

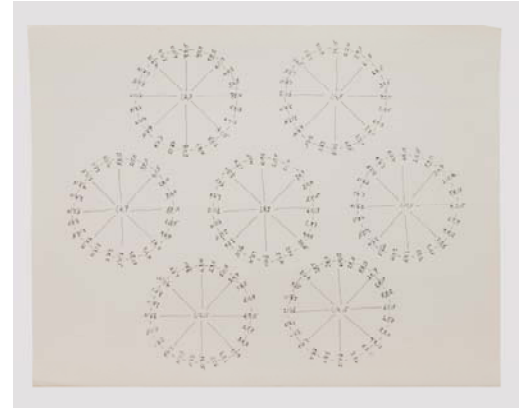
Tom Johnson

Logical music

14.2 > 20.4.24

Inauguración: 14.2.24 – 19 h.

àngels barcelona. C. Pintor Fortuny, 27

Tom Johnson (Colorado, EUA, 1939) es un músico que ha investigado incansablemente para ensanchar los límites de las artes y abrir nuevos caminos. Aunque es más conocido como compositor, Tom Johnson es autor de una obra plástica excepcional que discurre en paralelo a su obra musical o, por decirlo de un modo más preciso, forma parte integral de ella. En un vértice en el que confluyen música, minimalismo, matemáticas, performance y artes plásticas, Tom Johnson ha ido construyendo un mundo propio que parte de planteamientos muy complejos para desplegarse con sencillez y serenidad. No solo fue uno de los primeros en hablar de minimalismo musical en 1972, sino también uno de los pocos que se ha mantenido fiel a sus principios.

Pero para entender mejor la obra de Johnson, quizás haya que recurrir a otro adjetivo más preciso que *minimalista*. Como afirma Gilbert Delor, «Lo que sin duda quedará como la principal característica de Tom Johnson como compositor es que fue, si no el inventor, al menos el promotor más asertivo y explícito de lo que podría llamarse música lógica». A diferencia de muchos de los compositores minimalistas más conocidos, la repetición y la superposición no son su objetivo, sino una consecuencia de sus reglas matemáticas. Se aleja del efecto hipnótico de cierto placer sensorial de Reich y Glass para dejarse llevar por la lógica y a su vez ampliar su campo de acción a las artes plásticas.

En las últimas tres décadas, Tom Johnson se ha dedicado concienzudamente a crear series de dibujos formados básicamente por números y líneas y que toman como punto de partida sus composiciones musicales. Se trata de la representación gráfica de las distintas posibilidades de los diversos planteamientos que definen cada una de estas series. O dicho de otro modo, las distintas soluciones a los problemas (matemáticos) planteados en cada composición. En estos trabajos, las matemáticas y la música definen la obra visual, que puede ser interpretada musicalmente, como artefacto intelectual o como simple imagen diagramática. Una de estas series es *Kirkman's Ladies*, que se presenta aquí.

En 1847, un pastor inglés y matemático aficionado llamado Thomas Pennington Kirkman planteó el siguiente problema: «Quince chicas de una escuela salen caminando de tres en tres durante siete días seguidos; se requiere ordenarlas diariamente de modo que no haya dos que caminen dos veces seguidas.» Las chicas de Kirkman pueden considerarse el comienzo de los diseños combinatorios de *Kirkman's Ladies* (2005). Se necesitan 35 bloques para resolver el problema: cinco bloques al día durante una semana de siete días. Y eso es lo que plantea esta pieza de armonías racionales. Su traducción visual son estos dibujos, que a partir de un planteamiento sumamente racional, transmiten la belleza de los números y los conjuntos.

En esta exposición se presenta, además, una selección de originales pertenecientes a *Imaginary Music*, libro publicado por primera vez en 1974 y que recoge una selección de 104 dibujos que reinterpretan los motivos de la notación musical para crear partituras que solo se pueden ejecutar con la imaginación de cada cual. En todos los casos se trata de dibujos hechos a mano que nos remiten al mundo del cómic y a menudo con un tono jocoso. En un ejercicio poco habitual, Tom Johnson se convierte en artista para perder el control sobre la forma final de su música. Aquí se presentan también algunas de las obras descartadas de la edición.

Texto de Eduard Escoffet *

* Texto basado en la investigación realizada para la exposición: "Tom Johnson. Musica ilustrada" en el Centro José Guerrero de Granada, 26.10.23 - 28.1.24.

Tom Johnson (Colorado, 1939) es un compositor, formado en diversas universidades americanas y que tuvo como profesor a Morton Feldman. Johnson inscribe sus composiciones en la tradición minimalista. Un término que fue el primero en aplicar a la música en un artículo publicado en *The Village Voice* en 1972 cuando era crítico musical. Sus estructuras musicales, suelen depender de secuencias lógicas en las que explora procedimientos de acumulación, numeración e isorritmia. Procedimientos que le han llevado a ganar el título del fundador de la música lógica. Johnson es mayormente conocido por sus óperas: la Ópera de Cuatro Notas (1972); *Riemannoper* ha sido puesta en escena más de 15 veces desde su estreno en Bremen en 1988. La última, *Trigonometría*, fue estrenada en Hamburgo en 1997. Quizás su obra más magna es el Oratorio *Bonhoeffer*, compuesta para orquesta, coro y solistas, con textos en alemán del teólogo Dietrich Bonhoeffer. Johnson también ha compuesto numerosas obras radiofónicas. En 1989 la editorial Apollonius publicó *The Voice of New*, una colección de artículos de crítica musical escritos entre 1971 y 1982. *Self-Similar Melodies* publicado por Editions 75 en 1996, supone la primera recopilación teórica sobre los sistemas usados por Tom Johnson en su obra. Recibió el premio nacional "Victoires de la musique 2000" por su obra *Kientzy Loops* y fue comisario de la exposición *Música silente* en el Museo Centro de Arte Reina Sofía de Madrid en 2001. Desde 1983 reside en París. Recientemente ha podido verse su trabajo en la exposición: *Tom Johnson. Musica ilustrada* en el Centro José Guerrero de Granada, 26.10.23 - 28.1.24