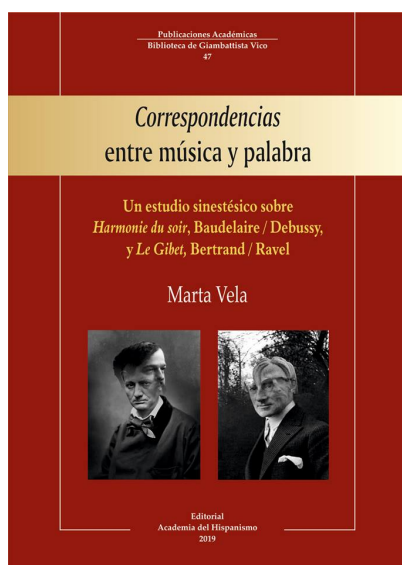

CORRESPONDENCIAS ENTRE MÚSICA Y PALABRA - Marta Vela

TÍTULO DE LA OBRA: *Correspondencias entre música y palabra*

AUTORA: Marta Vela

EDITORIAL: Academia del Hispanismo

AÑO DE EDICIÓN: 2019

ISBN Nº: 978-84-17696-08-5

PRECIO: 39€

ENCUADERNACIÓN: Tapa blanda

Nº DE PÁGINAS: 148

Marta Vela es una madrileña polifacética, Licenciada en Dirección de Orquesta, Piano y Filología Hispánica, Doctora en Educación -especialidad Análisis musical-, presentadora del programa *Música con estilo* de Radio Clásica de Radio Nacional de España, docente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y autora de numerosos artículos de investigación publicados en diversas revistas especializadas de varios países. En esta ocasión nos ofrece su primer libro de ensayo.

Se trata de un estudio sinestésico sobre *Harmonie du soir* y *Le Gibet* -de Charles Baudelaire y Aloysius Bertrand, respectivamente- y sus correspondencias con las obras de dos de los compositores impresionistas de mayor renombre, Claude Debussy y Maurice Ravel.

Previamente a la concreción de dicho estudio, la autora trata, de manera histórica, las características comunicativas de música y palabra y el “maridaje” que realizaron de ambas los compositores, desde el Medioevo hasta el siglo pasado, llevándonos por el origen de la música instrumental, la ópera, Bach, Mozart, los *lieder* de Schubert o *l'idée fixe* de Berlioz desarrollada en la *Sinfonía Fantástica*, entre otras muchas cuestiones.

Precisamente, el sistema wagneriano de *leitmotive* (o motivos conductores) tiene el precedente de *l'idée fixe* de Berlioz, elucidada, por primera vez, en la *Sinfonía Fantástica* (1830), precedida de un texto, un programa, redactado en prosa por el autor, en el que quería mostrar “diferentes situaciones de la vida de un artista”, a través de un drama instrumental “privado de la palabra”, suplido, entonces, por la narración, que consideraba “el texto hablado de una ópera”. De este modo, tanto el programa, como la obra musical giran en torno a un mismo elemento, la amada –cual idea fija, en la obsesión del enamorado protagonista, embriagado por el opio–, remitiendo a un mismo tema musical y a sus múltiples transformaciones, que articulan la estructura temática de la sinfonía tradicional, ampliada, en este caso, de cuatro a cinco movimientos. (Vela, 2019: 45).

Todo ello se desarrolla con el objeto de que el lector pueda posteriormente apreciar en profundidad las *correspondencias* entre las obras motivo de estudio. Uno de estos aspectos es la semántica de la música y su simbiosis con la poesía, y cómo tratan ambas de transferirse sus propias cualidades intrínsecas en los diferentes estilos histórico artísticos.

La cuestión del significado –y de su posible transferencia– es uno de los asuntos más espinosos entre música y palabra, sobre todo, porque ambas fluyen por cauces de expresión diferentes y, de este modo, la una ansía de la otra aquello de lo que carece, y viceversa.

Dado que el texto y, particularmente, la poesía, comparte su canal expresivo con la herramienta básica de comunicación del ser humano, el lenguaje, tanto a nivel escrito como hablado, difiere de la música, que posee un sistema exclusivo de expresión, lo que la aleja de cualquier interpretación fija e inmediata (Vela, 2019: 17).

También se analizan los elementos que ambas tienen en común: estructura, ritmo, repetición, variación... y en este sentido, la Doctora Vela hace gala de una de sus especialidades, analizando, entre otras, *El prelude a la siesta de un Fauno* de Mallarmé/Debussy a través de la sucesión de Fibonacci y descubriéndonos su estructura formal según la proporción áurea.

Y después de un completo prelude, nos sumergimos en el núcleo central del ensayo, donde se analiza de manera exhaustiva las cuatro obras -literarias y musicales- sin olvidar ningún elemento. Métrica, ritmo, simbolismo, ecos –sonoros y semánticos-, tensión, amor, perfumes, atmósferas... nada ha escapado a la lupa de la autora cuyo análisis, en ocasiones, es también poético a la vez que desgarrador por la temática de las obras analizadas.

El análisis semántico del poema refuerza las estructuras anteriores, presentando dos campos semánticos principales –la naturaleza y la descripción del ahorcado–, y otros dos secundarios –los efectos sonoros y la ropa–. En cuanto a la naturaleza, se trata de una imagen diametralmente opuesta a la mostrada por Baudelaire, identificada con la belleza, en este caso, se advierte un ente lúgubre, nocturno cobijado de insectos repugnantes, vinculados a las tinieblas: el grillo, la mosca, el escarabajo y la araña, por tanto, el resto de elementos asociados a la naturaleza, la *bise* [el viento], la *mousse* [el musgo] y le *lierre* [la hiedra], le *bois* [el bosque] y *l'horizon* [el horizonte], se integran en este concepto de naturaleza, oscura y misteriosa, y, hasta cierto punto, maléfica (Vela, 2019: 95-96).

Todo el discurso del ensayo está convenientemente apoyado por numerosas citas, que nos ayudan a entender las opiniones según época (o bando) de cada uno de los autores aludidos, haciéndonos ver la complejidad de algunos de los temas tratados.

Pero, incluso, volviendo a la vieja disputa del siglo XIX entre absolutistas y referencialistas, resulta imposible asociar, de manera permanente, la descripción de un elemento de la realidad con una determinada combinación de sonidos, porque cada compositor trabaja según un criterio individual e intransferible, sin que pueda establecerse una ley universal, de carácter acústico, comparable, por ejemplo, a la de la resolución en consonancia del tritono en la cadencia perfecta (Vela, 2019: 21).

A lo largo de todo el libro -así como en los anexos- se incluyen numerosos análisis gráfico-sonoros de las obras estudiadas. En los mismos, la autora utiliza un sistema de código de colores para identificar secciones, motivos, elementos... método con el que podemos descubrir toda la trama desarrollada por los compositores en las diferentes obras de manera muy visual.

Se trata de un libro con contenido esencialmente musical, pero donde encontramos mucho más y, sobre todo, una obra con un trabajo muy minucioso detrás y con un enfoque totalmente novedoso. En definitiva, un libro que llega para sumarse a la exigua bibliografía disponible, escrita en lengua castellana, sobre estudios relacionados con nuestro arte, la Música.

Reseña realizada por José María Berenguer del Villar, Profesor de clarinete, Licenciado en Música y Compositor.