

JOAN GUINJOAN. 75 AÑOS DE UN MAESTRO
Comentarios a propósito de cinco grabaciones
Germán Gan Quesada

“*Jo crec que sóc un compositor del Mare Nostrum amb mentalitat cartesiana*”
(Joan Guinjoan)

El 28 de noviembre pasado cumplía Joan Guinjoan (Riudoms, Tarragona, 1931) sus primeros setenta y cinco años. Integrante de la ‘sección catalana’ de la así llamada ‘Generación del 51’, junto a nombres como Josep M^a Mestres-Quadreny (1929), Xavier Benguerel (1931) o Josep Soler (1935), la amplitud de su catálogo, su acusada personalidad sonora y el creciente reconocimiento de su trayectoria lo sitúan en primera línea de los ‘clásicos’ españoles en este umbral de siglo.

El propósito de los siguientes párrafos, lejos de establecer un análisis pormenorizado de su producción –para lo que remitimos a las sugerencias bibliográficas finales–, se limita a hilvanar algunas observaciones sobre cinco grabaciones monográficas que consideramos representativas de su quehacer musical, tanto desde el punto de vista cronológico como desde el de su diversidad instrumental, puesto que abarcan un extenso intervalo, de 1961 a 2004, y cubren los campos de la música vocal y pianística, así como de los géneros de cámara, concertante y sinfónico.

Así, ‘Chez Guinjoan’ nos ofrece obras, en su mayoría, del primer período creativo del compositor, superados sus estudios con Cristòfor Taltabull y, posteriormente, en París, y concluida una muy intensa etapa como pianista; de esa adscripción temporal habría que exceptuar el *Tríptic de Setmana Santa* (1973), sobre textos de Salvador Espriu, y la obra coral *Retorn a Catalunya*, con letra de Josep Carner y fechada en 1976¹.

Son músicas en que se percibe el lento proceso de asimilación de referencias estéticas diversas, que se remontan incluso a la impronta impresionista (*Raig de luna*, 1963) y no escapan en ocasiones al exotismo modal (*Cant espiritual indi*, 1964), si bien en términos generales avanzan hacia cierto atonalismo, la recreación de ritmos y armonías del jazz (*Suite moderna*, 1960) o del Bartók pianístico (*Preludio n. 1*, 1961; *Ensayo a dos voces*, 1962), sin renunciar a la recreación indirecta de la música popular catalana (*El pinell de dalt*, 1962) y a aproximaciones de planteamiento más abstracto aunque de sonoridad accesible (*Tres petites peces*, 1965); en esta línea evolutiva, precisamente el mencionado *Tríptic de Setmana Santa*, sacando provecho de los sugerentes versos de Espriu, supone un indudable salto adelante, con su

¹ En el folleto del disco, entre otras notables divergencias respecto del contenido real de la grabación, se anuncia la inclusión, no llevada a cabo, de un fragmento coral de su ópera *Gaudí* (1992) y de la *Cadenza en homenaje a (Frederic) Mompou* para piano (1993).

cercanía al universo expresionista, un inteligente uso de las posibilidades vocales y el empleo del piano intervenido en busca de resonancias y sonoridades dramáticas.

Por su parte, el registro de EMEC reúne un par de piezas de la década de los 70, un momento en que Guinjoan se hallaba en plena actividad interpretativa al frente de uno de los conjuntos pioneros en el panorama español de la música contemporánea, *Diabolus in musica*, y se enfrentaba como creador al desafío de encontrar un lenguaje de síntesis abierto a las experiencias aleatorias y de integración de fórmulas estéticas novedosas: de este modo, en *Acta est fabula* (1975), una obra concebida inicialmente para el medio radiofónico, incorpora intervenciones pregrabadas de origen improvisatorio, mientras que en *El diario* (1977) se acerca a las propuestas de ‘teatro musical’ de un Mauricio Kagel, incidiendo en el aspecto satírico, tanto en la elección del texto, tomado de la cotidianidad periodística, como en un tratamiento musical que no sacrifica la coherencia formal a la voluntad descriptiva.

El disco se completa con dos muestras de la escritura concertante de su autor, en que los ecos del concepto tradicional del género son visibles en la elección del marco formal, en la exploración tímbrica del instrumento solista, en la voluntad de creación de estructuras melódicas reconocibles y en la intención dialogal entre éste –‘primus inter pares’– y el *tutti* elegido; del *Concierto para fagot y conjunto instrumental* (1989; existe una versión para saxo fechada en 2001) es notable el proceso de acumulación sonora inicial y el hermoso comienzo de la sección lenta, con el demorado despliegue de un elemento temático claramente tonal, y del *Concierto para guitarra y orquesta* (1990), composición cuya envergadura alcanza casi la media hora de duración, el magnífico arranque del ‘Moderato’ que abre el segundo movimiento y la sutil asunción de determinadas sonoridades tópicas de la escritura guitarrística ‘española’, insertas en un clima incisivo y enigmático.

De carácter temporal aún más dilatado es la primera de las dos aportaciones de HARMONIA MUNDI, que recoge un concierto en directo de mayo de 2001, con un enjundioso recorrido por la producción camelística de Guinjoan. Del programa propuesto destacaríamos sin duda, más allá del virtuosismo de la *Cadenza* para violonchelo (1978) y del acertado planteamiento de *Nexus* (1993), la ‘materia sonora en ebullición’ de *Magma* (1971), por su carácter inquieto, de texturas en ocasiones sorprendentes, y por el guiño temático a autores como Ives o Varèse, la exigencia técnica de *Barcelona 216* (1995), de gran ambición formal, o el acercamiento al mundo del flamenco –visitado por el compositor en otras ocasiones, como *Jondo* (1979) o *Flamenco* (1994/95)– del *Homenaje a Carmen Amaya* (1986), donde la cita literal del dato melódico-rítmico convive con su extrañamiento tímbrico.

Por último, es en la obra orquestal donde la articulación y combinación motívicas se hacen más ricas, el contraste tímbrico más acusado y la presencia

de un proceso rítmico subyacente y del trabajo de variación y derivación temáticas constantes como elementos de cohesión estructural más evidente.

El disco de la FUNDACIÓN AUTOR presenta, además de una breve *Fanfàrria* (1999), tres composiciones de mayor calado: *Trama* (1983) responde a una plena madurez de estilo, con una muy lograda continuidad en la escucha que desemboca en un final evanescente, en tanto *Trencadís* (1991, revisado en 1994) consigue independizarse de su origen escénico –es música de *ballet* perteneciente a la ópera *Gaudí*, culminada en 1992– y convencer por su pulso rítmico y fragmentación formal; en cuanto a la *Sinfonía n. 2. 'Ciutat de Tarragona'* (1996/98), la sucesión de *tempi* generales (Lento-Agitato-Vivo-Maestoso) y el recurso a núcleos temáticos de origen popular remiten a una concepción sinfónica cercana a la recuperación de espacios creativos más eclécticos y sobradamente eficaces en su concepción.

La última oferta de HARMONIA MUNDI incide en el mundo del concierto a lo largo de tres décadas y hasta la actualidad, con lo que viene a resumir el despliegue de la reflexión guinjoaniana sobre la escritura concertante, desde la *Música per a violoncel i orquestra* (1975, revisada en 1980), con su singular *cadenza* liminar, hasta el fascinante *Concierto para clarinete y orquesta* (2004) –a nuestro juicio el más logrado de Guinjoan en este ámbito, con un final demoledor– y el brillante transcurso del *Concierto para piano y orquesta n. 1*, que se sitúa, junto al *Concierto para piano y orquesta n. 2* (1979/80) de Luis de Pablo y el *Concierto para piano y orquesta* de Cristóbal Halffter, estrenado en 1988, entre las mayores aportaciones al género de la música española de la segunda mitad del pasado siglo XX.

En plena actividad, como demuestra la largamente aplazada presentación de su *Gaudí* en el Liceu barcelonés (noviembre de 2004), la concesión ese mismo año del Premio Tomás Luis de Victoria y, hace apenas unos meses (agosto de 2006), el estreno de su primer *Cuarteto de cuerda* en el Festival Internacional de Música de Santander, la labor creativa de Guinjoan sigue sorprendiendo por su libertad, atractivo inmediato a la escucha –y de análisis también fructífero– y la compensada conjunción entre espontaneidad y rigor, entre la ‘mentalidad cartesiana’ y el ‘espíritu mediterráneo’ que reconoce su autor como propios de su carácter. Y por muchos años...

N. En el marco del próximo ‘IV Festival de Música Contemporánea *Molina actual*’ (30 de marzo-4 de abril), organizado por Pedro Larrosa, tendrán lugar –junto a un curso de composición y otro de interpretación de música actual a cargo de José M^a Sánchez-Verdú y de Ricardo Descalzo, respectivamente– varios actos que tienen prevista la presencia de Guinjoan: así, su participación en la mesa redonda “La creación actual según la crítica musical” (30 de marzo), la conferencia “Joan Guinjoan. La aventura de un compositor” (31 de marzo) y un encuentro con el crítico y estudioso de su obra José Luis García del Busto

(1 de abril), que concluirá con una sesión monográfica confiada al Dúo de Pianos Puente-Narejos y al Dúo de Percusión Guillem-Gálvez (Neopercusión).

Por otra parte, tanto la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Murcia (30 de marzo) como el Orfeón Murciano Fernández Caballero (31 de marzo) incluyen en los programas de sus conciertos de dicho festival composiciones del autor tarraconense.

Referencias discográficas

EMEC E-035 'Compositores de hoy, 3' (1999)

El diari, Concierto para guitarra y orquesta, Concierto para fagot y conjunto instrumental, Acta est fabula

Grupo Círculo, English Chamber Orchestra, Grupo Koan, A. Ricci (mezzosopr.), I. Rodes (guit.), D. Deguines (fg.), J. P. Dupuy (p.) / J. L. Temes, E. Colomer, J. R. Encinar

FUNDACIÓN AUTOR 720 (2001)

Fanfàrria, Trencadís, Sinfonia n. 2. 'Ciutat de Tarragona', Trama
O. S. de Barcelona i Nacional de Catalunya / E. Colomer

COLUMNA MÚSICA 1CM0073 'Chez Guinjoan. Obra primera' (2002)

Núvols, Peixos vermells, Temptació, Raig de lluna, Cant espiritual indi, Tríptic de Setmana Santa, Suite moderna, Moments n. 1, Preludio n. 1, Ensayo a dos voces, El pinell de dalt, Chez García Ramos, Tres petites peces, Retorn a Catalunya

B. López (sopr.), A. Zabala (p.), Escolania del Col·legi Sagrats Cors de Barcelona / F. Cortès

HARMONIA MUNDI HMI 987035 HDE 'Magma' (2002)

Magma, Cadenza, Nexus, Barcelona 216, Homenaje a Carmen Amaya
Proyecto Gerhard, P. Karasiuk (vc.) / J. Pons

HARMONIA MUNDI HMI 987056 HDE (2004)

Concierto para clarinete y orquesta, Concierto n. 1 para piano y orquesta, Música para violonchelo y orquesta

O. S. de Barcelona i Nacional de Catalunya, J. E. Lluna (clar.), D. Abramovitz (p.), Ll. Claret (vc.) / E. Martínez Izquierdo

Para leer más

Charles Soler, Agustín. "La música de Joan Guinjoan",
<http://www.agustincharles.com/analisi/guinjoan/guinjoan.html>

Fernández García, Rosa M^a. *La obra pianística de Joan Guinjoan*. Madrid: Alpuerto, 1996.

_____. "La obra del compositor Joan Guinjoan". Tesis doctoral (Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Departament d'Art, 2001), <http://www.tesisenxarxa.net/TDX-1013106-105029>.

García del Busto, José Luis, coord. *Joan Guinjoan. Testimonio de un músico*. Madrid: SGAE-Fundación Autor, 2001.

García Ferrer, Joan Manuel y Martí Rom. *Joan Guinjoan*. Barcelona: Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya, 1997.

Guinjoan, Joan. *Ab origine*. Barcelona: Àmbit Serveis Editorials, 1981.

Sibila, 19 (octubre 2005), número especial dedicado a Guinjoan con el encarte de:

COLUMNA MÚSICA 1CM0095 'Phobos' (2005): *Probos, Jondo, Variaciones sobre el tema 'Cuncti simus concanentes'*,

Dígraf, Cadenza en homenaje a Mompou, Prisma [R. Lluís, p.; P. Subirà, perc.; R. Llanos, acord.]