

FRANCISCO GONZALES

SPAGNA 1820 - 1880

di SALVATORE SARPERO

Francisco Gonzales è una figura centrale nella storia della liuteria spagnola, noto per il suo contributo alla tradizione della costruzione di chitarre classiche a Madrid. La sua influenza si estende ben oltre la sua vita, avendo formato e ispirato generazioni di liutai, molti dei quali sono diventati nomi di spicco nel mondo della liuteria.

LA VITA E L'OPERA DI FRANCISCO GONZALES

Attivo nel XIX secolo, Gonzales ha saputo armonizzare le tradizioni della liuteria spagnola con tecniche innovative, realizzando strumenti di alta qualità che soddisfacevano le esigenze dei musicisti del suo tempo. Francisco Gonzalez, ca. 1820-1880, doveva essere una specie di anticonformista. Nato in Galizia, si è formato all'inizio come ingegnere fabbricando un'automobile a leve, forse la prima in Spagna. Si trasferì a Madrid intorno al 1835 dove a un certo punto iniziò a costruire chitarre. Anche se certamente non è il primo produttore di chitarre a Madrid, è considerato il fondatore della scuola madrilenica per aver formato Jose Ramirez I, il primo della lunga dinastia da cui alla fine si ramificano tutti i più famosi produttori di chitarre di quella città. L'onore lo raggiunse durante la sua vita; nel 1867, all'Esposizione Universale di Parigi, gli fu assegnata una medaglia di bronzo per le sue chitarre. In virtù di questo riconoscimento pose gran enfasi sulle sue distintive etichette. In particolare, su queste, si afferma che i suoi strumenti sono di : "una forma nuova ed elegante costruita con il suo sistema speciale". Le chitarre di Gonzales (pochissime sono quelle conosciute), si distinguono per la loro qualità artigianale, il suono ricco e le finiture eleganti. È noto che utilizzava legni pregiati e metodi tradizionali, rendendo ogni strumento unico. La sua passione per la musica e la sua abilità tecnica gli hanno permesso di guadagnarsi la stima di musicisti ed oggi dei collezionisti.

DISCENDENTI E INFLUENZA

Francisco Gonzales ha formato un'importante scuola di liuteria a Madrid, influenzando direttamente numerosi liutai venuti dopo di lui. Tra i suoi allievi e discendenti ci sono figure eminenti quali:

- **JOSÉ RAMÍREZ:** fondatore di un'illustre dinastia liutaria, noto per la qualità artigianale delle sue chitarre.
- **MANUEL RAMÍREZ:** fratello di José, ha contribuito a consolidare la tradizione della famiglia, mantenendo altissimi standard di qualità, (sua la chitarra storica di Andrés Segovia del 1912).
- **SANTOS HERNÁNDEZ:** un liutaio di grande talento, noto per le sue chitarre di grande espressività.
- **DOMINGO ESTESO:** riconosciuto per la qualità dei suoi strumenti e per il debito nei confronti delle tecniche di costruzione di Gonzales.

Questi liutai non solo hanno continuato la tradizione di Gonzales, ma hanno anche innovato e migliorato le tecniche di costruzione, aumentando la resa sonora delle chitarre spagnole.

Francisco Gonzales rappresenta una pietra miliare nella storia della liuteria spagnola. La sua eredità vive attraverso i numerosi liutai che ha influenzato, l'impatto che ha avuto sulla musica e sull'arte della costruzione di strumenti è innegabile. I suoi strumenti sono oggi ricercati in tutto il mondo, simboli di una tradizione liutaria che continua a prosperare.

IL RESTAURO DELLO STRUMENTO

Nell'agosto del 2009 è stato completato il restauro di questa magnifica chitarra costruita da Francisco Gonzalez nel 1869. È stato un compito impegnativo e soddisfacente che ha richiesto quasi trecento ore di lavoro nell'arco di due anni per essere completato.

Sono state scattate oltre mille foto per documentare ogni dettaglio del restauro, e sono stati prodotti elaborati grafici per American Lutherie per descrivere il layout, le dimensioni e ogni dettaglio costruttivo della chitarra.

American Lutherie, quale prova della rarità degli strumenti di Francisco Gonzales, ha presentato soltanto due lavori di restauro di una sua chitarra. Il superbo articolo di Jeffrey Elliott che descrive il suo restauro di un'altra Gonzalez del 1869 era stato pubblicato nel 2002 nella prestigiosa rivista in AL#70.

Data l'età e la rarità degli strumenti Gonzalez restaurare questa chitarra ha richiesto l'uso di tecniche molto sofisticate per garantire che il risultato rispettasse pienamente possibile l'arte costruttiva di questo stimato liutaio. Tutti i problemi riscontrati dovevano essere trattati senza interferire con le caratteristiche storiche della chitarra. Il restauro ha quindi permesso di recuperare le originarie qualità sonore della chitarra restituendogli le caratteristiche di uno strumento da concerto..

