

Patricia Yvonne Espert

La obra para piano de Gilardo Gilardi

Un compositor argentino del siglo XX

En general, los compositores latinoamericanos no han gozado de reconocimiento y difusión, y muchas de sus obras se han extraviado o no han sido editadas.

Objeto de estudio de esta investigación es poner luz sobre parte del patrimonio musical argentino, localizando, estudiando y catalogando la obra del compositor Gilardo Gilardi.

En esta oportunidad, presentamos la primera catalogación de su música para piano.

El mismo posibilita un mayor acercamiento y difusión de su obra pianística, y estimamos que motivará también futuras investigaciones sobre el total de su producción, con lo cual continuarán cubriéndose los vacíos existentes en la historia de la música argentina.

Gilardo Gilardi's piano works. An Argentinian composer

In general, Latin American composers do not have enjoyed recognition and dissemination, and many of their works have been lost or have not been released. The aim of this research is to put light on part of the Argentine musical heritage, finding, studying and cataloging the works of the composer Gilardo Gilardi. In this occasion, we are approaching the first catalogue of his music for piano, and we think that it will help to generate a greater approach and dissemination of this composer's piano music. We believe that it is also a way moving to future research concerning the general production of argentine composers.

Introducción

Gilardo Gilardi fue un destacado y prolífico compositor argentino, representante de la vanguardia musical de la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, el estudio de su vida y su obra es hoy uno de los tantos vacíos existentes en la construcción de la Historia de la Música Argentina.

La Maestría en Interpretación de Música Latinoamericana del siglo XX, dictada en la Universidad Nacional de Cuyo (y creada en el año 2002, bajo la dirección de la Profesora Dora De Marinis), comenzó a gestar soluciones, ya que generó una toma de conciencia de los maestrandos (intérpretes y compositores) respecto de problemas identitarios (en nuestro caso, la identidad cultural latinoamericana) e impulsó el abordaje de proyectos que vayan cubriendo paulatinamente los vacíos existentes.

La prospección que llevamos a cabo sobre la obra del compositor argentino Gilardo Gilardi comenzó en el año 2006, siendo el presente trabajo parte de una investigación de mayor magnitud que incluye la catalogación y el análisis detallado de la totalidad de la obra para piano del compositor.

Motivo de la misma fue la envergadura que alcanzaron otrora varias de sus composiciones, tanto a nivel nacional como internacional. Citamos como ejemplo su obra *Gaicho con botas nuevas*¹, humorada sinfónica estrenada en 1936 en EE.UU. por el pianista y director José Iturbi (Valencia, 1895 - Los Ángeles, 1980), quien declaró al Diario Crítica el 28 de abril de 1938:

*“He dirigido numerosas veces la partitura de Gilardi, siempre con éxito extraordinario. No conocía yo a este músico argentino, pero un día cayó su partitura en mis manos y, previa lectura, comprendí que me encontraba ante una cosa seria. Inmediatamente me dispuse a dirigirla, y la llevé por toda Norteamérica; los públicos de California, Florida, Rochester, Chicago, Boston y muchos otros la aplaudieron con entusiasmo singular...”*²

La producción musical de Gilardo Gilardi cuantitativa y cualitativamente hablando es muy vasta; ello puede corroborarse en el catálogo completo de su producción musical³.

La presente investigación realizó un recorte, enfocando exclusivamente su obra para piano. Dado que el estudio integral de la misma no había sido abordado hasta el momento, estimamos que constituye un aporte altamente original.

Sobre la vida del compositor

El 25 de mayo de 1889, en San Fernando, provincia de Buenos Aires, nació Gilardo Gilardi, en el seno de una familia italiana de músicos. Miguel Ángel Gilardi, su padre, fue su primer maestro; luego, en su juventud, estudió composición con Pablo Beruti⁴ (1844-1914). Su maestro (quien tuvo entre sus discípulos también al compositor Felipe Boero 1884-1958), estimaba enormemente a Gilardi; tal es así que al sentirse enfermo e incapacitado para dictar clases, le dejó a su cargo las cátedras de Armonía, Contrapunto y Composición, en el Liceo Musical Beruti (1911-1920). A partir de allí, se dedicó a la enseñanza. Pero como sólo poseía el título de Profesor de Armonía expedido por el Liceo Musical Beruti, para ejercer la enseñanza en

1. En agosto del 2009 el sello Sony grabó la obra *Gaicho con botas nuevas*, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Salta bajo la batuta del Maestro Luis Gorelik.

2. PICKENHAYN, Jorge, Op. Cit., p. 105.

3. Capítulo II, Tesis de Maestría en Interpretación de Música Latinoamericana del Siglo XX. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. 2011.

4. Pablo Beruti, músico sanjuanino que realizó estudios en el conservatorio de Leipzig, como discípulo de Jadassohn.

los establecimientos dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, debieron extenderle, por vía de excepción, una habilitación especial, atento a sus antecedentes artísticos, su labor musical y su actuación profesional, todo lo cual lo consagraba como un destacado compositor.

A la edad de 49 años contrajo matrimonio con su discípula María Lucrecia Madariaga (Victoria, Entre Ríos, 8 de febrero de 1912 - Buenos Aires, 31 de diciembre de 1985). Tuvieron dos hijos: María Cecilia y Miguel Ángel (destacado director de orquesta).

Gilardo Gilardi, a lo largo de su vida realizó aportes a diferentes áreas: fue compositor, violinista, director de orquesta (dirigió en el Teatro Colón y otros escenarios de la ciudad de Buenos Aires un amplio repertorio sinfónico, tanto tradicional como contemporáneo), director de coros y miembro fundador del Grupo Renovación (1929-1944) junto a Juan José Castro (1895-1968), José María Castro (1892-1964), Juan Carlos Paz (1897-1972) y Jacobo Ficher (1896-1978). Se desempeñó en funciones directivas, fue miembro de entidades de conciertos, integrante de jurados oficiales, asesor de la Orquesta Sinfónica Nacional, crítico, conferenciante, docente, pedagogo y autor de obras didácticas.

Su producción musical cultivó casi todos los géneros. Su patrimonio resulta vasto tanto cuantitativa como cualitativamente. El catálogo completo incluye una producción total de ciento veintiséis obras musicales y pedagógicas⁵.

A modo de ejemplo, citamos algunas de sus obras destacadas y/o premiadas, pertenecientes a diferentes géneros:

Opera: *"Ilse"*,

Música sinfónica: *"Gacho con botas nuevas"*.

Música de películas: *"Tres hombres del río"*.

Música de cámara: *"Quinteto Pentáfono"*, *"Sonata para violín y piano"*.

Música religiosa: *"Misa en honor a Santa Cecilia"*.

Himnos escolares: *"Escuela Superior de Bellas Artes, Universidad de La Plata"*.

Música vocal: *"Amor Goloso"*, juguete coral a diez voces.

Música para piano: *"Cantares de mi cantar"*, *"Tango"*, *"El viento agita el cardal"*.

Música para guitarra: *"Suite Argentina"*.

Resulta interesante también resaltar la personalidad de algunos de sus amigos, artistas de exquisita sensibilidad [Alfonsina Storni (1892-1938), Ricardo Rojas (1882-1957) y Leopoldo Lugones (1874-1938), así como también la talla de algunos alumnos (Roberto Caamaño (1923-1993) y Alicia Terzián (1936)].

El ideal indoamericano era también un importante anhelo de Gilardi, y bregó por él hasta sus últimos días. Por ello intervino activamente en la formación de la Sociedad Amerindia, institución creada para sostener una conciencia artística argentinista e indoamericana. En un discurso pronunciado por Radio Nacional, Gilardi expresaba:

"Amerindia es el símbolo que representa la comunidad espiritual de los hombres que habitan el suelo de las Américas, sean ellos indígenas, criollos o integrantes acrisolados por la influencia telúrica y arraigados por infinidad de sentimientos".

5. Espert, P., Capítulo III, Tesis de Maestría Interpretación de Música Latinoamericana siglo XX: "Gilardo Gilardi su música para piano". Mendoza. 2011.

Anhelaba abrir el camino y señalar el derrotero a la juventud estudiosa que cultiva las bellas artes en nuestro país, orientándola hacia un concepto de argentinismo integral que la aparte de ese dócil y cómodo mimetismo extranjerizante que la hace vivir sugestionada por el espejismo de la civilización que nos viene de allende los mares, no para prescindir de la enseñanza que nos aporta, pero sí para resistir toda imposición de normas y gustos que dificultan el surgimiento de artistas.

Gilardo Gilardi murió en Buenos Aires el 16 de enero de 1963.

La búsqueda. El catálogo

En el año 2006 comenzamos a trabajar en la localización de la música para piano del compositor.

Durante la etapa heurística del proceso investigativo, se organizó un catálogo de la obra para piano de Gilardo Gilardi, a partir de la información localizada en la bibliografía consultada. El mismo daba cuenta de un total de ocho obras para piano, de las cuales sólo tres habían sido editadas por Ricordi Americana; del resto, se desconocía su paradero.

Las obras editadas y su año de edición son las siguientes:

- 1948 - “*Cantares de mi cantar*” (*Endecha - Trova - Elegía - Rondel*).
- 1964 - “*Cuatro Preludios Unitonales o Unitónicos*” (*Impresionista - Clásico - Romántico-Danzante*).
- 1964 - “*Tango*”.

A partir de ese momento, comenzó un exhaustivo proceso de búsqueda del material pianístico faltante. Se estableció contacto con instituciones tales como: Biblioteca de la UCA (Universidad Católica Argentina, I.U.N.A. (Instituto Universitario Nacional de Arte), Editorial RICORDI, Instituto de Musicología “Carlos Vega”, Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC), Asociación “Música Clásica Argentina”, Conservatorio Nacional de Música “López Buchardo”, Biblioteca del Centro Cultural Recoleta, Biblioteca de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo; Asociación de Compositores Argentinos (MUSICAR), entre otras.

Pero recién el 12 de octubre de 2008 -cuando su hijo, el Maestro Miguel Angel Gilardi permitió el acceso al archivo del compositor- se logró dar con la totalidad del material.

Las obras localizadas son:

- 1 - *De la serie “Caminante descaminado”, se localizó sólo una pieza sobre un total de cinco (“Sitibunda por tierras sedientas”)*⁶.
- 2 - “*Esdrújulas*” (*Mística - Júbilo - Hímnica - Íntima - Fúnebre*).
- 3 - “*Preludio, Toccata y Fuga*”.
- 4 - “*Tríptico*” (*La ñusta enamorada - Soliloquio - La Danzarina y el Haraveco*).
- 5- “*Poema*” (*El viento agita el cardal*).

Siempre resulta de fundamental importancia mantener unificada, clasificada y ordenada la información sobre la producción musical de un creador como paso previo a su estudio, análisis y difusión. Sobre este tema, en 1962 - y en oportunidad de dictar una conferencia en la Facultad de Medicina- el propio Gilardi reflexionaba sobre el tema, expresando:

6. Se detectó un error en Pickenhayn, Jorge 1999, p. 120: allí se informa que la obra para órgano “Por tierras sedientas” fue estrenada en 1951. Durante la investigación se localizó una de las cinco piezas que integran la suite “El caminante descaminado”, titulada “Sitibunda por tierras sedientas”, y en su manuscrito figura: “obra para piano perteneciente a la serie El caminante descaminado” (y no para órgano, como menciona Pickenhayn).

Asombra comprobar la enorme cantidad de sonatas, sonatinas y tocatas, que se han escrito y se escriben en el país. La escasa información disponible da cuenta de más de ciento cincuenta, asignadas a la nómina de autores de cierta reputación entre nosotros... ¿Quiénes las conocen de vista o de oídas aunque fuera por una sola vez? ¿Cuántas de ellas fueron ejecutadas y quiénes fueron sus intérpretes? ¿Cuántas de ellas fueron editadas y cuáles sus editores? Vergonzante y circunspecto silencio que solamente podría ser quebrado con la organización de un estudio, clasificación y calificación de la música compuesta en Argentina, conjuntamente a un ciclo de conferencias y conciertos. Con ello se develaría la incógnita respecto a tanta laboriosidad sin retribuciones, procurándonos el catálogo completo de obras y autores⁷.

Conclusiones

El presente trabajo permitió realizar aportes a los campos de producción, educación artística, y musicología. Ha permitido ahondar en el conocimiento sobre el patrimonio musical argentino y ampliarlo.

Es el primer trabajo de investigación dedicado integralmente a la obra para piano del compositor que, como resultante del mismo, queda clasificada del siguiente modo:

NEOCLASICISMO INTERNACIONALISTA: “Sitibunda”, “Esdrújulas”, “Preludio, Toccata y Fuga”, “Cuatro preludios unitonales”.

NEOCLASICISMO NACIONALISTA: “Tríptico”, “Cantares de mi cantar”, “Tango”.

INFLUENCIAS DEL IMPRESIONISMO Y ATONALISMO: “Poema: El viento agita el cardal”.

Gilardo Gilardi, compositor importante, original y de gran talento creativo, confirma una tendencia común dentro de nuestro ámbito musical: los compositores argentinos, una vez que murieron, pasan indefectiblemente al olvido y sus obras dejan de interpretarse, por lo que las generaciones posteriores los ignoran y/o no conosciquiera su existencia. Estimamos que el hallazgo y el trabajo realizado sobre las obras generará un mayor acercamiento y una mayor difusión de la producción pianística de Gilardo Gilardi.

7. PICKENHAYN, Jorge, Op. Cit. (1966: 66).

CATÁLOGO DE LAS OBRAS PARA PIANO DE GILARDO GILARDI

TÍTULO Y MOVIMIENTOS	FECHA COMPOS.	FECHA ESTRENO	INFORMACIÓN ESTRENO	EDICIÓN Y OTROS DATOS
“EL CAMINANTE DESCAMINADO” (Suite)	No se registra			(se localizó solamente “Sitibunda por tierras sedientas)
• Sitibunda por tierras sedientas		24/05/1927	Intérprete: Honorio Siccardi Localidad: General Madariaga	Digitalización de la partitura en Anexo III – Tesis “Gilardo Gilardi: su música para piano”
• Por el camino de los cipreses			Intérprete: Honorio Siccardi	
“ESDRÚJULAS” (Suite)				Digitalización de las partituras en Anexo III – Tesis “Gilardo Gilardi: su música para piano”
• Mística	23/11/1915	24/08/2012	Intérprete: Patricia Espert Lugar: Esc. Música Mdza.	Dedicada a Julieta Sobre una frase de Augusto Ferrero
• Júbilo	1915 – 1917	04/08/1929	Intérprete: Josefina Segata	Dedicada a su hermano Adolfo Gilardi (pianista) Sobre una Glosa de Felipe Trigo
• Hímnica	1915 – 1917	24/08/2012	Intérprete: Patricia Espert Lugar: Esc. Música Mdza.	Sobre una poesía de Guido y Spano
• Íntima	1916		Intérprete: Rosa Bottano Lugar: Conservatorio Micelli	Sobre un Soneto de Adolfo Diego Holmberg
• Fúnebre	1917	24/08/2012	Intérprete: Patricia Espert Lugar: Esc. Música Mdza.	En memoria de Adelina, hija de un amigo de su padre
“TRIPTICO”		10/10/1938	Intérprete: Raúl Spivak Lugar: Teatro Ateneo	Digitalización de las partituras en Anexo III – Tesis “Gilardo Gilardi: su música para piano”
• La ñusta enamorada	1935			
• Soliloquio				
• La danzarina y el haraveco				
“PRELUDIO, TOCCATA Y FUGA”		15/09/1939	Intérprete: Haydée Gerardi Lugar: Teatro Ateneo	Digitalización de las partituras en Anexo III – Tesis “Gilardo Gilardi: su música para piano”
“CANTARES DE MI CANTAR” (Suite)	1947	1948		Ed. Ricordi Americana, 1948
• Endecha				
• Trova				Dedicado a Josefa Hernandezorena
• Elegía				
• Rondel				
“CUATRO PRELUDIOS UNITONALES” (o UNITÓNICOS)	1954	20/08/1959	Intérprete: Silvia Kersenbaum Lugar: Salón de la Facultad de Medicina	Ed. Ricordi Americana, 1964
• Impresionista				
• Clásico				
• Romántico				
• Danzante				
“TANGO”		14/09/63	Intérprete: Silvia Kersenbaum	Ed. Ricordi Americana, 1964
“POEMA” (El viento agita el cardal)	1960	16/08/1960	Intérprete: Miguel Beloff	Digitalización de la partitura en Anexo III – Tesis “Gilardo Gilardi: su música para piano” Sobre el poema “Inventario de un paisaje”, de Miguel Etchebarne
“CONCIERTO PARA PIANO”				Inconcluso

BIBLIOGRAFÍA

- Aretz-Thiele, Isabel (1946) *Música Tradicional Argentina. Tucumán historia y folklore*. Ed. Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán Argentina.
- Aretz, Isabel (1973) *El folklore musical argentino*. 3ª edición. Ricordi. Bs. As.
- Aretz, Isabel (1997) *América Latina en su Música*. 8ª edición. 1ª edición.
- (1977) Editores conjuntos Siglo XXI editores sa de cv; Siglo XXI de España editores; Unesco. México.
- Arizaga, Rodolfo (1971) *Enciclopedia de la música argentina*. Fondo Nacional de las Artes. Buenos Aires.
- Behague, Gerard (1983) *La música en América Latina* (Una introducción). Monte Ávila Editores C.A: Caracas. Venezuela.
- Carreño, Teresa (1985) *Musicología en Latinoamérica*. Editorial Arte y Literatura. Ciudad de La Habana. Cuba
- Corrado, Omar (2008) "Neoclasicismo y objetividad en la música argentina de la década de 1930" Revista Argentina de Musicología N° 8. Publicada por la Asociación Argentina de Musicología (AAM). Julio 2008.
- Corrado, Omar (2010) *Música y Modernidad en Buenos Aires: 1920-1940*. Gourmet Musical Ediciones. Buenos Aires.
- De Marinis, Dora (2001) "La obra completa para piano de Luis Giannone". Revista Huellas N° 1. Publicada por Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Artes y Diseño. Mendoza. Argentina.
- (2006) "Obras para piano y orquesta en la Argentina". Revista Huellas N° 5. Publicada por la Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Artes y Diseño. Mendoza. Argentina.
- Donozo, Leandro (2006) *Diccionario Bibliográfico de la Música Argentina y de la música en la Argentina*. Gourmet Musical Ediciones. Argentina.
- García Morillo, Roberto (1984) *Estudios sobre música argentina*. Ediciones Culturales Argentinas. Ministerio de Educación y Justicia. Buenos Aires.
- Gesualdo, Vicente (1958) *Gilardo Gilardi*. Blon Eric Diccionario de la Música. Editorial Claridad. Buenos Aires.
- Grela, Dante (2009) *Análisis Musical: una propuesta metodológica*. En proceso de edición. Argentina.
- Loyola, María Enriqueta (2006) "Renovación de la música en Argentina. El lenguaje neoclásico en las obras para piano de Luis Giannone". Revista Huellas N° 5. Publicada por Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Artes y Diseño. Mendoza. Argentina.
- Meyer, Leonard (2000) *El estilo en la música. Teoría musical, historia e ideología*. Pirámide. Madrid.
- Pickenhayn, Jorge Oscar (1966) *Gilardo Gilardi. Serie argentinos en las Artes*. Ediciones Culturales Argentinas Ministerio de Educación y Justicia, Secretaría de Cultura. Buenos Aires, Argentina.
- (1980) *Luis Giannone*. Ediciones Culturales Argentinas Ministerio de Educación y Justicia, Secretaria de Cultura. Buenos Aires, Argentina.
- Paz, Juan Carlos (1971) *Introducción a la música de nuestro tiempo*. Editorial Sudamericana. Buenos Aires.
- (1971) *Alturas, tensiones, ataques e intensidades - Memorias I*. Ediciones de La Flor. Buenos Aires.
- Scarabino, Guillermo (1987) "Juan Carlos Paz y el Grupo Renovación" Revista del Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega; Año VIII; N° 8. Buenos Aires.
- (1996) *Alberto Ginastera: técnicas y estilo (1935-1950)*. Facultad de Artes y Ciencias Musicales. Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega Universidad Católica Argentina. Buenos Aires.
- (2000) *El Grupo Renovación (1929-1944) y la Nueva Música en la Argentina del Siglo XX*. Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega Universidad Católica Argentina. Buenos Aires.
- Schianca, Arturo (1930) *Historia de la música argentina, origen y características*. Buenos Aires.
- Schiuma, Oreste (1956) *Fundadores Gilardo Gilardi. Cien años de música argentina*. Precursores- Fundadores- Contemporáneos-Directores-Concertistas-Escritores-Asociación Cristiana de Jóvenes. Buenos Aires.
- Senillosa, Mabel (1956) *Gilardo Gilardi. Compositores Argentinos. 2ª edición*. Casa Lottemoser, Buenos Aires.
- Vega, Carlos (1944) *Panorama de la música popular argentina con un ensayo sobre la Ciencia del Folklore*. Editorial Losada S.A. Buenos Aires.
- Veniard, Juan María (1986) *La Música Nacional Argentina. Ministerio de Educación y Justicia Secretaría de Cultura*. Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. Buenos Aires.

Online:

GROVE MUSIC ONLINE

WHITTALL, Arnold "Neo-classicism" Grove Music Online ed I. Macy <http://www.grovemusic.com>

Diarios y Revistas:

(1969) "*Gilardo Gilardi Eximio Propulsor de la Música en Argentina*", Diario La Prensa, domingo 1 de junio, Buenos Aires, Argentina. Shiuma, Oreste.

(1945) "*Músicos Argentinos: Gilardo Gilardi*", Revista Polifonía N° 77, Febrero Buenos Aires, Argentina. Talomon Gastón.

(1924) Periódico *La Prensa*, 25 de noviembre.

(1940) "*Fue lucido el recital de obras de Gilardo Gilardi*", Diario El Argentino, 20 de diciembre, Buenos Aires, Argentina.

(1949) Revista *Polifonía*⁸ N° 24, Enero, Buenos Aires, Argentina.

Patricia Yvonne Espert

Nació en Tucumán. Estudió en el Conservatorio Provincial de Música, INSM UNT, y UNT, obtuvo los títulos de Profesora y Licenciada en Música (piano), y Contador Público Nacional. Es docente en las mencionadas Instituciones.

En UNCuyo cursó la Maestría en Interpretación de Música Latinoamericana. Siglo XX, II cohorte. Tesis presentada en 2011 "Gilardo Gilardi su música para piano"

Se perfeccionó con: Profesora Alicia Belleville, Dora de Marinis, Fernando Pérez.

Participó VI Festival Internacional de Artes de Itu Sao Pablo, Brasil (1998).

Expositora en: Jornadas Internacionales de Música Académica Latinoamericana realizadas (2006), Primer Congreso Nacional de Artes Musicales (IUNA) 2010.

8. Revista musical argentina. Revista mensual ilustrada, publicada desde 1949. En el año 1949 la dirección general estaba a cargo del Dr. Jorge Pickenhayn. Domicilio Córdoba 664, piso II