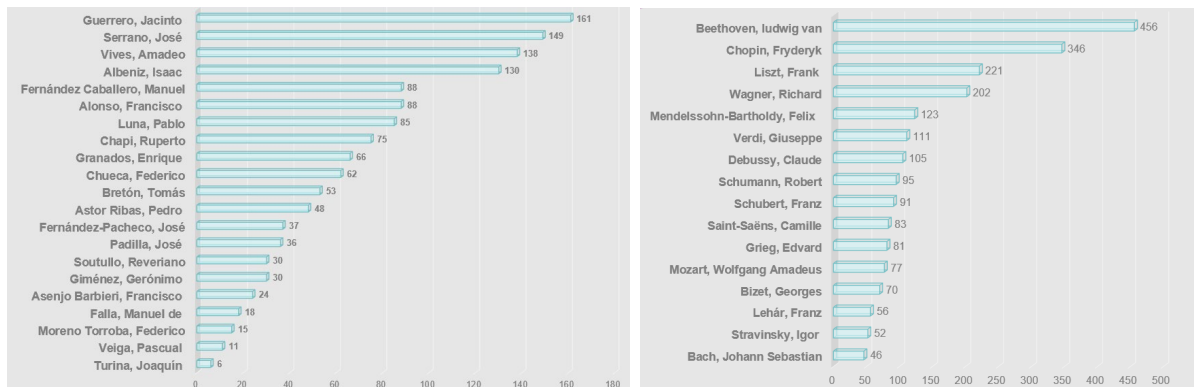
vanguardistas. En general, las obras son composiciones originales para piano o reducciones orquestales para este instrumento.

El estudio de la colección de la BNE, dado el número de documentos, puede aproximar al investigador al consumo de musical de la sociedad en el primer tercio del siglo XX. Como muestra el gráfico, en primer lugar, el repertorio representado es de música culta, más concretamente la ópera. No obstante, destacan los arreglos para zarzuela (822)¹³, en segundo lugar. Después son abundantes otras formas musicales como valeses (359), sonatas (259), operetas (247), además de sinfonías (186), suites (185), fantasías (99), nocturnos (74), rapsodias (74), etc.

Junto a este rico repertorio clásico encontramos los repertorios de los rollos de pianola de la llamada música popular y tradicional, músicaailable y de salón, típica de la época, fox-trots (222), tangos (201), cuplés (82), chotis (72), pasodobles (73), además rollos de música tradicional (canciones asturianas, gallegas, cantos populares vascos, villancicos, sevillanas, bulerías, jotas y boleros), que no se han reflejado en la gráfica, por señalar lo más representativo, y que también fueron impresos en gran número por los editores de partituras de la época, dado que eran las composiciones que la sociedad demandaba.

¹³ Estos datos entre paréntesis corresponden al número de rollos que tiene el catálogo de la BNE a fecha 1 de febrero de 2024.

Figura 5.**Distribución por repertorios musicales de los rollos de pianola de la BNE****COMPOSITORES DE LOS ROLLOS DE PIANOLA ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS****Figuras 6 y 7****Distribución por autores, españoles y extranjeros, de los rollos de pianola de la BNE**

El estudio de la colección de música de compositores extranjeros y españoles nos informa del éxito que tuvo el canon romántico, como ya investigó el musicólogo Jordi Roquer en su estudio de la colección de la BNE (Roquer González, 2020: 65). Como se observa, el compositor con mayor representación en el catálogo de la BNE es Beethoven, con 456 rollos, seguido de Chopin (346), Liszt (221) y Wagner, con 202 rollos. Se tiene que llegar al quinto lugar para que aparezca un compositor español, Jacinto Guerrero (161), con lo que el repertorio romántico internacional comparte espacio con el repertorio de los rollos de zarzuela, representada en la colección por Guerrero, José Serrano (145), Amadeo Vives (138), el granadino Francisco Alonso (66), seguidos de los grandes compositores del género, como Chapí, Chueca y Bretón. La presencia de la zarzuela en los rollos, así como en la edición de partituras que conserva la BNE, refleja la importancia de este género en el mercado español e internacional, especialmente en Hispanoamérica.

CATALOGACIÓN Y DATACIÓN DE LOS ROLLOS DE PIANOLA

La catalogación de los rollos de pianola y su datación siempre han representado un problema, por la falta de información en los propios documentos. En la BNE se ha indicado una fecha probable o periodo de fabricación, deducido a partir de los catálogos comerciales de las distintas marcas, que es la referencia más

precisa. Muchos catálogos comerciales digitalizados pueden consultarse a través de la base de datos cooperativa denominada MATRIZ¹⁴, la cual recoge información sobre los catálogos publicados hasta 1959 de distintos documentos sonoros (cilindros, rollos de pianola y discos) localizados en diferentes colecciones de bibliotecas, archivos y museos de la Península Ibérica. La iniciativa surge de la Comisión de Archivos Sonoros de AEDOM, debido a la necesidad común de disponer de instrumentos que faciliten la datación.

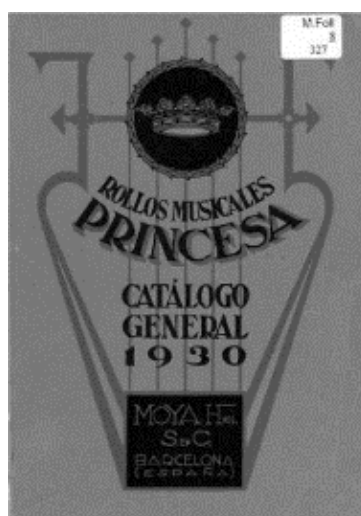

Figura 8.

Catálogo de rollos musicales Princesa, 1930. BNE, M.Foll/327/8

TRATAMIENTO DE RESTAURACIÓN DE LOS ROLLOS DE PIANOLA

Dentro del proyecto de digitalización de la colección de rollos de pianola de la BNE surgió, como necesidad ineludible, la restauración de una parte de los rollos para resolver algunos de los problemas que, inicialmente, iban a impedir su digitalización. La reparación y las técnicas llevadas a cabo en la BNE en este soporte sonoro son innovadoras en España y, muy probablemente, en casi todo el mundo (Crespo Arca, 2016: 31-46).

DIGITALIZACIÓN DE LOS ROLLOS DE PIANOLA

En 2016 se llevó a cabo un proyecto multidisciplinar que nunca había sido abordado antes por ninguna gran institución a nivel internacional. Fue el primer proyecto de digitalización de los rollos de la BNE, realizado gracias a un

¹⁴ <https://sonoros.aedom.org/matriz>. [consulta: 3 de febrero 2024]

novedoso sistema de visión por computador diseñado conjuntamente por el Departamento de Arte y Musicología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y el Centro de Visión por Computador (CVC), instituciones pioneras en la investigación sobre preservación de rollos de pianola. En estos momentos, en la Biblioteca Digital Hispánica, los usuarios puedan disfrutar de la escucha y la imagen de los 3.645 rollos digitalizados de la colección (López y Delgado, 2017: 15), que están preservados en el *software* de preservación digital de la BNE Lifesafe¹⁵.

CONCLUSIONES

La enorme riqueza y variedad del patrimonio sonoro español implica que la BNE, como entidad responsable de su conservación, dedique sus esfuerzos a hacerlo accesible a todos los ciudadanos y que se convierta en un instrumento imprescindible para el desarrollo cultural, social y económico de España. La colección que alberga la BNE es una de las principales en número de rollos de pianola, junto con la de la Biblioteca de Catalunya y el Museu de la Música de Barcelona. El análisis de los documentos permite investigar sobre los tipos de repertorio musical, composición, rollos de autor o de artista, género musical, nacionalidad de los compositores, marcas o compañías editoras y/o distribuidoras de los rollos, año de edición, etc. El estudio del catálogo de la BNE facilitará trabajos de investigación que permitan establecer una imagen del consumo musical en España anterior a la Guerra Civil.

Bibliografía

- ARACIL AVIL, Alfredo; ASENSIO CAÑADAS, María Soledad.; MORALES JIMENEZ, Inmaculada; FERNÁNDEZ MANZANO, Reynaldo. *Música mecánica. Los inicios de la fonografía*, Granada: Junta de Andalucía, Centro de Documentación Musical de Andalucía, 2004. ISBN 84-8266-485-9.
- BORDES, Isabel; CRESPO, Luis; GOZÁLVEZ, José Carlos; HERNÁNDEZ, Cayetano; LÓPEZ, María Jesús; ROQUER, Jordi. “La música de los rollos de pianola inunda la BDH”. En *El Blog de la BNE* [en línea], 2016. [Fecha de consulta: 01/2024] Disponible en www.bne.es/es/blog/blog-bne/la-musica-de-los-rollos-de-pianola-inunda-la-bdh.

¹⁵www.bne.es/es/blog/blog-bne/la-musica-de-los-rollos-de-pianola-inunda-la-bdh [consulta: 3 de febrero 2024]

- BURGOS BORDONAU, Esther. “La colección de rollos de pianola de zarzuela de la Biblioteca Nacional de España: descripción y análisis preliminar”. En *Musicología en el siglo XXI: nuevos retos, nuevos enfoques*. Madrid: Sociedad Española de Musicología, 2018, p. 1175-1195.
- CRESPO ARCA, Luis. “La restauración de registros sonoros en forma de rollo sobre papel perforado e la Biblioteca Nacional de España”. En *Boletín DM* [en línea]. Madrid, Asociación Española de Documentación Musical, 2016, n. 20, p.31-46 [Fecha de consulta: 12/2023]. Disponible en <https://sonoros.aedom.org/wp-content/uploads/2023/09/2016-1.pdf>.
- GALLEGO GALLEGO, Antonio. *Catálogo de obras de Manuel de Falla*. Madrid: Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1988. ISBN 84-505-7558-3.
- GALLEGO GALLEGO, Antonio. “El rollo de pianola: entre la edición de música y la reproducción mecánica”. En *Imprenta y edición musical en España (S. XVIII-XX)*, Madrid: AEDOM, UAM Ediciones, 2012, p. 593-618.
- LOPEZ LORENZO, María Jesús; DELGADO SÁNCHEZ, Teresa. “La gestión, digitalización y difusión del patrimonio musical de la Biblioteca Nacional de España”. En *RUIDERAE: Revista de Unidades de Información* [en línea], 2017, n. 12, p. 1-17 [Fecha de consulta: 12/2023]. Disponible en <https://ruidera.uclm.es/server/api/core/bitstreams/76ae3bb5-8292-406c-88a3-950a6fe573c2/content>.
- REBOLLO GARCÍA, Lourdes. *Iberia de Isaac Albéniz: estudio de sus interpretaciones a través del “El Puerto” en los registros sonoros* [en línea] [Fecha de consulta: 12/2023]. Tesis doctoral. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, 2015. Disponible en <https://www.tdx.cat/handle/10803/315468>
- ROQUER GONZÁLEZ, Jordi. “Zarzuelas de papel perforado: Jacinto Guerrero en el mercado de la pianola”. En *La Zarzuela mecánica: libro de las Jornadas de zarzuela 2018*. Madrid: Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, 2020, p. 56-71.
- ROQUER GONZÁLEZ, Jordi. “La pianola como paradigma de reproducción mecánica”. En *Scherzo: revista de música*, 2019, v. 34, n. 350, p. 79-81.