

Guillén, magia en el espacio escénico

Dibujante satírico, pintor y escenógrafo

Dibujante satírico, pintor y escenógrafo de trayectoria larga y fecunda, Guillén es un creador visual al servicio de las artes del espectáculo y de la crítica social y política. Sus dibujos publicados en la prensa constituyen una crónica gráfica de lo que ha sucedido en el Estado español, en Cataluña y en la ciudad de Barcelona desde la Transición democrática hasta la actualidad.

Ha sido un renovador del lenguaje escénico y de sus componentes: objetos, artefactos, figurines, caracterización, máscaras, espacio escénico. Contrario a la idea del escenógrafo como decorador, Guillén busca el concepto de obra de arte total, en el que la forma, el color, los objetos, el mobiliario y el vestuario se transforman en virtud de lo que pide la dramaturgia en cada momento. Añade también trucos manuales, artilugios mecánicos o virtuales que renuevan la escena, impactan en el espectador y crean un efecto mágico y sorprendente.

Guillén innova el aparato teatral empleando la fiesta popular de larga tradición en Cataluña, que durante el franquismo había ido languideciendo y se había olvidado. Como hace la vanguardia, vuelve a los orígenes, apuesta por la innovación y proyecta el pasado hacia el futuro. Junto con la cultura popular, el arte del siglo xx es una de las fuentes más fértiles de su inspiración: Picasso, Léger, Schlemmer y los ballets suecos.

Los primeros ayuntamientos democráticos quieren recuperar la calle como espacio festivo después de que el franquismo prohibiera y restringiera su uso. El *Costumari Català* de Joan Amades se erige en la fuente originaria de la tradición que es preciso vestir de modernidad. Guillén será un innovador del teatro de calle, con la actualización de las comparsas, los carnavales y las figuras del entremés popular.

Desde 1992 el arte de Guillén se asocia a diversas obras de teatro y óperas de Comediants que han hecho giras por todo el mundo. En los últimos años ha desarrollado una obra pictórica, que refleja las cuestiones que plantea la historia del arte de todos los tiempos.

Pilar Parcerisas
Comisaria de la exposición

«Para combatir el régimen, lo mejor era utilizar sus armas: la iconografía de posguerra que nos habían obligado a mamar de una manera inconsciente, desde los fascistas de *Roberto Alcázar y Pedrín* al *Guerrero del Antifaz*, pasando por las colecciones de *Florita y Azucena*.»

Joan J. Guillén

1. Dibujante satírico

En 1969 entra como colaborador en *Tele/eXpres*, donde su director, Manuel Ibáñez Escofet, le permite hacer un «cómic de actualidad». Así, Guillén inicia una carrera como periodista gráfico en la que el dibujo reemplaza a la fotografía y la palabra. Aborda la actualidad nacional e internacional en un momento de descomposición del franquismo y en plena batalla por la libertad de expresión, y, con sentido del humor, ridiculiza a las figuras del régimen y se convierte en un ilustrador político imprescindible. Asimismo, recoge la tradición del dibujo satírico del XIX, añade una visión esperpéntica a su trabajo y separa la crítica del mero chiste. Sus dibujos son un retrato histórico de la ruptura con el franquismo, de la llegada de la democracia a España, de las relaciones entre Cataluña y el Estado español y de la política en clave catalana y barcelonesa. Destacan las portadas y contraportadas de la revista satírica *Por favor*, las colaboraciones en las revistas *La calle*, *Muchas gracias* y *El Món*, y en diarios como el *Diari de Barcelona*, *El Periódico*, *La Vanguardia* y *Catalunya Plural*. El dibujo satírico de Guillén es una crónica gráfica desde la Transición democrática hasta hoy en día.

«Microclip»

En 1983 nace TV3 y, un año más tarde, en 1984, Salvador Alsius incorpora el «Microclip» de Guillén al telenoticias del mediodía. Guillén hace dos «dibujos animados» a la semana, hasta 1988. Después, continúa un tiempo en TVE Catalunya con sus «Microclips», un trabajo artesanal que le comporta más de veinte horas de trabajo. Se trata de una experiencia pionera de dibujo animado electrónico con voluntad de innovación, un uso gráfico de la informática en los telenoticias de TV3, que se convierte en toda una primicia en Europa.

2. Creación de un lenguaje escénico

Entre 1972 y 1980, Guillén busca la renovación del lenguaje teatral y rehúye de la escenografía como decoración para encontrar su propia idea del espacio escénico. El recuerdo de una cómoda familiar le abre las puertas a la creación de un artefacto que se transforma dentro de la escena. Esta cómoda la encontramos en *Ubú, rei* (1973), trabajo del final de carrera en el Institut del Teatre. Cómodas, contenedores o armarios, como en *L'Espantu* (1979), son muebles que se transforman a partir de ahora en artefactos de un espacio escénico que se ha convertido en modular. Su primer trabajo profesional en *Una guerra en cada esquina* (1972) impulsa la máscara. Muy pronto, el vestuario, junto con la máscara, le ayudan a crear el personaje, y la incorporación de artilugios mecánicos o escultóricos le permite crear animales, monstruos o elementos perturbadores de la escena. Este proceso va acompañado de un diálogo con Fabià Puigserver en el Institut del Teatre.

La cómoda

Al principio fue una cómoda. Un dibujo en el recuerdo da testimonio de este mueble, presente en la infancia de Guillén y protagonista en el espacio escénico de obras de teatro y ópera. Una cómoda es una caja de sorpresas que desvela la imaginación del escenógrafo para desplegar el concepto de transformismo escénico. Una cómoda que se puede convertir en barca, carroza, asiento, escalera o tarima. Aparece por primera vez en *Ubú, rei*, en 1973. Al lado de otras piezas de mobiliario, como un armario, un contenedor o un piano, instaura un modelo de escenografía en movimiento y evolución constantes.

El cuadrado de astromelias, 1973

Textos: Guillermo Henríquez

Compañía: Gogo, Teatro Experimental Independiente

Institute of North American Studies, Barcelona

Dirección: Joan-Manuel Gisbert

Espacios escénico: Guillén

Los forjadores de imperio, 1974

Textos: Boris Vian
Compañía: Gogo, Teatro Experimental Independiente
Institute of North American Studies, Barcelona
Dirección: Joan-Manuel Gisbert
Espacio escénico y caracterización: Guillén

Escola de bufons, 1975

Textos: Michel de Ghelderode
Dirección: Pere Planella
Vestuario: Fabià Puigserver
Maquillaje: Guillén

L'Odissea, 1979

Compañía: Els Joglars
Auditori de Palma de Mallorca
Dirección: Domènec Reixach y Albert Boadella
Escenografía: Guillén

Les balades de Villon, 1978

Textos: François Villon
Sala Villarroel, Barcelona
Dirección: Feliu Formosa
Espacio escénico, vestuario y máscaras: Guillén

No te n'oblidís mai, 1977

Textos: Peter Nichols
Teatre Romea, Barcelona
Compañía: Teatre Romea
Dirección: J. M. Loperena
Espacio escénico: Guillén

Ubú, rei, 1973

Textos: Alfred Jarry
Institut del Teatre, Barcelona
Trabajo de final de estudios en esta institución

Ubú, rei, 1979

Textos: Alfred Jarry
Centre Catòlic de Gràcia, Barcelona
Compañía: Teatre a l'escola, campaña 78/79
Dirección: Josep Torrents y Jaume Nadal
Espacio escénico, vestuario y máscaras: Guillén

© Guillen, VEGAP, Barcelona, 2021.

3. «La calle es nuestra: tradición e innovación»

Al final del franquismo, se impone una reflexión sobre la cultura popular y la identidad festiva. Nace la fascinación por los entremeses y la renovación de sus figuras, como el águila, el buey, el león, el dragón, los enanos y los gigantes. Barcelona se perfila como una ciudad creativa y cosmopolita que quiere recuperar su memoria colectiva y las libertades perdidas. Guillén se hace eco de esta investigación etnográfica y lleva a la calle una estética abstracta, cubista, alejada del naturalismo figurativo y barroco de la iconografía empleada hasta entonces. La comparsa *Visca Picasso!* (1981) escenifica plenamente el maridaje entre tradición e innovación. Este nuevo concepto lo proyecta a los carnavales de los primeros años de la década de 1980, en los que la clave es la máscara. A raíz de la proclama de Fraga Iribarne «¡La calle es mía!», la gente hace suya «¡La calle es nuestra!». Desde entonces, más de veinte montajes parateatrales han animado las calles con propuestas de Guillén, que destacan por los artefactos y artilugios que basculan entre la tradición de la cultura popular y la vanguardia.

Carnaval

La calle había sido el escenario de los rituales «victoriosos» —militares, falangistas, nacionalcatólicos—, en los que solo pervivían unos cuantos vestigios de la cultura tradicional, debidamente pautados y controlados. Por descontado, había desaparecido el carnaval y, con él, la dimensión más desinhibida de la fiesta. En 1980 Guillén se asocia con Can Forés, de Gràcia, para montar un taller de máscaras. En 1980 hace una exposición de sus máscaras, a la que, a través de Joan Brossa, se suma Josep Cardona, de El Ingenio, con sus producciones de cartón piedra. Guillén crea una iconografía de carnaval a partir de tipos populares, diablos, astros y animales.

Comparsa *Visca Picasso!*, 1981

Ajuntament de Barcelona

Guion, diseño de figuras de Picasso y dirección: Guillén

Cabalgata *L'any festiu*, 1992

Expo'92, Sevilla

Compañía: Comediants

Carrozas Agosto asador, Novembre, DRAC Primavera, Toro y Sabates dels Reis: Guillén

Comparsa *Rosa Sensat*, 1995

Associació de Mestres Rosa Sensat, Barcelona

Diseño y realización de cuatro figuras: Dama Terra, Arribada d'Eol, Follia de foc y Ninaigua: Guillén

Construida entre 1995 y 1998

Presentada en las inauguraciones de las correspondientes Escoles d'Estiu Rosa Sensat

Textos: Roser Ros

Animación de calle, 1995

Port Aventura, Vila-Seca i Salou

Compañía: Comediants

Dirección: Joan Font

Artefactos, vestuario y elementos de animación: Guillén

Acto inaugural Eurobasket, 1997

Pavelló Olímpic, Badalona

Compañía: Comediants

Dirección: Joan Font

Diseño de figurines y artefactos: Guillén

Cuenta atrás para el milenio, 1999

Intervención en la fachada de La Pedrera

Compañía: Comediants

Dirección: Joan Font

Vestuario, elementos y artefacto musical L'astrolabi: Guillén

Gala de los Premios Max, 1999

SGAE

L'Auditori, Barcelona

Producción: Anexa

Compañía: Comediants

Dirección: Joan Font

Escenografía y vestuario: Guillén

Festival Grec, 2001

Ajuntament de Barcelona

Acto de presentación

Palau de la Virreina, Barcelona

Compañía: Comediants

Diseños: Guillén

Walter Benjamin-Bertolt Brecht, 2018

Associació Passatges y Ayuntamiento de Portbou

Sala la Congesta, Portbou

Lectura dramatizada *Els nostres cossos ensopeguen amb les paraules, igual que ho fan amb les llambordes* (Walter Benjamin y Bertolt Brecht: *Encuentro en Portbou /Rencontre à Portbou*), de Maria Mailat

Poetas: Vicenç Altaión y Carles Duarte

Espacio escénico: Guillén

EL RELOTGE DEL MIL·LENI A LA PEBRERA
COMEDIANTS

4. Teatro y ópera

Desde su entrada en el Institut del Teatre en 1971, Guillén quiere poner en juego toda la maquinaria que el escenógrafo tiene al alcance para subir al escenario la nueva iconografía que había renovado, procedente de la cultura popular y el folklore recuperados. La investigación de la obra de arte total está en marcha. El teatro y, más tarde, la ópera, le proporcionan la oportunidad de consolidar un lenguaje propio. Espacio escénico, máscara, vestuario y artefactos se convierten en los puntales de su lenguaje escénico, aspectos que se consolidan en una de las primeras obras, *L'Espantu* (1979), un ejercicio que alcanza con creces los objetivos fijados, y también en *Deixeu-me ser mariner* (1983), con el espacio escénico concentrado en una espiral laberíntica. Desde 1992, cuando inicia la colaboración con la compañía Comediants, sus escenografías de teatro y ópera viajan por todo el mundo, desde China hasta EE.UU., pasando por diversas ciudades europeas y por el Gran Teatre del Liceu.

***L'Espantu*, 1979**

Textos: Juli Vallmitjana

Grup Teatrí, Barcelona

Dirección: Joan y Francesc Castells

Escenografía, máscaras y diseños vestuario: Guillén

En esta obra se consolidan algunos de los objetivos que Guillén se había marcado y que ilustran los apuntes de máscaras de personajes, caracterizaciones que se inspiran en los tipos de Nonell, y apuntes de figurines. El armario transformable domina la caja escénica.

***Picasso Ú*, 1980**

Ajuntament de Barcelona, Atarazanas

Autor: Guillén

Compañía: Grup Teatrot

Dramaturgia: Guillermo Heras (Tábano) y Guillén

Dirección, escenografía, vestuario y artefactos: Guillén

Es la primera incursión importante en el mundo picassiano. Las máscaras de *El foll*, la Menina, una máscara del *Guernica*, así como dibujos a lápiz y a la aguada, muestran la inmersión de Guillén en la vida y la obra de este pintor, que ya le había atraído desde muy joven.

***El llibre de les bèsties*, 1995**

Teatro Romea, Barcelona

Textos: Ramon Llull

Compañía: Comediants

Dirección: Joan Font

Escenografía, vestuario y artefactos: Guillén

En esta obra consolida el diseño de personajes. Son relevantes los cuadernos de notas iniciales, con notas preparatorias del montaje teatral, los dibujos de los diseños de

figurines, artefactos escénicos y, sobre todo, los esbozos de personajes y de la fauna simbólica, con sus vestidos y máscaras. Es una obra influida por el arte románico catalán.

La flauta màgica, 1999

Gran Teatre del Liceu

Autor: Wolfgang Amadeus Mozart

Compañía: Comediants

Dirección: Joan Font

Dirección musical: Josep Pons

Escenografía, vestuario y artefactos: Guillén

Es un montaje emblemático desde el punto de vista estético, que abre las puertas de la escena internacional a Comediants y Guillén. Destacan el guion de la escenografía, los esbozos del telón del bosque de noche, los diseños de los animales mágicos como el buey, la avestruz, la cebra, el camello, el león, el cocodrilo, y los dibujos de Papageno, Papagena y la Reina de la Noche, además de los artefactos y el diseño virtual de la escenografía.

Colors, 1999

Festival de Peralada, Peralada

Autor: Javier Mariscal

Compañía: Javier Mariscal

Diseños escenográficos y vestuario: Guillén, a partir de dibujos de Mariscal

En esta colaboración, Guillén transforma los personajes de cómic de Mariscal conocidos como «garriris» en personajes teatrales de tres dimensiones y pone en marcha su pasión y vocación por la escultura.

Maravillas de Cervantes, 2000

Compañía Nacional de Teatro Clásico

Autor: Andrés Amorós

Dirección: Joan Font

Espacio escénico, vestuario y artilugios: Guillén

Se trata de cinco entremeses de Cervantes. Guillén crea un contenedor transformable en cinco espacios donde puedan desarrollarse los entremeses. Diseña un figurín musical y diversas máscaras con la intención de mostrar una *commedia dell'arte* de acuerdo con las tipologías barrocas del teatro del Siglo de Oro.

Bi. Dos mons, dues mirades, 2001

Century Theatre, Pekín

Producción: Comediants y Compañía acrobática de la China

Guion: Joan Font y Moisès Maicas

Dirección: Joan Font

Escenografía, vestuario y artefactos: Guillén

La escenografía recrea a diversos autores de la vanguardia pictórica del siglo xx. El andamio que permite las acrobacias se inspira en Léger, los albañiles van vestidos con la estética neoplasticista de Mondrian, y el payaso Monti lleva estampados en el traje diversos temas de obras maestras de la historia del arte.

La Cenerentola, 2007

Coproducción de la Welsh National Opera de Cardiff (2007), el Gran Teatre del Liceu (2007) y el Grand Théâtre de Genève (2008)

Estrenada en la Houston Grand Opera

Autor: Gioachino Rossini

Dirección: Joan Font

Escenografía, vestuario y artefactos: Guillén

Es una ópera concebida como un espacio transformable por medio de la luz y de los materiales translúcidos empleados. Por su fantasía permite a Guillén desplegar la magia de todos sus recursos escenográficos a partir de la riqueza del vestuario y de unos artefactos que ejecutan sobre el escenario un transformismo al estilo de Fregoli.

Faust-bal, 2009

Teatro Real, Madrid

Ópera y música: Leonardo Balada

Libreto: Fernando Arrabal

Dirección: Joan Font

Escenografía, vestuario y artefactos: Guillén.

Destacan los estudios de figurines en color de los diversos personajes: los Margaritos, las Amazonas, los serafines, los jueces y los exiliados. El transformismo escenográfico tiene momentos espectaculares como cuando los escudos de los Margaritos se juntan y forman los diferentes lados de un toro monumental.

La italiana en Argel, 2009

Teatro Real, Madrid

Dirección: Joan Font

Escenografía, vestuario y artefactos: Guillén

Es una obra rica en el diseño de estampados de las piezas de ropa de los personajes. Destacan los apuntes gráficos del vestuario de los corsarios, el esbozo de Mustafá y del Tigre, así como la monumentalidad del Kaimakan, compuesto y concebido mediante un trabajo virtual en 3D, proceso habitual en las escenografías de los últimos años.

El barbero de Sevilla, 2010

Coproducción de la Houston Grand Opera (2011), la Opéra National de Bordeaux (2012) y la Opera de Toronto (2015)

Representada en el Gran Teatre del Liceu (2014)

Dirección: Joan Font

Escenografía: Guillén.

Un elemento de mobiliario —un piano— es la caja mágica a partir de la cual se despliega el transformismo escénico de la obra. Es relevante la caracterización de los personajes, particularmente las pelucas y el maquillaje.

5. Guillén pintor

Atraído por la plástica en general, a pesar de una inicial vocación escultórica desplegada sobradamente en su carrera teatral, lleva a cabo una obra pictórica que ha adquirido más relevancia a partir de 2010. Guillén hace una relectura de la historia de la pintura desde el Siglo de Oro hasta la modernidad y la vanguardia, con la figura de Picasso como clave de bóveda. Se interesa por una serie de pintores clásicos y contemporáneos, que relee y sitúa en un nuevo contexto para que hablen con otra voz. Se interesa, entre otros, por algunos autores catalanes como Nonell, Picasso y de los cuales hace lecturas y relecturas, y que le dan acceso a la modernidad, así como algunos autores renacentistas, como Ghirlandaio o Uccello; pintores españoles, como Velázquez, El Greco, Zurbarán o Goya; pintores franceses, como Daumier o Degas, o pintores realistas del siglo xx, como Francis Bacon o Balthus. La última serie, *Miralls*, le permite emplazar a personajes en tres dimensiones y alcanzar aquella proyección escultural en una superficie bidimensional.

© Guillén, VEGAP, Barcelona, 2021.

«Los dibujos de Guillén tienen una importante cultura plástica.»

Manuel Vázquez Montalbán

Espacio lúdico

Actores, actrices... ¡a escena!

La obra de Joan Josep Guillén hunde sus raíces en las formas del teatro popular de las fiestas, cabalgatas y procesiones que vio y vivió durante su infancia en Manlleu, y que tienen una larga tradición en Cataluña. Gigantes, cabezudos, comparsas y otras figuras del folklore festivo serán la base para la renovación del lenguaje escénico. Bajo esta influencia, diseñará figurines donde la máscara y los artilugios cobran un gran protagonismo sin esconder su naturaleza ilusoria. Guillén encuentra otra fuente de inspiración en el teatro y el ballet de vanguardia, donde artistas como Picasso, Léger y Schlemmer crean figurines que transforman radicalmente el cuerpo humano por medio de vestidos llenos de color y formas geométricas.

La exposición ***Guillén. Magia en el espacio escénico*** incluye un espacio lúdico en el que las personas que nos visiten podrán jugar a ser figurinistas y experimentar cómo se transforma el cuerpo humano a través del vestuario. Dos teatros en miniatura recrean los escenarios de las obras *Bi* y *La flauta mágica*, donde se sitúan las figuras de diferentes personajes que podremos modificar combinando diferentes prendas de vestir y máscaras, para crear el conjunto de vestuario teatral de la obra.

Biografía

Joan Josep Guillén i Zambrano

(Fuente del Maestre, Extremadura, 1947)

Dibujante satírico, pintor y escenógrafo. Nacido en Extremadura, cuando tenía dieciocho meses sus padres se trasladan a vivir a Manlleu, donde pasa la infancia y la juventud. En el Centre d'Acció Catòlica de Manlleu tiene su primer contacto con el mundo del teatro. Después de unos cuantos trabajos gráficos en esta ciudad, en 1968 se traslada a Barcelona y entra en contacto con el ambiente musical y teatral del local musical la Cova del Drac, donde conoce a los miembros del grupo Setze Jutges y a diversos periodistas. Inicia su labor periodística en el diario *Tele/eXpres* en 1969 y, desde entonces, publica sus dibujos en numerosas publicaciones: *Triunfo*, *Por favor*, *Muchas gracias*, *Presència*, *Arreu*, *La calle*, *El Periódico de Catalunya*, *El Món*, *Diari de Barcelona*, *La Vanguardia* y *Catalunya plural*, entre otros. Entre 1984 y 1988 crea para TV3, y después para TVE Catalunya, un espacio de animación con ordenador en formato de vídeo gráfico, anunciado como «Microclip».

El encuentro con Hermann Bonnín le ayuda a entrar en el mundo del teatro de Barcelona a principios de la década de 1970. Primero es alumno del Institut del Teatre y después se convierte en profesor de escenografía desde el curso 1973-1974 hasta 2012. A finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, emprende la renovación de la iconografía del teatro de calle, revisa la tradición de enanos, gigantes, comparsas, figuras del entremés y carnavales, que habían quedado muy desdibujados por el franquismo, y crea nuevas formas modernas para estas figuras tradicionales gracias al impulso de los nuevos ayuntamientos democráticos, que quieren recuperar la tradición mediante la vuelta a los orígenes.

Barcelona se lanza a la recuperación de la calle con nuevos enanos, gigantes y nuevo bestiario que el ayuntamiento de la ciudad encarga a Guillén. Este crea la comparsa *Visca Picasso!* (1981) en la que une tradición e innovación, con motivo del centenario del nacimiento del artista malagueño. El *Costumari Català* de Joan Amades es la referencia en cuanto a la tradición; las vanguardias históricas son el punto de enlace con la modernidad plástica, y Lorca es la inspiración literaria. Asimismo, la poesía escénica de Joan Brossa y su defensa de la cultura popular se hacen oír en la época, y Guillén recoge el guante de este maridaje entre cultura popular y vanguardia que se reivindica en la década de 1970.

Desde 1992, sus escenografías se asocian a la compañía Comediants, con la que ha realizado la escenografía, el vestuario y artefactos de diversas obras de teatro, óperas y espectáculos parateatrales. La mayoría de estas óperas se han representado en importantes teatros de todo el mundo.

Ha recibido reconocimientos destacados como el Premio Ciudad de Barcelona en 1983, por sus dibujos en *El Món* y *La Vanguardia*, y en 1985, por la aportación innovadora al dibujo periodístico con el «Microclip» de TV3. Se le ha otorgado la Medalla de Oro de Vestuario en la 9.ª Cuatrienal de Arquitectura y Escenografía de Praga (1999), así como el Premio Nacional de Cultura del CONCA (2016) por su trayectoria artística.