

Nueva luz al pianismo de Pilar Bayona

BEGOÑA GIMENO ARLANZÓN

Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-3112-6277>

LORENZO, Rubén

Pilar Bayona. Su entorno pianístico y su estilo interpretativo.

Zaragoza,
Institución Fernando el Católico,
2018, 167 pp.

ISBN 978-84-9911-487-3

El pianista, profesor e investigador Rubén Lorenzo ofrece con este trabajo una monografía a destacar dentro de la colección Estudios de la Institución Fernando el Católico, con la que editorialmente continúa su distinguida labor impulsando y difundiendo la investigación científica, en este caso dirigida a la gran pianista zaragozana Pilar Bayona (*1897 - †1979).

Partiendo de investigaciones anteriores dedicadas al análisis espectral aplicado a la interpretación musical así como de su tesis doctoral, el autor se propone analizar objetivamente y desentrañar el estilo interpretativo de la pianista y su manera de tocar, para lo que estructura su obra –que evidencia una exhaustiva y abundante documentación junto con significativos testimonios orales– en cinco capítulos. En ellos pueden distinguirse varios objetos de investigación que

concentran una atomización de elementos arrojando nuevas aportaciones sobre la concertista: un primer bloque dedicado a su trayectoria vital subdividido en seis etapas cronológicas; una segunda parte que reúne originales y sorprendentes reflexiones sobre la escuela pianística inicial y la influencia de esta en su formación como intérprete, capítulo que se cierra con un listado de interesantes anexos descriptivos que informan sobre la organización de las clases que utilizaba quien fue su profesora, Ángeles Sirvent –a su vez discípula del catalán Joaquín Malats (*1872 - †1912)–, anexos que muestran una compilación de aspectos teóricos de la Armonía como disciplina, propuestas de exámenes oficiales de la época, repertorios, ejercicios técnicos y otros contenidos, procedentes todos ellos de los *Croquis Musicals* del pianista, compositor y director de orquesta Joan Lamote de Grignon (*1872 - †1949); en tercer lugar, un riguroso estudio de la labor docente de Pilar Bayona, iniciada a los 65 años –y que compaginó con su actividad concertística hasta escasos meses antes de su fallecimiento–, donde encontramos desde una exploración de la peculiar situación o calidad de los centros oficiales de enseñanza en las primeras décadas del siglo XX, o las relaciones de amistad y, en su caso, profesionales con Óscar Esplá o Fernando Remacha, entre otros, hasta los testimonios orales de alumnas que refuerzan

las hipótesis planteadas, todo ello en una alineación cronológica de hechos y acontecimientos que ilustran sobre esta otra etapa biográfica; y, por último, el autor centra su investigación en un profundo análisis de la interpretación pianística de Bayona –tanto mecánico como técnico y estilístico– a través del estudio de los espectrogramas sonoros realizados por el propio Rubén Lorenzo.

A esto se añade un exquisito quinto capítulo en el que presenta una admirable extracción de conclusiones finales –algo que le define como investigador– y que se suman a las ya observadas a lo largo de la monografía, principalmente sobre las ejecuciones musicales analizadas –incluso contrastadas con las de otros intérpretes– a partir de grabaciones sonoras, abarcando los aspectos técnicos y estilísticos del pianismo de Pilar Bayona.

¿Hasta dónde podemos percibir la idea musical de la intérprete en la ejecución de una obra o un pasaje?, ¿existe una delgada línea entre lo que una escucha atenta es capaz de descubrir y lo que la intérprete, en realidad, hace sonar?, ¿la hay entre el pensamiento musical de la intérprete y su propia ejecución?, o ¿en qué medida sería consciente la pianista de ese alargamiento de las partes débiles en finales de compás –al margen de épocas o estilos– del que habla el autor?, ¿un espectrograma nos puede ilustrar sobre la organización dinámica de

una frase mejor que nuestro oído?, o más detalladamente: ¿cómo influye el binomio ataque/tiempo en el timbre, el color o los armónicos de un sonido? A estos y otros interrogantes da respuesta el autor en este estudio, junto con otros aspectos no menos importantes de la carrera musical de Pilar Bayona, tales como el significado de su repertorio –extenso y variado a lo largo de una longeva vida–, su temprano autodidactismo, los recursos técnicos que utilizó y trasladó a través de sus clases como profesora y que el autor ha recopilado de primeras fuentes, o lo relativo a su interesante pedalización –advirtiendo mediante el uso de tecnologías y *software* el predominio del *legato* físico sobre el proporcionado mediante el uso del pedal de resonancia–.

De otro modo, el bloque dedicado a la enseñanza, su evolución, las diversas metodologías, la escuela pianística heredada o el hecho musical de la época en un entorno local, abre caminos a la investigación en el campo de los estudios comparados: el autor desentraña la historia de la enseñanza y sus entresijos con una exquisita rentabilización de la información de manera inteligente y aplicando una mirada siempre crítica y significativa hasta que las hipótesis dejan de ser tales.

Por un lado, con la observación y estudio de los espectrogramas derivados de la interpretación pianística de la concertista registrada en grabaciones sonoras y, por otro,

con imágenes de posiciones de sus manos, más los ejercicios técnicos reunidos y algunos testimonios de alumnas de la pianista, Lorenzo extrae interesantes conclusiones en lo que resulta una valiosa aportación al ámbito pianístico y didáctico basada en un profundo, constante y riguroso análisis.

La luz que el autor arroja sobre su repertorio es otro tema interesante en el contexto histórico que se estudia, comprendiendo tanto adaptaciones de vihuelistas, creaciones de clavecinistas, compositores barrocos, una amplia variedad de clásicos y románticos, como una más que considerable cantidad de estrenos absolutos y primeras audiciones con la que difundió la obra de sus contemporáneos¹. A través de la entrevista realizada por Amadeo Antón² en 1922 podemos entender el pensamiento musical de la pianista y su inquietud por trasladarlo a las ondas sonoras, las mismas que Rubén Lorenzo analiza con detalle mediante sofisticados procesos que abren nuevos caminos a la investigación y al conocimiento. Para ella,

¹ Pilar Bayona concebía como modernos, «modernísimos», a los autores no meramente por vivir en aquel presente sino por «sus procedimientos, por intentar superar el arte en las formas ya conocidas». ANTÓN, Amadeo: «Lo que Pilar Bayona, la gran artista, nos habló de música y de músicos. Comprensiones y estudios de la mujer que admira por su extraordinario entendimiento», en *La Tierra*, I/69, (1922), p. 1.

² *Ibidem*, p. 1.

en la armonía de una obra estaba la intención principal y era su mayor ocupación y preocupación desentrañar a través de aquella el sentimiento y el pensamiento del compositor³: sobre esto encontramos respuestas concretas reflejadas en las gráficas de los espectrogramas que presenta el autor de esta monografía relativas a los armónicos y su intensidad en la ejecución musical.

El análisis de la representación visual de las frecuencias en los espectrogramas nos descubre desde pequeños arreglos de pasajes casi imperceptibles por el oído hasta la presencia y el efecto de armónicos o la variedad dinámica reconocida en las grabaciones sonoras, pasando por las sutiles variaciones rítmicas en función del fraseo o, incluso, la determinación de posibles digitaciones y pedalizaciones utilizadas, entre otras observaciones concluyentes.

Es elogiable la profusión de imágenes y ejemplos musicales que acompañan e ilustran el contenido textual de los primeros cuatro capítulos. Sin embargo, se echa de menos en el quinto y último de esta edición monográfica un mayor número de imágenes de los espectrogramas y gráficas obtenidas a

partir de ellos que, sin duda, tuvo que elaborar el autor, deduciéndose fácilmente la correlación de estas ausentes imágenes con las conclusiones obtenidas a partir de su estudio, observación y análisis –sí presentes en el texto–. Siendo tan útil y relevante la forma en que, en un trabajo científico de esta índole, las imágenes contribuyen a la comprensión de los resultados, se hacían necesarias para ilustrar en su amplitud el trabajo del autor.

Asimismo, este hubiera podido completarse con un listado final de fuentes utilizadas –que no debe faltar–, y tal vez un índice onomástico, siempre facilitador de búsquedas de interés. Pero esto queda compensado con el deleite a que nos tiene acostumbrados Rubén Lorenzo, quien cumple sobradamente con los propósitos planteados inicialmente y abre, además, una puerta al análisis de la interpretación musical por la que continuar seduciendo: a lo largo del texto son abundantes los comentarios siempre esclarecedores que facilitan una visión nítida de cada uno de los muchos aspectos tratados –no es el caso de unas pocas ideas fundamentales reseñables–, lo cual contribuye al disfrute indiscutible de su lectura. Con esta nueva aportación encontramos ese pensamiento propio y original –no apoyado en investigaciones ajenas–, esa mirada peculiar al tratar la información y la inteligente extracción de conclusiones que le caracterizan como investigador.

³ Exceptuando algunos ejemplares de música impresa de Cécile Chaminade, entre las partituras que se encuentran en el Archivo Pilar Bayona, no parece que entre su repertorio de concierto ni de estudio se encuentren obras de compositoras.

ÍNDICE

PREÁMBULO

I. Pilar Bayona, su trayectoria vital

- Primera etapa (hasta 1920).
- La década de 1920.
- La década de 1930 y la Residencia de Estudiantes.
- La postguerra (hasta 1950).
- La década de 1950, una década de gran actividad.
- Desde 1960 hasta los últimos años.

II. La escuela pianística de la que procede y su entorno

- La escuela pianística de Ángeles Sirvent Ros.
- Enseñanzas e influencia de Ángeles Sirvent. Los Croquis Musicals.
- Anexos:
 - Descripción de los Croquis Musicals. Joan Lamote de Grignon de Ángeles Sirvent.
 - Comentarios a los Preludios de Debussy por Ángeles Sirvent.

III. Pilar Bayona, docente

- Los centros oficiales.
- Los discípulos.
- Testimonios y aportaciones.
- Ejercicios técnicos:
 - Las referencias y disposición de los documentos.
 - Comentarios y análisis.

IV. Pilar Bayona, intérprete

- Aspectos técnicos a partir de fotografías de Pilar Bayona.
- Pianos y banquetas de estudio.
- Grabaciones y repertorio.
- Relación de discografía por años.
- Sobre el repertorio.

V. A modo de conclusión