

ESTÉTICA Y CREATIVIDAD EN LA OBRA DEL COMPOSITOR JOSÉ MORENO GANS

EDUARDO ARNAU GRAU

RESUMEN

El compositor valenciano José Ramón Moreno Gans pertenece a la "Generación del 27", siendo autor de un centenar largo de obras que abarcan todos los géneros musicales. El Romanticismo, por otra parte, será una de las características claves en su producción musical, que buscará siempre los sentimientos.

ABSTRACT

The Valencian composer José Ramón Gans belongs to the "Generation of the 27", being author of a long hundred of works that include all the musical sorts. The Romanticism, on the other hand, will be one of the characteristic keys in its musical production, that will always look for the feelings.

José Ramón Moreno Gans es un compositor valenciano nacido en Algemesí, el 12 de Agosto del año 1897 y fallecido en Muxía -La Coruña-, el 26 de Agosto de 1976.

Perteneciente a la "Generación del 27", es autor de más de un centenar de obras, cultivando *todos los géneros musicales*; en su catálogo, -realizado en este estudio-, se puede constatar que cultiva tanto el género sinfónico, como el bandístico, pasando por el religioso -dos motetes, una misa, un himno titulado *Salve Regina* etc-; todo ello sin olvidar el género camerístico, donde su aportación es realmente interesante y numerosa. Dentro de este último género cuenta con gran variedad de obras, a destacar tres sonatas para piano, una sonata para violín y piano, invenciones para arpa y guitarra, dos melodías para violín y piano, una obra para violín y piano *homenaje a Pablo Sarasate*, gran cantidad de obras para canto y piano y cómo no, sus cinco cuartetos para cuerda, -uno de ellos, el número 3, para cuerda con piano-, a los que hoy debemos añadir, el Cuarteto nº 6 para violín-piano-violoncello (1955), y el trío para flauta-violoncello y piano (1945); ambos totalmente inéditos, descubiertos, reconstruidos,

revisados, transcritos y estudiados en todos estos años de investigación y recopilados en la Tesis Doctoral "José Moreno Gans en la música española (1897-1976)".

Interesante resulta recordar la trayectoria profesional de José Moreno Gans para certificar su importancia, ya que se trata de un compositor hoy en día desconocido, olvidado e incluso podríamos pensar que ignorado tanto por parte de intérpretes, y estudiosos, como por la propia administración, que no se ha preocupado de retomar, recopilar o editar su obras; mientras que en su época, una época reciente, esto es, tres cuartas partes del Siglo XX, gozó de gran prestigio y admiración en todos los ámbitos compositivos; sus obras se estrenaban e interpretaban en los auditorios más importantes y por los más relevantes intérpretes tanto nacionales como europeos, a la par que obtenía los más prestigiosos galardones en el ámbito nacional dentro de la disciplina compositiva.

Recordemos brevemente las fechas que constituyen los cimientos básicos de su densa y espléndida trayectoria profesional:

- 1928 Premio fin de carrera de composición en el Conservatorio de Música de Madrid. Este mismo año consigue el Premio Nacional de Música con la obra sinfónica "Pinzeladas Goyescas".
- 1930 Aprueba las oposiciones para Directores de Bandas Militares. Oposiciones para la banda militar de Palencia.
- 1933 Becado por la "Academia de Bellas Artes de San Fernando"; concediéndole la primera beca de la fundación "Conde de Cartagena" en composición. Gracias a la ésta beca, pudo ampliar estudios durante los años 1933 a 1935, en las principales capitales europeas de la música -París, Venecia, Milán, Roma, Berlín-, y asimilar los preceptos estéticos y creativos de los compositores e intérpretes más destacados de la época, tales como Hindemith, Stravinsky o Pau Casals, entre otros.
- 1935 Ingresa a trabajar en Unión Radio como encargado del "control artístico"; dato relevante ya que será el único empleo que desempeñará de manera estable y constante a lo largo de toda su vida, exceptuando un corto periodo de tiempo en el que lo compaginará con la docencia, como profesor interino de música del Instituto "Ramiro de Maetzu" de Madrid.
- 1938 Es nombrado Secretario del Conservatorio de Música de Valencia por el Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad.
- 1940 Primer Premio en el concurso de "Revista Radio Nacional", con la obra Gavota en si menor para piano. Ésta fue estrenada el año 1941 por Gonzalo Soriano.
- 1942 Tercer Premio "Frente de Juventudes Franquistas", con la composición "Arco Iris", perteneciente al grupo de "Cinco Canciones españolas", inspiradas en textos de Lope de Vega.
- 1943 Premio Nacional de Música con la "Sonata en fa # menor" para violín y piano. Estrenada en Radio Rhias (Berlín) por la violinista Josefina Salvador en el año 1946.
- 1944 Nombrado hijo predilecto de Algemesí, forma parte de gran número de tribunales, en los conservatorios de Valencia y Madrid, certámenes de Bandas de Valencia, premios de composición, miembro para la concesión de becas de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, entre otros.
- 1953 Accésit del Premio Nacional de Música con "Sinfonía para orquesta de cámara", obra compuesta durante su estancia en París. Este año se alzó con el premio Cristóbal Hafliter con su concierto para piano.
- 1956 Mención Honorífica en el Concurso Internacional de Música "Oscar Esplá", con el Concierto para piano y orquesta.
- 1958 Mención Honorífica en el Concurso Internacional de Música "Oscar Esplá" de Alicante con el Concierto para cello y orquesta. Dedicado a Pablo Casals, recibió las más calurosa críticas por parte de éste.
- 1963 Se jubila de sus tareas en Unión Radio Madrid, tras más de veinte años dedicados al mundo radiofónico. Recibe una Pensión de la "Fundación Juan March", para componer la obra "Tríptico Sinfónico Navideño". Esta obra puede llevar a los lectores a un error, ya que se interpretaría poco después en Cuenca bajo el lema "Tríptico Sinfónico sobre temas gregorianos".
- 1971 La "Comisaría de la música", le encarga la composición un cuarteto de para la III Semana del Corpus de Lugo. -Del 15 de Diciembre al 15 de Marzo-. El cuarteto nº 2 para 2 violines, viola y violoncello fue estrenado el 31 de Mayo en Lugo por la agrupación SEK.
- 1976 Fallece en Muxia (La Coruña).
- Mención especial merece dentro de la dilatada trayectoria profesional de Moreno Gans su esposa: Silvia Ras; una eminente grafóloga, fundadora de la

Sociedad Nacional de Grafología, y sobrina de Matilde Ras, pionera de la grafología en España, (*importa* la grafología de Francia en el año 1928). Silvia influye de manera muy positiva en su carrera profesional. Siempre le apoyó para que hiciera lo que realmente le gustaba que no era otra cosa que componer, pero animándole, además, a que no hiciera caso la fama, modas y menos aún a remuneraciones económicas, es decir, que no compusiera lo que a la gente le gustara sino que atendiera siempre a su idea. Silvia siempre le alentó para que compusiera lo que ella denominaba como "*música culta*". En cierta ocasión –recuerda en una de nuestras entrevistas–, le propusieron la composición de una zarzuela, propuesta que no aceptó por acuerdo familiar. Posiblemente de haberse dedicado un poco más a este género no habría sufrido los problemas económicos que fueron una constante durante toda su vida y amén, hoy en día sería mucho más popular.

En el apartado estilístico se observan influencias bifrontes tanto de los estudios realizados en el extranjero –Beca de la Fundación Conde de Cartagena–, como de Conrado del Campo, único profesor y mentor en el Conservatorio de Madrid en las especialidades de Armonía y Composición.

Con respecto a este segundo subgrupo de influencias encontramos una cierta herencia estilística en cuanto al tratamiento de los recursos propiamente compositivos tanto de Debussy; Faure; Ravel, entre otros, particularmente en:

✓ Empleo de la Técnica impresionista:

Es habitual en sus creaciones el empleo de poliacordes; largas pedales, 6as y 9as añadidas a los acordes a distancia de 2^a; interesantes trémolos y un puntillismo estudiado y bien trazado; todo ello enmarcado dentro de una concepción, una ambición creativa en la que el sustento armónico es una concepción musical basada en la música armónica y vertical.

✓ Empleo de modos:

Con la única ambición aparente de realizar una ampliación tonal en su espectro compositivo; hecho que dota a su música de un conglomerado de ideas unificadoras de las distintas concepciones estético-compositivas, a modo de retrospectiva personal.

✓ Estructura cíclica:

Utilizada gran parte de sus obras, lo que sugiere al oyente una mayor homogeneidad de las mismas. Un buen ejemplo del empleo de la estructura cíclica aparece en el Cuarteto en Re Mayor y en el Cuarteto n° 2.

- ✓ En cuanto al movimiento del *tempo* y al tratamiento del material folclórico son concebidos tras un prisma muy personal. Como se puede apreciar si se analiza detenidamente el estudio realizado de las obras del compositor.

En cuanto al tratamiento de la tonalidad, al ideal estético-tonal, o más concretamente aún, en referencia al ideario compositivo-estético-tonal del compositor algemésinense, podemos trazar una trilogía imaginaria que uniría a Milhaud, Schönberg y Moreno GANS.

El primero, Milhaud, perteneciente al "*Grupo de los seis*", es el padre de la politonalidad; Schönberg, se autoconsideraba un compositor monotonal, pantonal, y Moreno Gans, tal y como dice en la génesis de su Cuarteto n° 2; no pretende ser un compositor ni tonal ni atonal sino más bien pantonal, y cita textualmente "*tal y como dice Rudolph Reti*". En el libro al que hace alusión el maestro, el autor, nos refleja de manera clara y concisa la aspiración estético tonal de Gans. Reti define la supuesta "*pantonalidad*" como una Multitonalidad, es decir:

- ✓ En una línea musical en la que la superficie es aparentemente atonal pero auditivamente, se crea una atmósfera, unas relaciones ocultas que dan a entender al oyente e intérprete que no se encuentra ante una atonalidad pero tampoco ante una tonalidad, es más bien una pantonalidad. Basada en las tónicas móviles, –concepto que podríamos situar cercano a la estética compositiva de Schönberg– y la armonía fluctuante –aspecto y estética creativa desarrollada por los impresionistas–.

Con respecto a Schönberg: (Cuarteto n° 4 Op. 37), más que un acercamiento a su "*pensamiento estético*", encontramos –tal y como refleja Gans en su manuscrito "*reflexión de la música contemporánea*"– un sentimiento de admiración; ya que según Gans, Schönberg fue capaz de unificar el complicado terreno compositivo alemán de finales del XIX y

principios del XX bajo una nueva concepción compositiva: el dodecafonismo. Basado en cuatro preceptos básicos: Sustituir el peso de la armonía por la fuerza de la melodía; No se huye de la atonalidad, sino que se compone, sobre series de doce sonidos, doce tónicas iguales dadas por el autor, entre las que no existe ningún sentimiento de subordinación y que son tratadas mediante los procedimientos compositivos de Retrogradación, Inversión y Retrogradación Invertida. Nos encontramos pues, ante lo que Schönberg designa como una gran monotonía, dentro de la cual el compositor viaja a las distintas regiones, islas o continentes, con total libertad creativa.

Cuatro pilares básicos conforman el estilo compositivo y la estética creativa del compositor:

✓ Clásico en cuanto a la estructura formal de sus obras: Utiliza la forma Sonata, forma Rondó sonata, y ternaria, entre otras.

✓ Claridad en el tratamiento sonoro de los instrumentos. Conoce perfectamente los recursos técnicos y expresivos de los instrumentos para los que compone. En el caso de los instrumentos de cuerda frotada conoce a la perfección los golpes de arco, digitaciones, armónicos naturales y artificiales, pizz. en ambas manos, o, recursos expresivos como el empleo de la sordina, cómo sustentar una frase melódica circulando por todos los instrumentos de la familia o cómo crear un clímax en el momento deseado atendiendo a los recursos y registros de cada uno.

Al parecer Gans tenía una gran facilidad para asimilar y aprehender la técnica instrumental. Ya en su etapa de educando en la banda de Algemés estudió el clarinete; posteriormente, al alistarse como voluntario en el Regimiento de Covadonga y por necesidades de la agrupación, tocaba el saxofón; todo ello sin olvidar que tocaba el fagot –tal y como consta en documentación del maestro– por las noches en los teatros de Madrid; si a ello añadimos que estudió las especialidades de violín y piano en el Conservatorio de la capital de España y que paralelamente a toda ésta actividad instrumental, heredó la maestría de Conrado del Campo en armonía, composición y en el tratamiento personal de la música camerística,¹ podemos hacernos una idea de la enorme maestría con la que contaba Gans a la hora de plasmar sobre

los pentagramas sus intenciones musicales y expresivas. Únicamente falta por documentar quien, cuándo y cómo le adentró en la exquisita técnica violoncellista para ser capaz de componer un concierto de la categoría creativa del concierto para violoncello y orquesta, dedicado al concertista Pau Casals, quien en sendas cartas dirigidas al maestro Gans, alaba su conocimiento y el tratamiento sonoro del cello además de afirmar que se trata, posiblemente, del mejor concierto de violoncello escrito por un compositor español.

✓ Romántico: Una vena romántica recorre toda su obra, herencia de C. Campo, gran postromántico, admirador de Wagner y R. Strauss. Gans siempre defenderá que para él “*la música debe expresar los sentimientos*”.

✓ El nacionalismo es una corriente importante dentro de los compositores ya desde finales del siglo XIX tanto en España, con la “Generación del 98”, como en el resto de Europa. Pese a las influencias estilísticas que encontramos en su obra de los compositores conocidos durante etapa de estudios en el extranjero, su nacionalismo o folclorismo está enmarcado completamente dentro del colorido levantino español; de hecho, recuerda en ciertos momentos, en esencia a Turina u Oscar Esplá.

Basta con analizar las reflexiones de Gans, en especial su manuscrito sobre el *Folklore*, para constatar la enorme importancia que tiene para él. Defenderá, por ejemplo, que es obligación del compositor el entresacar el folclore de cada ámbito para contribuir de ésta manera al desarrollo cultural de su pueblo, pero además de su provincia y nación. Podemos certificar, por todo ello, que en la música gansiana nos encontramos, ante un claro ejemplo del folclorismo tratado ansias de grandiosidad, con sana y pura ambición nacional.

Varias serán las causas de que sus obras no tengan la difusión que merecen. Pienso que ello es debido a varias razones fundamentales:

¹ Del Campo es uno de los violinistas más importantes dentro de la música española, fundador del Cuarteto Francés y el Quinteto Madrid.

La Guerra Civil impactó en un momento de plena expansión profesional. Como hemos mencionado anteriormente después de la concesión de la Beca, con un Premio Nacional reciente, y recién llegado del extranjero, ingresa a trabajar en Unión Radio, actividad que le hubiera sido de mucha ayuda ya que le dotaba de un sustento económico para poder realmente lanzarse a la composición; pero la llegada de la Guerra truncó todas sus expectativas, ya que con la guerra sobrevino la escasez de inversiones en cultura, la paralización de los conciertos y ni más ni menos que el aislamiento cultural y social de España, tanto durante la época de la guerra como en la posguerra. Esta etapa de la vida social española truncó en gran manera su desarrollo profesional.

Las nuevas tendencias no fueron realmente atractivas para él, aunque como hemos visto las estudió, asimiló y las cultivó en sus composiciones, pero siempre bajo su concepción romántica de la música.

El romanticismo imperante en toda su obra no estaba de moda por aquellos años ya en España, de ahí que fuera calificado por sus coetáneos como un compositor anclado en el pasado. A estos puntos unimos su carácter serio, introvertido, incapaz de romper una lanza en favor de su música, e incapaz de hacerse escuchar en el ámbito social; es mucho más fácil comprender él porque de su escasa repercusión en la vida musical española, sobre todo después de su muerte.

Después del minucioso estudio realizado a lo largo de mi trabajo de investigación, encauzado de manera especial en el análisis de obras hasta ahora inéditas del compositor, sobre todo en el registro camerístico y de música religiosa, pienso que nos encontramos en condiciones de afirmar que la importancia del algeimesinense José Ramón Moreno Gans dentro del panorama musical valenciano y español del siglo XX, es innegable, ya que como he certificado y avalado, cuenta con casi un centenar de composiciones abarcando todos los géneros musicales, desde obras menores tales como arreglos y orquestaciones hasta cerca de catorce creaciones sinfónicas; un concierto para piano y orquesta y otro para violoncello y orquesta; cuatro poemas sinfónicos; dos composiciones para banda y como no podían faltar en el catálogo de un compositor consumado, una misa; varios motetes; una zarzuela, y cerca de cincuenta obras camerísticas en las que

demuestra su maestría tanto en las sonatas para piano y violín y piano, como en sus cinco cuartetos conocidos hasta este momento y el "*Cuarteto nº6 en Re Mayor*", además del "*Trío para piano, flauta y violoncello*", –descubiertos en esta investigación–, por lo que estamos hablando del compositor español que, *pace* Conrado del Campo, con más obras ha contribuido al panorama camerístico español.

En la Tesis Doctoral defendida hace escasamente unos meses aportó una serie de obras inéditas del compositor, obras todas ellas desconocidas e inexistentes, –según todas las fuentes documentales–, que he reconstruido, revisado, transcrito y estudiado a lo largo del trabajo con la intención de demostrar la gran altura compositiva de Moreno Gans.

TRÍO PARA PIANO, FLAUTA Y VIOLONCELLO _____	1945
UNA ZARZUELA _____	1947
DOS MOTETES _____	1948
MISA EN RE MAYOR, en honor a San Vicente Ferrer. _____	1954
CUARTETO EN RE MAYOR _____	21/3/1955

Quiero, antes de concluir mi intervención, recordar brevemente como nació el estudio que en parte hoy he intentado resumir de manera clara y amena:

Todo empezó a raíz de los estudios del Master en Estética y Creatividad Musical, como trabajo de investigación del mismo.

La elección del estudio vino dada casi de manera arbitraria, al observar, que José Moreno Gans, era tratado en todos los libros de historia de la música, de manera muy superficial, pese a que se decía que había conseguido un Premio Nacional, que en realidad fueron dos y un Accésit.

Después de algún tiempo y gracias a la fortuna, pude encontrar y descubrir que su viuda aún vivía, me estoy refiriendo a la queridísima Silvia Ras; ella se convirtió en el alma del estudio, ya que, esta viejecita, fallecida hace ahora tres años, me abrió las puertas de su casa, pero también las de sus recuerdos y sus vivencias, pasando largas veladas de charla en su vieja vivienda de la calle Ortega y Gasset de Madrid. Fue a partir de este momento, cuando me encontré con la obligación moral, de reivindicar la importancia de J.M.G, debido a la gran cantidad y

calidad de sus composiciones y a las enormes esperanzas depositadas en mí por parte de Silvia Ras.

Quiero agradecer a los Doctores Román de la Calle y Salvador Seguí por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias, en estas jornadas musicales: "Los viernes musicales de Filosofía", organizadas por el Instituto de Creatividad e Innovaciones educativas, Master en Estética y Creatividad

Musical y el Decanato de la Facultad de Filosofía; ya que de esta manera puedo llevar a cabo una de las premisas más importante que me marqué ya desde el inicio de mis investigaciones, premisa que no es otra que la de acercar su música a los jóvenes estudiantes y al público en general, mediante la edición y grabación de sus obras más destacadas; con el objetivo de que su espíritu permanezca vivo entre todos nosotros.