

MÚSICA

Entrevista a la pianista y compositora Pilar Aguilar Muñoz

Inés Trejos de Montero

¿Dónde y cuándo nació Pilar Aguilar?

Nací el 21 de junio de 1956 en el hogar de Franklin Aguilar Alvarado y Grace Muñoz, que fue mi primera maestra de piano junto a Irma Schaubek. Mamá llegó a tocar mucho, fue alumna de don Guillermo Aguilar Machado y de don José Joaquín Vargas, con quien sacó su título en el Conservatorio Santa Cecilia. Luego estudió con don Carlos Enrique Vargas, que fue mi profesor a partir de mis 14 años hasta que me fui a Inglaterra con 19 años.

¿Por qué te dedicaste al piano?

Porque mi madre era pianista y desde que estaba en su vientre la escuchaba tocar.

Muy pequeña gateaba hacia su piano y cuando ya me podía parar me ponía a tocar notas. Por el tamaño tan pequeño de mi mano, no inicié clases hasta los cinco años. Mamá pensó entonces que era pertinente que Irma Schaubek también me diera clases. Irma fue una alumna brillante que tuvo tanto a don Miguel Ángel Quesada como don Carlos Enrique Vargas de profesores. Ella me dio clases hasta mis 14 años, que es cuando ingresé con don Carlos Enrique Vargas.

Don Carlos Enrique me preparó en todas las materias musicales y gracias a esa preparación fui aceptada en 1975 en el Royal Northern College of Music en Man-

Pilar Aguilar ▶
Julio 2021

chester, Inglaterra. Mi profesor ahí fue mi guía más importante, Derrick Wyndam, también profesor de muchos pianistas ingleses que sobresalieron, entre ellos Anthony Goldstone y Peter Donohoe, ganador del concurso Tchaikovski en 1982.

¿Cómo era la relación de tu familia con la cultura?

En mi hogar siempre se escuchó música clásica. Mi padre era un gran amante de la música clásica, pero la ópera era su predilecta. Cuando yo nací, él juraba que yo iba a debutar con *Madame Butterfly* cuando tuviera 20 años. Nunca se imaginó que me convertiría en pianista. Mis padres siempre me apoyaron en mi carrera pianística.

Al año de estudiar en Inglaterra (1976), mi papá murió en un trágico accidente de carro, y como era él quien pagaba mi Universidad me dieron beca completa en el conservatorio, donde estudié de 1975-1978. En 1979 saqué mi licenciatura en piano en el Trinity College of Music en Londres.

Mi marido es español y cuando lo conocí me sorprendió el gran amor por la música clásica y cuánto la conocía. Por lo tan-

to, siempre he tenido todo su apoyo y el de mis cuatro hijos. De mis hijos, la única que es músico profesional es mi hija mayor, Grace Marín. Una gran violinista, graduada en Alemania con su licenciatura en violín, luego sacó maestrías en España. Su profesor por cinco años fue el famoso violinista Agustín León Ara. Posteriormente, mi hija sacó una maestría en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Hace unas semanas inició su doctorado en ejecución de violín en la famosa y prestigiosa Universidad Texas Tech University. La semana pasada ganó en propiedad el puesto de tercer primer violín en la Orquesta sinfónica de Lubbock-Texas, cuyo lugar de conciertos y ensayos es un nuevo teatro considerado el segundo más grande de Estados Unidos y entre los nueve teatros de mejor acústica del mundo.

¿Cómo está conformada tu familia?

Mi esposo se llama Jesús Marín y es médico ya pensionado. Mi hija mayor Grace Marín y es violinista, como ya lo dije. Mi segunda hija es doctora, se llama Paula Marín. Es dentista con una especialidad en endodoncia. Es la que me ha dado mis dos nietas junto a su esposo, Antonio He-

rrero: Valentina de ocho años y medio y Abril de cinco años. Mis gemelos fueron un regalo del cielo, nacieron 10 años después de mi hija mayor. Juan Ignacio Marín estudió relaciones internacionales y tiene dos maestrías en ese campo. Mariano Marín es cineasta. Sacó su licenciatura aquí en Costa Rica en la Universidad Veritas y dos maestrías en España.

¿Dónde, cuándo y con quiénes estudiaste música?

En 1983 y 1985 realicé varios cursos de maestría en Lucerna-Suiza con Malcon Frager y M. Horszowsky, centrados en la obra de Scarlatti y Brahms. Fui escogida en todos los cursos para el concierto final. En 1985 asistí al curso Interpretación Pianística Paloma O'Shea, en Santander-España, y recibí clases con el pianista austríaco Alexander Jenner, profesor del Conservatorio de Viena, y con el pianista español Manuel Carra. Aquí fue escogida para hacer una grabación de *Rapsodia en Blue*, de Gershwin, para Radio y TV Española en el concierto de clausura del curso.

¿Has dado clases de música en alguna universidad o institución pública o privada?

Inicié dando clases privadas en 1979 y a partir de 1980 di clases en la Escuela de Música Cabezas Calliano, formada por don Raúl Cabezas y su esposa, la gran pianista Sara Calliano.

Ya en 1981 empecé a ser profesora tiempo completo en la Nueva Escuela de Música de la Universidad Nacional. Ahí permanecí hasta 1991. En la Universidad de Costa Rica inicié en el año 1985, en la Escuela de Artes Musicales, y ahí me convertí en catedrática en 1996. Me pensioné en el año 2012, después de tantísimos años de ser profesora de piano a tiempo completo.

¿Podrías mencionar los nombres de algunos alumnos destacados o alumnas destacadas?

Dos de mis mejores alumnos, a quienes empecé a dar clases desde que tenían 7 años y hasta sus 19 y 21 años en cada caso, actualmente son profesores de piano en la Escuela de Artes Musicales de la UCR. Ambos sacaron la maestría y el doctorado en Estados Unidos: Alonso Saavedra y Fernando Zúñiga.

Oda a los 200 años de independencia obra estrenada en abril de 2021 por la OSH, con Rebeca Ordoñez, solista al piano

¿Podrías mencionar algunos conciertos personales importantes? ¿Cuándo y dónde se realizaron?

En Costa Rica me destacué al dar mi primer recital en el Teatro Nacional en noviembre de 1981. Gracias a doña Graciela Moreno me convertí en la primera costarricense en ofrecer un recital en dicho teatro en los últimos 29 años. El último había sido Marín Painter.

Di muchos conciertos y recitales de piano solo durante los primeros diez años de mi

matrimonio, pero disminuyeron después de que mis hijos gemelos nacieron. No podía ser madre de cuatro hijos, esposa y profesora tiempo completo y, además, dar muchos recitales. Me dediqué más a la música de cámara.

En 1983 fui la primera costarricense en ser solista con nuestra Orquesta Sinfónica Nacional (muchísimos años después del maestro Benjamín Gutiérrez, quien había sido el último). Con esta agrupación toqué en cuatro ocasiones: en 1983, el Concierto n.º 2 de Saint-Saëns, bajo la dirección del

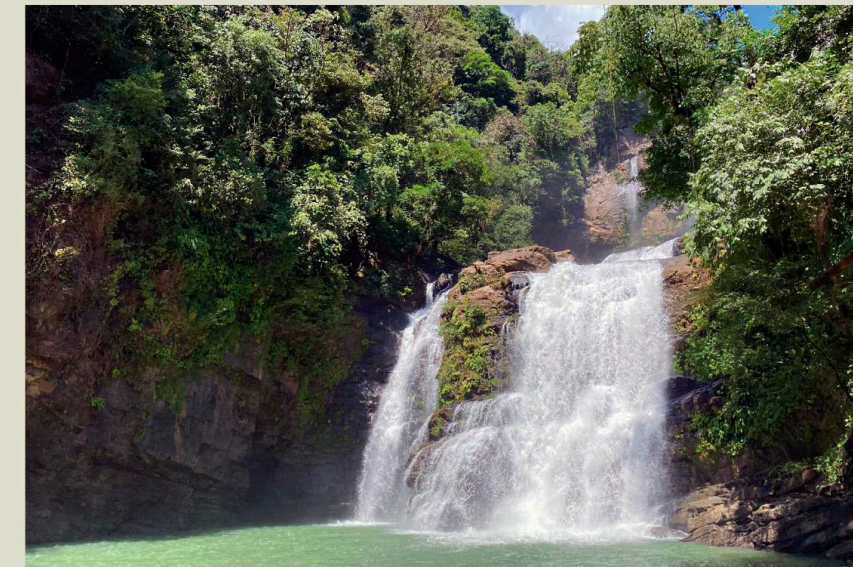
maestro chileno Agustín Cullell. En 1985, la *Rapsodia en Blue* de Gershwin, dirigida por el mexicano Idelfonso Cedillo. En 1987, el Concierto n.º 1 de Chopin bajo la dirección del norteamericano maestro Irwin Hoffman y, en 1988, el Concierto para dos pianos de Poulenc, el cual interpreta con la pianista francesa Scarlett Brebion, bajo la batuta del costarricense Luis Diego Herra. Todos estos conciertos tuvieron de dos a tres repeticiones. Además, en 1995 fui solista en Minnesota, Estados Unidos, junto a la pianista norteamericana Nancy

Paddleford: Concierto doble de Mozart con la Orquesta Sinfónica de St. Olaf en Minnesota, el cual fue transmitido por radio, en vivo, en Minnesota y Wisconsin.

¿Continuás ejerciendo tu oficio musical en privado o en público?

Me dedico plenamente a la composición desde hace varios años.

CASCADA DE MELODÍAS
OBRAS ORQUESTALES, DE CÁMARA Y PIANO

PILAR AGUILAR

Portada del nuevo CD con solo obras de Pilar Aguilar

Algunas composiciones de Pilar Aguilar

I. Obras para piano

1. *Infinitamente*
2. N.º 2 Preludios (2000 y 2005)
3. N.º 3 Nocturnos (2002-2003)
4. *Remembranzas latinoamericanas* (1997)
5. *Estelí* (2009)
6. *Mujer latina, tres piezas* (2010)
7. *Mariposas* (2015)
8. *Bajo el cristal gótico, suite para piano de cinco movimientos* (2016)
9. *Convik-Mort* (2021)

II. Obras para piano a cuatro manos

1. *Fantasía* (1987)
2. *Centenario* (2007)

III. Obras para flauta y piano

1. *Inspiración latinoamericana* (1997)
2. *Lamento* (1999)

3. *Géminis* (2000)
4. *Pensamientos* (2001)
5. *Añoranza* (2004)
6. *Tres danzas lentas* (2005)
7. *Cosmos* (2011)

IV. Obras para violín y piano

1. *Cuatro evocaciones* (2002)
2. *Imágenes de "Caña dulce"* (2006)
3. *Caletas* (2009)
4. *Suite Mujer latinoamericana* (2012)
5. *Valentina* (2013)
6. *Cromark* (2020)

V. Obras para violín solo

- Aires nicoyanos* (2007)

VI. Obras para saxofón

- Momentos*, para cuatro saxofones (2003)

VII. Obras para canto y piano

1. *Canto de amor*, para soprano y piano (1978-rev. 2003)
2. *Dos sonetos de amor humano*, para

◀ Pilar Aguilar
Julio 2021

tenor y piano, con textos de Jorge Debra-vo (2008)

3. *A la deriva*, canciones basadas en poemas de la costarricense Macarena Barahona (2014)

VIII. Obras para cello solo:

Elegía ostinato (2007)

IX Tríos

A. Trío *Elegíaco* para violín, cello y piano (2003)

B. Trío *Eclipse* para flauta, cello y piano (2003)

X. Cuartetos

1. Cuarteto *Mayo* para violín, viola, cello y piano (2002)

2. *Junio Hispano*, cuarteto para cuerdas: (2014)

XI. Quintetos

1. Quinteto *Ámbar* para flauta, violín, viola, cello y piano (2005)

2. Quinteto *Abril* para cuarteto de cuer-

das y clarinete (2015)

XII. Obras con orquesta

1. Concierto *Primavera* para cuarteto de cuerdas y orquesta (2015). Estrenado el 22 de diciembre del 2015 con la OSH. Solistas: *Cuarteto Hispano*, director: Eddie Mora.

2. Concierto *Mawanda* para violín y orquesta (2017). Estrenado por la OSUCR en noviembre del 2017. Solista: Grace Marín, director: Alejandro Gutiérrez.

3. *Pinceladas* para orquesta sola (2018), dedicada al gran pintor y maestro Rafa Fernández

4. Concierto *Mármara* para oboe y orquesta (2021)

5. *Oda a los 200 años de independencia* para piano solista y orquesta de cuerdas. Estrenada por la OSH en abril del 2021.

Algunas grabaciones de Pilar Aguilar

1. A finales de 1984 graba la música para la coreografía *Brahms Lento* (un arreglo de tres piezas de Brahms) para el famoso

bailarín Tim Wingard, alumno predilecto de Marta Graham.

2. En 1996 se graban dos obras suyas en un disco compacto de la pianista francesa Scarlett Brebion.

3. En enero del 2001 realiza dos grabaciones para la casa disquera española Ars Harmonica en Barcelona-España. Cada disco compacto contiene tres obras de Agusilar además de obras del repertorio universal y de otros costarricenses.

4. *Huellas en el mar*, grabado en junio de 2012 en Barcelona, para la casa disquera española Ars Harmonica en el auditorio Pablo Cassals en Vendrell. Incluye solamente obras de la compositora para violín y piano.

5. *Cascada de melodías*, grabado en junio 2021 con tres obras para orquesta. Las obras incluidas en dicha grabación son las siguientes:

- Concierto *Primavera* para cuarteto de cuerdas como solista y orquesta. Ejecutada por la OSH. Solistas: Cuarteto Hispano (que ya no existe). El director fue el maestro Eddie Mora. Con esta obra Pilar Aguilar se convierte en la primera mujer en los últimos 30 años en escribir una obra para orquesta. La última había sido Rocío Sanz.

- Concierto *Mawanda* para violín y orquesta. Solista: mi hija, la violinista Grace Marín, con la OSUCR. Director: Alejandro Gutiérrez.

- *Oda a los 200 años de independencia* para piano y orquesta de cuerdas. Solista: la pianista costarricense Rebeca Ordóñez, acompañada por la OSH. El director de orquesta: Andrés Porras. El estreno fue transmitido el pasado 29 de abril de 2021 por el canal de Youtube del Teatro Nacional.

Inés Trejos de Montero

Periodista cultural y exministra de Cultura, Juventud y Deportes