

Josep María Balanyá

en vuelo rasante

Texto: Anna Vilardell

Foto: Antonio Narváez

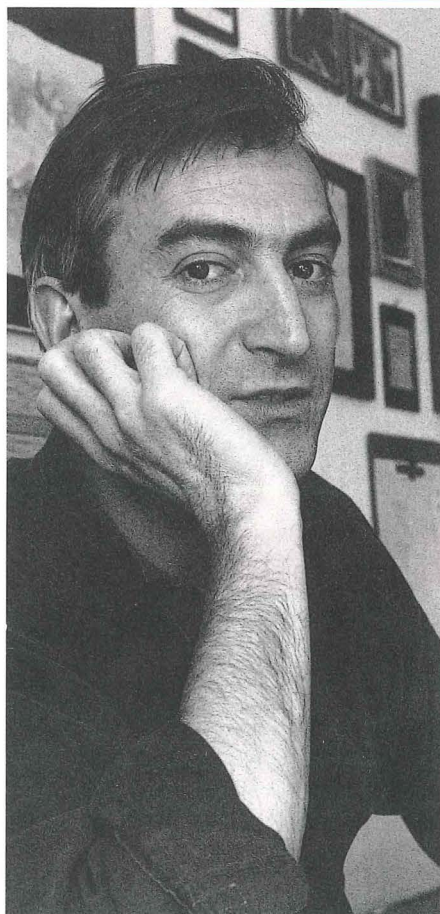
"Balanyá explora en la caja del piano y llega a lo inaudito. El resultado es un brevaje alucinante".
Excelsior, México DF oct.88.

Josep María Balanyá es uno de los pianistas de jazz más interesantes del actual panorama hispano. Innovador, atrevido, sorprendente, qué podríamos añadir a lo que no haya dicho ya la crítica especializada —extranjera—. Recientemente también ha obtenido una excelente crítica local, publicada en *El País*. Pero, con todo, la tremenda paradoja es que este señor es prácticamente desconocido por estos pagos. Así que, aprovechamos la ocasión y el medio para adelantaros un poquito de este músico, que consideramos merece el reconocimiento de la afición. Aunque lo mejor, sin dudas, es escucharle...

JMB viene dedicándose al jazz profesionalmente desde hace 10 años. Define su trabajo como *jazz acústico contemporáneo para piano solo*, favor que le agradecemos pues definir su trabajo no es tarea fácil. Podemos vislumbrar apuntes minimalistas, referencias clásicas, experimentalistas, pinceladas free, en un eclecticismo personal sumamente original. Incansable investigador de sonoridades nuevas, desarrolla sus ideas al piano con contundencia en la improvisación más genuina.

JMB ha encontrado un idioma musical propio. Música llamativa y estimulante. Ejecuta al piano sus temas originales como equilibrista en un trapecio, con ritmo, audacia, y precisión. (Piruetas, saltos mortales, en un estilo singular).

Música persuasiva, provocativa, que va serpenteando con momentos de suave lirismo. Con



pasajes descriptivos —en algún momento ha pensado hacer música para el cine, arte del que es gran aficionado—. Se introduce en submundos inexplorados, hasta descender por la vertiente minimalista más libre, discurre por paisajes intimistas para luego saltar al precipicio, llenándose de fuegos artificiales.

Natural de Barcelona, donde inició sus estudios de piano clásico, JMB alrededor de los años 75 participaba activamente en el panorama del jazz-rock español siendo fundador del grupo

Carretera i Manta (en la línea del movimiento de la música Laietana que se creó en torno al antiguo Zeleste). Su afición por el jazz nació con 15, 16 años, cuando iba a casa de un amigo que tenía una buena colección de discos que ellos solían poner *para estudiar*: Thelonious Monk, Dave Brubeck, Dixieland... nos cuenta. Luego, en la vieja Jamboree pudo deleitarse en directo con Lou Bennett, Bill Evans, Jimmy Smith. Esos impactos los recuerda nítidamente.

Inició su formación jazzística en Suiza en 1980. En 1986 miembro de Piano-Konklave dirigido por Joe Haider. Actúa con Dave Schnitter, Martí Mabin y Ximo Tebar. Funda un dueto de piano y trompa, para profundizar en el jazz acústico contemporáneo, con el que actúa en los Festivales de Cully y Montreux, entre otros. Realiza grabaciones en la Radio Lausanna y en la Radio y TV Suiza italiana. Hay que reseñar su trabajo con la música étnica brasileña con músicos de aquel país.

JMB reconoce influencias musicales de Stravinsky, Messiaen, Bartók, Varèse, Satie. Y Monk, Bill Evans. Admirador de Cecil Taylor, Etta James...

Participó en el Festival Internacional Cervantino que se celebra anualmente en México en 1988. Al año siguiente se traslada a Barcelona donde crea su cuarteto de jazz con el saxofonista Dave Pybus, el contrabajista Horacio Fumero y el baterista Peer Wyboris. Ese mismo año 89 resulta finalista de los *Premios Ciutat de Barcelona*, que concede el Ayuntamiento de la ciudad en la modalidad de música moderna y jazz y desde entonces se ha ido dedicando a consolidar su trabajo, mientras sueña con tocar algún día un BÖSENDORFER Grand Imperial...

En la actualidad viene actuando periódicamente en un pequeño local del casco antiguo de la ciudad (Pipa Club) solo y con su grupo.

Metódico y riguroso. A JMB le atrapamos para

hacerle esta entrevista aprovechando un descanso en su trabajo, en una tarde de lluvia y sol, cerca de las Ramblas, encadenando preguntas, con Bach de fondo.

— Crees que es necesario para un músico de jazz salir a estudiar fuera (de España)?

— Salir afuera siempre es interesante. Sobre todo por la oportunidad que tienes de contactar con otros músicos de otra idiosincrasia y cultura musical. Yo tuve la suerte de conocer a un músico que en su paso por Barcelona estaba realizando unas jam sessions y que me habló de la Swiss Jazz School de Berna (Suiza), donde él impartía clases también.

Y allá me fui en 1980. Estuve estudiando con Vince Benedetti, Fritz Pauer y Joe Haider. Me dieron un diploma de piano, composición, arreglos y psico-pedagogía musical. Me quedé en Suiza hasta 1989. Allí estuve trabajando en diversas formaciones, actuando en la misma Suiza y en países vecinos: Alemania, Holanda, Austria y Grecia. De todos modos en estos años el panorama ha variado en España. Hay intentos muy válidos en la formación de jóvenes músicos de jazz. Por ej. el Taller de Músics de Barcelona a este respecto está realizando un trabajo muy interesante.

— ¿Es conveniente la asistencia a escuelas especializadas?

— Bueno, realmente en un país sin tradición jazzística como el nuestro, no es imprescindible, pero sí aconsejable. En el Taller, que te decía antes, se hacen cosas interesantes invitando a músicos profesionales extranjeros para impartir cursos específicos, se organizan Seminarios, encuentros musicales, actuaciones... El intercambio musical es muy importante.

— ¿Y consideras importante la formación clásica para hacer jazz?

— Sí. Tener una buena base musical sólida siempre te ayuda. Quizá da más libertad. Además los grandes músicos clásicos son una fuente inagotable de ideas, de posibilidades...

— ¿Por qué regresaste?

— Con el tiempo el programa de estudios se me hizo muy lento. En un momento dado te das cuenta de que se aprende mucho del contacto directo con los músicos, de la música en vivo... Aparte de razones personales, de querer un poco recuperar raíces, colores, ritmos. Para un músico latino, la vida en Suiza resulta un gran contraste.

— ¿Cómo has encontrado el nivel de música de jazz que se hace aquí?

— Me parece que hay un buen nivel, gente joven muy interesada, que se están preparando. Pero faltan locales de jazz, y bien acondicionados, con buena acústica. Promotores, subvenciones... Falta de cultura jazzística, o mejor, de interés cultural por el jazz.

— Buena muestra de eso que estas diciendo es que apenas existen publicaciones de jazz a la venta

en los quioscos -ni siquiera en otros idiomas-. "Cuadernos..." es "rara avis" en el mercado. Las leyes de la mercadotecnia mueven otros intereses y las multinacionales del disco imponen modas, gustos, etc. ¿Eres optimista?

— Sí, no tengo más remedio. Parece que el interés es creciente. Por ej. en el último Festival de Jazz de Tarrasa del año pasado, se dedicó un espacio para los músicos nuevos que antes no existía.

— Allá actuaste tú con tu Cuarteto. ¿Cómo fué?

— Muy bien. Actuar en un Festival es una experiencia refrescante, por el encuentro con distintos músicos con otros planteamientos, otras sonoridades.

— Tú, aparte de las actuaciones regulares en un local de la ciudad, has tenido que realizar otros tipos de trabajos, desde tocar el piano en un restaurante a impartir clases. ¿Es duro vivir del jazz en este país?

— Si. Tienes que buscarte la vida. La falta de promoción, de atención en los medios de comunicación, discográficas, subvenciones para poder grabar, etc., etc.

— ¿Trabajar solo es muy arriesgado?

— Sí. Pero es positivo si tienes las ideas claras.

— Háblanos de tu etapa mexicana.

— En 1987 se produjo un cambio radical en mi desarrollo musical. Tras un cierto estancamiento en Suiza y un periodo poco creativo realicé dos viajes a México. En el primero estuve allá viajando 6 meses por las tribus indias, realizando grabaciones en la selva mexicana y en la Baja California, para un proyecto de jazz ecológico, que se basaba en temas inspirados en sonidos de animales en vías de extinción.

— Tengo entendido que allá diste conferencias en las Universidades y la radio sobre ese proyecto. Así como conciertos y grabaciones con jazzmen mexicanos. ¿Y el segundo viaje?

— Luego pude asistir al Festival Internacional Cervantino donde tuve la suerte de ser invitado en 1988. Ese es un Festival muy importante allá, se celebran muchos conciertos de jazz simultánea-

mente en diversos puntos del Estado de Guanajuato.

— Allá también interviniste en la Radio y TV...

— Sí. Esa fue una etapa muy interesante. Musicalmente supuso para mí una evolución hacia una mayor espontaneidad y frescura musical.

— JMB realiza una versión al piano de la sardana La Santa Espina, cuyo ritmo le interesó trabajar un buen día y con cuyo compás repetitivo él juega y recrea en una versión sui generis atrevida e interesante. ¿Cómo se te ocurrió eso?

— Un día cayó en mis manos la partitura (1907), original del compositor catalán Enric Morera, y espontáneamente decidí interpretarla al piano.

— El maestro Andrés Segovia dijo en una ocasión que "en la creación hay un 10% de inspiración y un 90% de transpiración", ¿Tu crees que la inspiración llega trabajando?

— Sí. Creo que es un trabajo continuo. Si tienes las ideas frescas las puedes desarrollar. Están vivas.

— MB vive en el corazón de la ciudad. El hecho de vivir aquí en un barrio lleno de sabor, ¿eso puede influenciarte en tu trabajo?

— Sí, bueno supongo que sí. Me gusta mucho vivir aquí. Este lugar es como un mosaico, de razas, colores, formas, acentos. Pero requiere más atención para rehabilitar calles, limpieza, etc. Es un barrio lleno de vida, marginación, turismo, cultura, piedras... Sí, sin duda, el medio donde estás forma parte de esa transpiración que uno tiene a la hora de trabajar... El paisaje, en este caso urbano.

"...Las composiciones son realmente originales, BALANYÁ escribe -y toca- material refinado".
The Horn Call, USA, oct. 1988.

DISCOGRAFIA

1986: *In The Air, In The Ear* (TTS 31187)

1987: *Tierra Firme, México DF* (TF 0187)

1988: *Generazioni, Suiza* (RTSI 004)

CLAMORES JAZZ CLUB

EVERY NIGHT JAZZ EN VIVO

CAVAS Y CHAMPAGNES

c/ Alburquerque, 14 (Gta. Bilbao) - Tel. 445 79 38