

La aventura de restaurar pianos

Experiencias, criterios y pasiones de nuestro oficio al emprender retos técnicos complejos.

Aún que tenemos un oficio extraordinario y del que nos sentimos muy orgullosos, a menudo nos vemos inmersos en actividades cotidianas que nos obligan a ejercerlo, a veces, de una forma más mecánica, poco atractiva y poco estimulante. No siempre, claro! Por suerte, de vez en cuando, aparece algún proyecto ilusionante que te conecta con un estado más vital, te hace sentir más útil y enriquece tu vida profesional. Cuando tengo la posibilidad de ejercer mi oficio en su totalidad y cuando percibo en un proyecto, un sentido amplio de éste, que va más allá de la pura profesión, siento que ese trabajo se va a convertir en una aventura, que me llevará a ser más creativo, a tener nuevas experiencias y a estar más conectado con el mundo que me rodea.

Cuando se trata de una restauración de un piano histórico, aparece un estímulo añadido que comporta normalmente, unas relaciones personales más cercanas y intensas y el conocimiento del contexto histórico del instrumento. Las dos son experiencias enriquecedoras.

Os comento cómo empezó todo con la visita, a mi taller, de la propietaria de un “piano de mesa” de marca Clementi & Co. Me llamó la atención y aún recuerdo perfectamente la pregunta que me dirigió:

Tu serias capaz de arreglar mi piano? Dijo.

Se trata de un piano que me ha acompañado toda mi vida. Cuando se murieron mis padres, siendo yo muy pequeña, me dejaron, entre otras muchísimas cosas, un piano. Con los años he ido intentando que alguien lo arreglara y nunca lo conseguí. Aunque yo no lo toco, me haría mucha ilusión recuperar mi patrimonio.

En ese momento no hablamos de lo que pretendía hacer con el piano una vez restaurado, simplemente, deseaba recuperar, en todo lo posible, su funcionalidad.

Después de una visita al apartamento que acogía el piano y haber tomado notas para determinar la posible intervención, me dirigí al taller entusiasmado, pues siempre me han apasionado los pianos antiguos y históricos. No en vano, cuando abrí mi propio taller en Barcelona, le puse el nombre de **FortePiano** como marca comercial. Ordené mis apuntes y empecé a redactar el programa de ejecución, la propuesta de restauración y el presupuesto correspondiente.

Hacía tiempo que no caía en mis manos un “piano de mesa” y me alegró mucho tener la oportunidad de intervenir en un piano tan bonito, particular y antiguo como este.

Robert Jaumandreu compañero de oficio desde 1978 y que anteriormente a mí, trabajaron en el Museo de Música de Barcelona como restauradores de instrumentos de teclado, contribuyeron a mejorar mi formación que todavía no ha concluido, indudablemente.

El apasionante mundo de la restauración no tiene límite en la recopilación de conocimientos, recursos y conceptos. Siempre hay un dato nuevo, un material más adecuado al instrumento que te ocupa, siempre te aparece un nuevo método aplicable a una nueva situación. Creo que en este tipo de actividad, surge la necesidad de adaptarse a cada instrumento, a cada cliente y a sus demandas a la hora de emprender cada uno de estos proyectos. A mi parecer es una de las formas más completas de ejercer el oficio. Este tipo de trabajo te da la oportunidad de desarrollar el oficio de una forma global. Quiero decir que en muchas ocasiones, la resolución en una problemática técnica te obliga a exprimir todas tus aptitudes y conocimientos para solucionarlos. La resolución, el ingenio y la habilidad son los mejores compañeros en estas ocasiones, junto con unas buenas instalaciones y un taller adecuado que te permita realizar lo que tu creatividad y saber te exige.

Los criterios de restauración dependen, en gran parte, del propósito y de la finalidad que el cliente establece para el uso del instrumento una vez restaurado.

En este caso en concreto parecía más bien una cuestión de funcionalidad básica sin más pretensiones, ya que ni ella ni nadie de su entorno sabían tocar el piano ni pretendían hacerlo en el futuro, tan solo se trataba de mantener lo más intacto posible la singularidad del instrumento y una funcionalidad elemental. Con esta información ya pude establecer unos criterios claros para esta restauración.

En este caso, serían los mismos que regirían, por ejemplo, en una restauración para un Museo:

- 1- Preservar al máximo la morfología y esencia del instrumento y todos sus elementos.
- 2- Reconstruir con materiales idénticos todas las piezas y partes deterioradas.
- 3- Emplear colas orgánicas: Calientes o frías.
- 4- Utilizar, en la medida de lo posible, métodos tradicionales de trabajo y reconstrucción.
- 5- Documentar todos los trabajos, métodos y materiales usados en la restauración.
- 6- Recopilar todos los materiales y piezas originales que se han reemplazado (si las hay) para entregarlas al cliente al final de la restauración.

Estos criterios historicistas deben garantizar la esencia particular del instrumento y también la resistencia y firmeza de la estructura para poder ser usado eventualmente y afinado a un tono lo suficientemente alto para poder ser tocado con otro instrumento de la misma época y a la vez, lo suficientemente bajo para mantener y conservar el piano el mayor tiempo posible sin haber de intervenir de nuevo en su estructura.

No. 4

No. 5

Uno de los días más emocionantes que recordamos en el taller con Gonzalo Sack, mi compañero de fatigas en el taller, fue cuando descolamos la tapa armónica del Clementi. Esa caja que apareció en el interior del instrumento, con sus restos y polvo casi bicentenario, la fecha (1831) y la firma de la persona que la construyó escrita a lápiz en la tapa, me impresionó, transportándome a un tiempo pasado, como si de una novela se tratara. En ese momento pensé en el operario de la fábrica, el experto en esa tarea “(mestre tabló” en catalán).

Este trabajador y su contexto como ciudadano de su época, londinense, integrante de una nueva clase social emergente y sobre todo el esfuerzo que supuso para él, aprender el oficio, ejerciéndolo con unos medios precarios. Una época y a una forma de hacer las cosas que me evocaron a historias contadas por operarios de otras generaciones, que tengo en mi recuerdo y que las tengo, seguramente algo mitificadas.

No. 6

No. 7

Una vez terminada la restauración, pudimos constatar el buen resultado sonoro i tímbrico del fortepiano. Resurgió como era de esperar, después de haber intervenido principalmente en el bloque harmónico:

- Desencolado y reparado la tapa harmónica
- Reconstrucción del puente
- Renovación de nuevas cuerdas y bordones

En el bloque mecánico intervenimos en la renovación de algunas articulaciones de piel y pergamino. La regulación también fue fundamental en el éxito del funcionamiento del instrumento.

No. 8

Ya con el fortepiano en su destino definitivo, apareció la gran pregunta: ... *y ahora que puedo hacer con este piano?*

Le propuse que organizara un pequeño concierto con motivo de la restauración de su piano y para darle la bienvenida. Podría contratar un pianista especialista en fortepianos e invitar a sus amigos y familiares para hacer una velada musical.

Le presenté a un buen amigo mío fortepianista para ese evento privado.

Lo organizó y esa ocasión dio paso a otras muchas convocatorias y con más invitados relacionados con el mundo de la música i más concretamente con aficionados a la música ejecutada con instrumentos coetáneos al compositor y a su partitura.

No. 9

Finalmente dio con unos melómanos entusiastas de Muzio Clementi, de su música i de su figura. Tal fue el entusiasmo reactivo, que se propició la creación de una asociación con el ánimo de difundir la persona y la música de este gran constructor de pianos.

La presidenta de la **Associació Muzio Clementi de Barcelona** es actualmente, la persona que me hizo restaurar su piano Clementi & Co. éste que le ha acompañado toda su vida, pero que ahora lo es, en un sentido más completo y musical del término. A Anna, la propietaria, le cambió la vida. Toda esta actividad asociativa y la inmersión en el mundo de la música le está aportando una riqueza personal que, estoy seguro, que algunos años atrás no hubiera ni imaginado, ni tampoco estar tan involucrada en un proyecto tan emocionante.

No. 10

MUZIO CLEMENTI (1752-1832)

“The father of the Pianoforte

- Apasionante biografía de este hombre talentoso, especial, instruido, intelectual, cosmopolita, ilustrado, políglota, creativo, viajero y gran promotor/divulgador de obras para piano, docente, pianista, compositor, director de orquesta, editor y sobre todo para nosotros, los pianeros, nace nuestro interés por su faceta como constructor de pianos. Se le conoce en el mundo de la música, principalmente por sus estudios de piano y a las sonatinas que desde su publicación, se practican en casi todas las escuelas de piano.

Gracias a la experiencia vivida a través de la asociación, tuve la suerte de conocer la rica personalidad de este personaje histórico. Sería destacable comentar, como al final de su vida y que explica mucho su trayectoria, fue enterrado en la Abadía de Westminster, en donde en su lápida se puede leer, cosa que constaté personalmente:

The father of the piano.

Esta asociación, muy activa actualmente, tuvo la iniciativa de restaurar un fortepiano de media cola de 1947, de la marca **Collard & Collard**. Este piano es el que me ha tenido ocupado estos últimos meses, haciendo de este proyecto otra nueva aventura diaria diferente, que ha constituido una de las experiencias profesionales más apasionantes, llena de imprevistos, previstos y peripecias creativas.

No. 11

MARCA: COLLARD & COLLARD "late Clementi, Collard & Collard"
CONSTRUIDO POR: Frederick William Collard, William Collard y Charles Lukey Collard
EL AÑO: 1847
No. DE SERIE: 43604 en tinta. 3716 gravado. 195 gravado en el clavijero
MODELO: PIANO DE COLA - Forteplano
MEDIDAS: 1,24 m. X 2,08 m.
TECLADO: Ébano y marfil. 75 Teclas. De Fa1 a Sol 6 (FF a g4.)
MUEBLE: Patas cónicas hexagonales, torneadas en los extremos. Ruedas con vaso de latón. Aplacado con madera de satinwood (satín de las indias). "Cola de bacalao". Lira de pedales. Puntal de 50cm. Orejas con adornos florales. Frontal abatible. Media caña larga como sobre de las teclas. Atril listonado. Plegadores móviles con calado ornamental, topes metálicos giratorios para las hojas de las partituras. Dos baldones para el sobre mayor.
BARRAGE: 2 vigas de madera de pino longitudinal. 6 barras de pino transversales. 2 barras pequeñas de madera de roble.
ESTRUCTURA: Plancha de hierro de 4 mm de grosor, a lo largo de toda la estructura. 3 Barras de hierro enclavadas a la plancha de hierro y sujetadas al clavijero. Aro de 3 cm de grueso.
CLAVIJERO: Madera de arce reforzado con bloque superior que encaja con las barras de hierro.
TAPA ARMÓNICA: Madera de abeto con las fibras transversales a las cuerdas de 6 mm. de grosor. 10 Costillas longitudinales en el sentido de las cuerdas. Puente largo y masa de bordones.
MÁQUINA: Inglesa evolucionada con ejes metálicos en las articulaciones. Escapes dispuestos en la tecla con báscula reguladora de altura. Muelle de escape (precursor de la palanca d'elevación). Apagadores por encima de las cuerdas. Tres capas de paño trenzado con presión central.
PEDALES: 2 de madera de cedro. "Fuerte" y "Una corda" (desplazamiento lateral de teclado).

El vicepresidente de la Asociación, Joan-Josep Izquierdo está elaborando un archivo de pianos anteriores a 1850, catalogándolos y documentándolos con su ficha técnica, con el fin de conocer el patrimonio de pianos históricos que existen en Cataluña. En la actualidad tienen 39 pianos encontrados, de los cuales 21 aparece el nombre de Clamenti.

En una de sus excursiones con el fin de documentar este tipo de pianos, le sorprendió gratamente el piano de cola que estaba almacenado en las dependencias inactivas de una vieja fábrica cerca de Girona.

No. 12

Me convocó para que fuéramos a inspeccionarlo y para ver las posibilidades sonoras y prácticas del instrumento que había encontrado.

Para mí fue una grata sorpresa ya que yo nunca tuve la oportunidad de ver un piano de cola de la marca Collard & Collard anterior a 1850. Me impresionó su belleza exterior, con su mueble chapado de satín de las indias, su estilo sobrio inglés, pero sobre todo, lo que más me impactó fue ver que este instrumento, por sus características estructurales, era claramente de una etapa histórica transitoria muy particular. Se trata de un piano de cola bicorde en toda su extensión y que de ahí podría salir un sonido muy característico de una etapa, todavía muy incipiente en lo que se refiere al desarrollo de un gran volumen y amplitud tímbrica.

El mecanismo también me fascinó, sobre todo al ver las cabezas de los martillos tan particulares y al deducir el sonido que podrían desplegar. Sin duda, es un piano muy singular y que nos ofrece una visión de cómo sonaban estos instrumentos a principio del siglo XIX, ya que estoy convencido que por su estructura i características técnicas, fue un modelo diseñado muchos años antes de la fecha del piano que nos ocupa. No.: 3716.

Correspondería más bien a un diseño que revelaría la evolución del piano en los años 20 del Siglo XIX.

No. 13

No. 14

Como se puede ver en la imagen (14), debajo de los nombres de los propietarios de la fábrica Collard & Collard, aparecen los antiguos propietarios (late): Clementi, Collard & Collard.

Uno de los hermanos, Frederick William Collard, antiguo operario de la fábrica, se hizo socio de la empresa junto con J. Longman, Muzio Clementi, Frederick Augustus Hyde, Josiah Banger and David Davis de la empresa de Logman, Clementi & Co. en el año 1802.

A partir de entonces pasó a llamarse: Clementi & Co. y más tarde: Clementi, Collard & Collard al ingresar en la empresa el otro hermano William Frederick Collard.

A la muerte de Muzio Clementi (1832) los hermanos pasaron a llamar a la empresa constructora de pianos: **Collard & Collard**. Por motivos comerciales, ya que Clementi era un personaje muy conocido y relevante en la sociedad londinense, siguieron usando el nombre de éste hasta mucho más tarde de su muerte, cosa que les daba más notoriedad i demanda, claro. Este es pues el periodo de nuestro piano, Collard & Collard late Clementi, Collard & Collard.

La Asociación Muzio Clementi de Barcelona se propuso utilizar este piano de cola para la docencia, con el fin de introducir a la formación de los pianistas, la posibilidad de tocar un **fortepiano de cola** en condiciones óptimas. También pensaron en organizar conciertos divulgativos con este tipo de pianos contemporáneos a la partitura que se ejecuta. A parte, claro, de difundir la figura de Clementi aunque fuera a través de sus sucesores en la construcción de pianos.

Estas premisas tan exigentes me obligaron a determinar una serie de criterios historicistas un tanto particulares, las expectativas eran muy altas, teniendo en cuenta el estado del piano, que era realmente precario y estaba muy deteriorado, tanto por el paso del tiempo, como por su rendimiento estructural.

A los habituales criterios en la restauración de pianos históricos, en este caso, había que añadirle otros de carácter práctico, ya que observando la evolución del instrumento, quedaba claro que, en cierta manera, habría que modificar la morfología originaria del instrumento, para garantizar la estabilidad de la estructura y por consiguiente la de la afinación, que se pretendía que fuera de 435 Hz. Requería incidir en algunas partes esenciales de la estructura para reforzar su resistencia a la tensión del encordado.

Todos estos trabajos y incidencias que afectan a la morfología del instrumento siempre deben ser documentadas y previamente consultadas con el propietario.

No. 15

No. 16

No. 17

Como podemos ver en las imágenes (15, 16, 17), la estructura cedió provocando la rotura y desaparición de un soporte de la barra de hierro central, el desplazamiento de la estructura y la consecuente torsión de los tornillos de la plancha de hierro.

Este desplazamiento provocó también que la tapa armónica sufriera una ondulación severa, provocando grietas i bloqueando su flexibilidad.

El bloque de madera que refuerza la zona del clavijero estaba también desplazado i descolado en parte más externa.

También se aprecia que algunas vigas de madera del barraje estaban descoladas.

Más tarde nos dimos cuenta de que la parte trasera del piano, en la cola, había un gran soporte de madera estructural muy deteriorado por la carcoma.

No. 18

No. 19

No. 20

En este apartado de la estructura se requería de una profunda intervención, primero había que desmontar todo el tramado de hierro, descolar la tabla armónica y reforzar, encolar i substituir varias partes del barraje.

No. 21

No. 22

No. 23

No. 24

No. 25

Una vez la estructura nos pareció lo suficiente sólida, nos pusimos a restaurar la tabla harmónica.

No. 26

Enderezar la madera de abeto de 6 mm. de grosor con calor i presión en varias sesiones y días, encolar las puntas de las costillas, incrustar cuñas de abeto a las grietas y finalmente adaptar con madera reciclada, procedente de un piano de 120 años, la parte trasera de la tabla armónica.

No. 27

No. 28

La penúltima sorpresa fue constatar la actividad de la carcoma en el contra-puente.

La solución fue aplicar resina epoxis de dos tipos. Una muy clara para facilitar la entrada en el interior de los agujeros y la otra, más densa para dar consistencia. Foto (29).

No. 29

No. 30

No. 31

No. 32

No. 33

No. 34

No. 35

No. 36

No. 37

No. 38

No. 39

Encolar la tabla armónica a la estructura, de nuevo, fue una experiencia entretenida y muy gratificante.

No. 40

No. 41

Ahora es el momento de volver a montar toda la parte metálica y el encordado.

Los tornillos de la plancha metálica fueron cambiados por otros, también niquelados, de mayor diámetro y largo con el mismo formato, cabeza "gota de cera"

El nuevo soporte nos garantiza esta sujeción.

No. 42

No. 43

No. 44

No. 45

Unos tornillos pasantes refuerzan el bloque de madera estructural por encima del clavijero

El encordando con material nuevo:

Las cuerdas son del tipo Wesfalia F 99

Los bordones tienen el alma de Paulello y el entorchado de cobre.

No. 46

No. 47

No. 48

Las clavijas de cabeza cuadrada de 6mm. de diámetro facilitan la afinación a una llave un poco más convencional y practicable a la mayoría de llaves de afinadores. Aunque la llave que vemos en la foto ya tiene alrededor de 150 años.

En cuanto al bloque mecánico podríamos destacar la renovación del fieltro de los apagadores y del fieltro de las cabezas de los martillos.

No. 49

No. 50

No. 51

No. 52

No. 53

No. 54

No. 55

No. 56

No. 57

En el apartado del mueble también hice algunas intervenciones encolando piezas i restaurando la madera. Apliqué barniz de goma laca a muñeca respetando el original.

No. 58

No. 59

Una vez terminados los trabajos en el taller y haber regulado, afinado y armonizado del fortepiano, llegó el momento de llevarlo a su primer destino.

No. 60

No. 61

No. 62

El 21 de Marzo del 2022 **La Universidad de Barcelona** en la Facultad de geografía y historia acogió el fortepiano en la Aula Magna, primero para su presentación, una vez restaurado, con una conferencia a cargo de Joan Josep-Izquierdo y luego con un concierto con el propósito de captar la atención de los alumnos de **Historia del Arte y Musicología**. El piano siguió allí hasta final de curso sirviendo como prácticas en la formación de los alumnos que lo solicitaron.

2022 03 21 Presentació del piano Collard & Collard 1847, recentment restaurat

Marina Rodriguez Brià

No. 63

El presente curso docente 23/24 el piano se ha trasladado al Conservatorio de Barcelona para seguir su curso en pro de la docencia y el conocimiento de este tipo de fortepianos.

Se hizo la presentación del instrumento en el Auditorio del Conservatorio i luego se usó para un concierto especial con la participación también de un piano de cola Steinway & Sons modelo D.

A la semana siguiente se inició un ciclo de 3 conciertos llamado “ *Con spirito*” donde pudimos disfrutar del sonido cálido i regular del instrumento de mediados del Siglo XIX

2023 10 26 El Collard&Collard comença a sonar al Conservatori

Montserrat Cabero

No. 64

CICLE DE CONCERTS ‘CON SPIRITO’,

Auditori Eduard Toldrà, Conservatori Municipal de Música de Barcelona

3 Conceirtos

Rubén Godina y Albert Mañosa
No. 65

Miriam Gómez-Morán

No. 66

Marta Rodrigo y Marina Rodriguez Brià
No. 67

Después de estos 4 conciertos el piano de cola se ha trasladado a una Aula que quedará a la disposición de los profesores de piano que crean oportuno usarlo para la formación, conocimiento i deleite de sus alumnos.

Este es pues el primer paso de la culminación de un proyecto que seguirá en adelante por otras ciudades y otros compromisos artísticos que darán a conocer la Asociación y a **Muzio Clementi** sin duda alguna.

Quien hubiera dicho a Anna, que al cruzar la puerta de mi taller, con la duda de que si se podía arreglar su piano, propiciaría tanta actividad y que generaría tantas experiencias personales y profesionales.

Ha supuesto pues:

- Para FortePiano taller una aventura, con nuevos retos, nuevas motivaciones y ha propiciado una nueva evolución y enriquecimiento personal y profesional.
- La creación de una Asociación sin ánimo de lucro con gran actividad.
- La creación de un archivo de pianos antiguos/históricos. (Antes de 1850)
- La defensa del patrimonio organológico.
- La difusión de los pianos históricos y el hecho de ser tocados con partituras de la época.
- La grabación de un disco y la organización de varios conciertos.

Orgulloso y satisfecho de haber contribuido a este proyecto tan estimulante.

Cordialmente;

Jaume Barmona i Vives

Mestre Artesà Pianer

Europeano Degree