

Joan Guinjoan. La aproximación de un gran compositor contemporáneo al flamenco

El flamenco ha resultado ser un motivo de fuerte atracción para no pocos de los compositores llamados ‘clásicos’, en el más amplio sentido del término ‘clásico. Tal vez el ejemplo más celebrado sea el de Manuel de Falla, quien fue impulsor decidido del I Concurso de Cante Jondo de Granada, celebrado en 1922, y compositor de obras maestras en las que el flamenco fue fuente directa de inspiración. También en nuestros días podemos encontrar compositores en los que el flamenco manifiesta su influencia en alguna medida. Uno de ellos es Joan Guinjoan (Riudoms, Tarragona, 28-11-1931). Guinjoan es, sin duda, uno de los más destacados compositores europeos de la segunda mitad del siglo XX y de comienzos del XXI. Estudió piano en el Conservatorio del Liceo de Barcelona y en la École Normale de Musique de París, y composición en Barcelona, con Cristòfor Taltabull, y en la Schola Cantorum de París. Su sólida formación como compositor se beneficia también de la actividad práctica que tuvo como concertista de piano y más tarde como director de Diabolus in Musica, grupo que había creado junto con el clarinetista Juli Panyella. Con esta formación instrumental realizó una importante tarea de divulgación en el campo de la música contemporánea. Desde 1986 se dedica ya por completo a la composición, con un amplio catálogo en el que figuran desde obras para instrumentos solos y grupos de cámara hasta la ópera, la sinfonía y el concierto de solista con orquesta. Aún en estos días, a sus 83 años ya cumplidos, y a pesar de que su salud se ha visto afectada en muchas ocasiones, sigue componiendo con la misma ilusión de siempre y con toda la maestría, originalidad y pujante belleza que es característica de su música.

Joan Guinjoan firma una de sus partituras en los camerinos del Auditorio Nacional de Música de Madrid en abril de 2013

Guinjoan, en entrevista publicada en el libro *Joan Guinjoan. Testimonio de un músico*, en edición de José Luis García del Busto para la SGAE, nos relata cómo fue su acercamiento al flamenco: “Mi aproximación al flamenco va en primer lugar de la mano de mi gran amigo August [se refiere al gran pintor catalán August Puig], que tenía mucho contacto con este ambiente (Carmen Amaya, etcétera). En alguna ocasión me dejó discos de flamenco. Recuerdo que el de Sabicas dedicado a esta bailaora, aquellos sonidos que hacía con los dedos, me llevó a componer el *Homenaje a Carmen Amaya*, o también que aquellos *Cascabeles azules* del disco *Antología del Flamenco* me llevaron a *Flamenco*. También bajo este ambiente sonoro escribí *Jondo*. De hecho, lo que me estimula es básicamente su estética; me atrae al oído (sus ritmos, sus vocalizaciones), y no tanto por su entorno. Creo que he hecho un trabajo partiendo de sus raíces y sin acercarme a los ya existentes, como los de Falla y Albéniz.”

Son tres importantes obras, pues, las que nuestro compositor escribió bajo el influjo seductor del flamenco: *Jondo*, *Homenaje a Carmen Amaya* y *Flamenco*.

Jondo, para piano, es una obra compuesta en 1979 por encargo del Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia para ser interpretada por los participantes del Concurso de Música para Piano del Siglo XX de Saint-Germain-en-Laye, y, de ese modo, fue estrenada en abril de 1979. Está dedicada a la musicóloga Montserrat Albet y su partitura fue publicada por la editorial Amphion de París. Con una duración aproximada de 8 minutos, está caracterizada por una gran complejidad de escritura y, por tanto, de interpretación. Los motivos de inspiración flamenca se revisten sabiamente de un lenguaje plenamente contemporáneo e innovador, siempre con el personal estilo del compositor. El ambiente es de notable inquietud interior, siendo especialmente destacable la sección central que, como bien hace notar la musicóloga Rosa María Fernández García en su exhaustivo libro *La obra pianística de Joan Guinjoan*, “se encuentra presidida por la idea de la improvisación del *Cante Jondo*, aunque de un modo concreto, ya que están todos los sonidos escritos, con lo que el carácter improvisatorio afecta al fraseo, a la articulación y a la dinámica”. *Jondo* es, sin duda, una de las obras más interpretadas de su autor, con varias grabaciones discográficas que se han ido sucediendo a lo largo de estos años. Aquí podemos ver tres de ellas a cargo, respectivamente, de los pianistas Josep Colom, José Menor y Ruth Lluis:

Aquí se puede escuchar la interpretación de *Jondo* en la versión de Ruth Lluís procedente de este último CD:

<https://www.youtube.com/watch?v=BpV3oSWOhfs>

El *Homenaje a Carmen Amaya* para seis percusionistas, escrita por encargo de las Soirées Catalanes du Studium de Toulouse, data de 1986. Está dedicada a los Percusionistas de Estrasburgo, quienes la estrenaron en las citadas Soirées de Toulouse el 16 de abril de 1987. La partitura fue editada por Max Eschig, París. Con una duración aproximada de 18 minutos, la más llamativa característica de la obra es su riqueza y originalidad tímbrica. En una entrevista publicada en 'ABC Cultural' en mayo de 2001, Guinjoan manifestaba, refiriéndose a la misma: "Intento una mutación total del flamenco a través del timbre mediante instrumentos exóticos. El *cante* lo hacen los cencerros, la cadencia fría, gongs tailandeses ligeramente desafinados, con los que se consigue un sonido más bonito". Esto, sabiamente combinado con el ritmo tomado del flamenco, especialmente en el zapateado de la sección final de la obra, y con el siempre personal estilo guinjoaniano, hace que podamos considerar al *Homenaje a Carmen Amaya* como una auténtica obra maestra entre todas cuantas se han escrito para grupos de percusión.

CD dedicado a Joan Guinjoan en el que el Proyecto Gerhard dirigido por Josep Pons interpreta, entre otra obras, el *Homenaje a Carmen Amaya*.

Aquí se puede escuchar el *Homenaje a Carmen Amaya* en versión del Grupo de Percusión de la Joven Orquesta Nacional de España dirigida por Joan Iborra:

<https://www.youtube.com/watch?v=ri22O0Qqds8>

Finalmente, *Flamenco*, para dos pianos, fue compuesta en 1994. Tres piezas, que pueden ser interpretadas también por separado, conforman la obra: *Tempo moderato*, *Calmo* y *Agitato*. Su duración es de 20 minutos aproximadamente. Fue encargada por el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea y está dedicada al gran dúo pianístico integrado por Begoña Uriarte y Karl-Hermann Mrongovius, que lo estrenó por piezas separadas en Alemania entre 1995 y 1996. Ya como obra completa, los mismos intérpretes la estrenaron en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid el 3 de abril de 1997. La partitura fue editada por Max Eschig de París. La fuerte implicación artística del Dúo Uriarte-Mrongovius con la obra de Guinjoan, consiguió aún dar otro paso adelante con la grabación discográfica de la obra para el sello alemán Wergo, grabación que se produjo en la Fundación Juan March de Madrid, teniendo como base fundamental el concierto que ambos pianistas ofrecieron en esa sala el 1 de abril de 1998.

Las canciones populares andaluzas *Cascabeles azules* (nana) y *Duérmete, Curro* (bulerías) fueron utilizadas motivicamente en la composición de *Flamenco*. Pero, como en *Jondo* y *Homenaje a Carmen Amaya*, las citas textuales raramente existen y lo que prevalece es el desarrollo del propio lenguaje, que puede analizarse sesudamente; mas es mejor escucharlo con la mente y la sensibilidad abiertas para disfrutar realmente de las excelencias de la imaginación guinjoaniana. Como concluye acertadamente Susana Zapke en los comentarios incluidos en el citado disco publicado por Wergo, “*Flamenco* revela un sutil balance entre la creatividad intuitiva y la voluntad investigadora de transgredir las fronteras tradicionales del sonido, del ritmo, de la intensidad expresiva, de las posibilidades sonoras del piano y de la capacidad de escucha”.

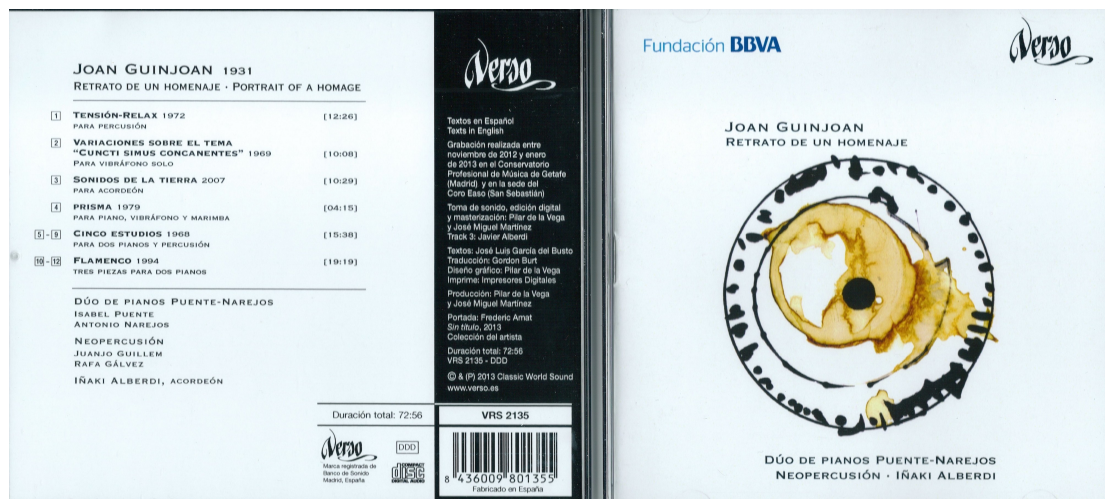
Aquí se puede escuchar Flamenco en las tres piezas que lo conforman:

<https://www.youtube.com/watch?v=a4bCsJ0vDa0>

<https://www.youtube.com/watch?v=70eT581G0a0>

<https://www.youtube.com/watch?v=puBAk5jVE6Y>

Y aquí otro disco de reciente aparición en el que los pianistas Isabel Puente y Antonio Narejos interpretan *Flamenco* junto a otras obras del compositor:

En esta página web se puede consultar la discografía general de Joan Guinjoan:

http://www.joanguinjoan.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=82&lang=es

Miguel Bustamante