

Escrito en el margen. Música, Literatura y Pensamiento constituye una reflexión sobre el hecho musical desde una perspectiva interdisciplinar. Estructurado como una suite, cada movimiento aborda su análisis desde una dimensión clara y distinta. *Allemande* evalúa las aportaciones de *la Teoría de la Literatura* a la no tan *Nueva Musicología*, desarrollando en una serie de análisis que van desde Petrus de Cruce a Debussy gracias al auxilio de la lingüística textual y la retórica clásica. *Courante* trata de analizar el lugar que tiene la música en cuatro escritores muy próximos a ella: Rubén Darío, Nicolás Guillén, Gabriel García Márquez o James Joyce. *Sarabande* constituye un recorrido por cómo los compositores integran sus referentes literarios, desde la experiencia de la enfermedad y la peste, hasta la sublimación de aspectos esenciales a la naturaleza humana como la maldad y la trascendencia en Igor Stravinsky o la violencia, la crueldad y el terrorismo en Antón García Abril. Finalmente, *Gigue* supone una serena reflexión sobre el hecho musical desde la filosofía del lenguaje -de la mano de Wittgenstein, Catedrático de Universidad del área de Música en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y Co-Director del Centro de Investigación y Documentación Musical (CIDoM-CSIC). Premio Nacional Extraordinario Fin de Carrera (MEC) y Premio Extraordinario de Contrapunto y Fuga (2001), ha sido profesor visitante en Sorbonne, Paris-IV (2000); Texas A&M University (2004); University of Nottingham (2015, 2018) y Ruprecht-Karls-Universität de Heidelberg (2012, 2013 y 2020). Posee tres tramos de investigación y uno de transferencia, y ha sido investigador principal de tres proyectos del Plan Nacional y cuatro autonómicos. Sus publicaciones han sido reconocidas por su enfoque interdisciplinar sobre las relaciones entre Música y Literatura, desde el Siglo de Oro hasta nuestros días, trabajando sobre autores como Cervantes, Lope, Góngora, Calderón, Rojas Zorrilla, Rubén Darío, Nicolás Guillén, Gabriel García Márquez, José Ángel Valente, etc., así como sobre la recepción musical de sus obras. Ha coordinado siete grupos de investigación de distintas universidades y del CSIC en el proyecto de Redes de Excelencia Música, literatura y poder en la España moderna: Estudio interdisciplinares. Entre sus obras más recientes destaca *Y la música se hizo verbo... Imágenes poéticas de Beethoven* (Valencia, Tirant, 2021), desde la *filosofía del límite* propuesta por Eugenio Triás, o desde la tradición hermenéutica preservada por Ingarden, Langer o Goodman. Se trata, pues, de un trabajo unitario que a través del hilo conductor de distintas realidades de nuestra historia nos revela hasta qué punto la experiencia y vivencia musical está vinculada a la palabra y, con ella, al pensamiento.

**ESCRITO EN EL MARGEN.
MÚSICA, LITERATURA Y PENSAMIENTO**

Juan José pastor Comín

BIBLIOTECA DE MUSICOLOGÍA

ESCRITO EN EL MARGEN MÚSICA, LITERATURA Y PENSAMIENTO

JUAN JOSÉ PASTOR COMÍN

Catedrático de Universidad del área de Música en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y Co-Director del *Centro de Investigación y Documentación Musical* (CIDoM-CSIC). Premio Nacional Extraordinario Fin de Carrera (MEC) y Premio Extraordinario de Contrapunto y Fuga (2001), ha sido profesor visitante en Sorbonne, Paris-IV (2000); Texas A&M University (2004); University of Nottingham (2015, 2018) y *Ruprecht-Karls-Universität* de Heidelberg (2012, 2013 y 2020). Posee tres tramos de investigación y uno de transferencia, y ha sido investigador principal de tres proyectos del Plan Nacional y cuatro autonómicos. Sus publicaciones han sido reconocidas por su enfoque interdisciplinar sobre las relaciones entre *Música y Literatura*, desde el *Siglo de Oro* hasta nuestros días, trabajando sobre autores como Cervantes, Lope, Góngora, Calderón, Rojas Zorrilla, Rubén Darío, Nicolás Guillén, Gabriel García Márquez, José Ángel Valente, etc., así como sobre la recepción musical de sus obras. Ha coordinado siete grupos de investigación de distintas universidades y del CSIC en el proyecto de Redes de Excelencia *Música, literatura y poder en la España moderna: Estudio interdisciplinares*. Entre sus obras más recientes destaca *Y la música se hizo verbo... Imágenes poéticas de Beethoven* (Valencia, Tirant, 2021).

Dykinson, S.L.

**ESCRITO EN EL MARGEN.
MÚSICA, LITERATURA Y PENSAMIENTO**

**COLECCIÓN
BIBLIOTECA DE CRIMINOLOGÍA**

DIRECTOR

COMITÉ EDITORIAL

**ESCRITO EN EL MARGEN.
MÚSICA, LITERATURA Y PENSAMIENTO**

JUAN JOSÉ PASTOR COMÍN

Dykinson, S.L.

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (art. 270 y siguientes del Código Penal).

Diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con Cedro a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 917021970/932720407.

Este libro ha sido sometido a evaluación por parte de nuestro Consejo Editorial.
Para mayor información, véase www.dykinson.com/quienes_somos

*El patrimonio musical de la España moderna (siglos XVII-XVIII):
transferencia de resultados y proyección social*
PDC2021-121092-C21. PDC2021-121092-C21.

Ministerio de Ciencia e Innovación

*La fiesta barroca: música, teatro, danza e iconografía.
Estudio interdisciplinar del patrimonio musical de Castilla-La Mancha
en los espacios de celebración civil y religiosa (1600-1750),*

© Copyright by
Juan José Pastor Comín
Madrid

Editorial DYKINSON, S.L. Meléndez Valdés, 61 - 28015 Madrid
Teléfono (+34) 91 544 28 46 - (+34) 91 544 28 69
e-mail: info@dykinson.com
<http://www.dykinson.es>
<http://www.dykinson.com>

ISBN: 978-84-1170-097-9
Depósito Legal: M-10112-2023

Preimpresión por:
Besing Servicios Gráficos S.L.
e-mail: besingsg@gmail.com

Biblioteca de Musicología

Apenas han transcurrido unos meses desde que los directores del Centro de Investigación y Documentación Musical (CIDOM-CSIC), doctores Paulino Capdepón y Juan José Pastor, me alentaron a encabezar una colección académica de nueva planta, la primera específicamente musical que abraza la prestigiosa editorial Dykinson. No pude negarme al honor que tan generosamente se me ofrecía y, con espíritu animoso, acepté el desafío –no sin cierto y prudente temor– en el marco de la estrecha y cordial relación profesional que, como grupo consolidado de investigación integrado en la Universidad de Castilla-La Mancha, mantenemos viva desde hace más de una década.

La “Biblioteca de Musicología” que hoy tengo la doble satisfacción de preluar y dirigir, surge de la noble ambición de ampliar la historiografía hispana con nuevos textos de corte musical y musicológico, incluso estudios sobre la interacción de la música en ámbitos como la literatura y las artes, *sensu amplo*. El proyecto nace con la humildad de todo aquello que comienza a latir, apegado a la realidad misma, lo cual no es óbice para que aspire a la legítima pretensión de crecer e intentar conseguir un puesto destacado entre los principales referentes disciplinares de nuestro país.

La Colección ha sido articulada en torno a dos ejes íntimamente relacionados, en primer lugar, mediante la existencia de un marco de referencia conceptual amplio y sugerente; segundo, mediante un proceso editorial garantista, riguroso y de calidad. La estructura general responde a la necesidad de velar por el cumplimiento de los siguientes rangos: 1. *Patrimonial*, mediante la recuperación, estudio y edición de músicas inéditas con la finalidad de contextualizar y dar a conocer la potencialidad monumental de la historia musical de nuestro país; 2. *Técnico*, mediante la aportación a la comunidad científica de manuales y compendios útiles para el conocimiento y estudio teórico-práctico de las distintas disciplinas musicales (melodía, armonía y/o análisis); 3. *Relacional*, mediante la publicación de trabajos de carácter inter-

disciplinar que establezcan lazos y relaciones entre la música y las demás artes; 4. *Internacional*, la colección tiende a expandirse hacia horizontes de mayor universalidad mediante la traducción al castellano de los textos musicológicos internacionales más significativos.

En relación con el proceso, la recepción y aceptación de originales queda supeditada al cumplimiento de las normas editoriales, así como al posterior proceso de evaluación científica por pares. Los volúmenes de la Colección están a su vez sometidos al proceso vinculado a las exigencias conducentes a la obtención del sello de Calidad en Edición Académica (CEA-APQ), avalado por FECYT y ANECA y promovido por Dykinson. En la misma línea de rigor y calidad la dirección editorial cuenta con el asesoramiento de un Comité Editorial internacional, compuesto por especialistas de las más prestigiosas Universidades europeas y norteamericanas, entre ellas las Universidades de Viena, Mozarteum de Salzburgo (Austria); Hamburgo y Heidelberg (Alemania); las de California y Franklin & Marshall College (EE. UU.); la Sorbona (Francia) y la Universidad de Sheffield (Reino Unido).

Finalizo esta breve alocución con la esperanza de que el futuro de esta Colección pase por despertar el interés creciente en el lector, garante último de este proyecto; contribuir a la consecución de sus fines, con sincero y profundo agradecimiento, es una responsabilidad que abordo con emocionado entusiasmo desde el rigor, el trabajo, la constancia y el silencio.

JOSÉ LUIS DE LA FUENTE CHARFOLÉ
Catedrático de Universidad

Índice

Biblioteca de Musicología	7
Prólogo: a modo de <i>suite</i>	15
1. EL MAL DE LA CIENCIA	15
2. ESCRITO EN EL MARGEN. MÚSICA, LITERATURA Y PENSAMIENTO	18

I. ALLEMANDE. DE LA LINGÜÍSTICA TEXTUAL A LA RETÓRICA MUSICAL

Escritura poética y creación Musical: De la interpretación al Canon	25
1. EN EL DESCONCIERTO DE LAS LETRAS	25
2. MUSICOLOGÍA Y LITERATURA COMPARADA	26
3. ALGUNAS FORMAS DEL PROBLEMA: LOS PARATEXTOS ARTÍSTICOS	29
4. DISTINTAS FORMAS DE APROXIMACIÓN METODOLÓGICA	32
5. UNA ÚLTIMA APROXIMACIÓN COGNITIVA Y LA PROLONGACIÓN DEL ESTATUTO LÍRICO.....	38
<i>Spleen</i>: La construcción del sentido en Debussy y Verlaine	43
1. MÚSICA Y LITERATURA: BASES PARA UNA INTEGRACIÓN CURRICULAR	43

2.	<i>SPLEEN</i> DE VERLAINE: FUENTE LITERARIA DE CLAUDE DEBUSSY.....	45
3.	DEBUSSY: PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS MUSICAL	50
4.	HACIA UNA CARACTERIZACIÓN MUSICAL DEL “ENNUI”	59

De la teoría de la literatura a la no tan nueva musicología. La música como texto: los principios de *Cohesión y Coherencia* 63

1.	HERRAMIENTAS PARA LA DEFINICIÓN DE <i>TEXTO MUSICAL</i>	63
2.	GENOTEXTO Y FENOTEXTO. COHESIÓN Y COHERENCIA	69
3.	EL TEXTO COMO ACTIVIDAD	74

Musica Poetica: Formas difíciles del Ingenio y retórica clásica..... 79

1.	EL MODELO DE LA RETÓRICA CLÁSICA	79
2.	MÚSICA Y POESÍA: ALBORES DE LA PRECEPTIVA LITERARIA ESPAÑOLA	88

La polifonía textual: procedimientos retórico-musicales para la expresión del significado poético 95

1.	EL MOTETE POLITEXTUAL: CONFIGURACIÓN DE UN GÉNERO HÍBRIDO	95
2.	COOPERACIÓN TEXTUAL Y TÉCNICAS COMPOSITIVAS.....	104
3.	LA COMPOSICIÓN MUSICAL Y LAS DISCIPLINAS DEL LENGUAJE	107
4.	PETRUS DE CRUCE Y LA CONSTRUCCIÓN RETÓRICO-MUSICAL DEL SIGNIFICADO.....	120
5.	<i>AUCUN ONT TROUVÉ</i> : ARTICULACIÓN RETÓRICO-MUSICAL DEL SENTIDO.....	127

El llanto: una cuestión de retórica musical 155

1.	INTRODUCCIÓN	155
2.	EL ÁMBITO DE LA <i>DISPOSITIO</i> EN LA MÚSICA INSTRUMENTAL.....	159
3.	LA RETORIZACIÓN DEL LLANTO: “O QUAM TU PULCHRA ES”, DEL <i>CANTAR DE LOS CANTARES</i>	168
4.	EL LAMENTO RELIGIOSO: MONTEVERDI, MERULA, SANCES Y STRADELLA	173
5.	CONCLUSIÓN	201

**II. COURANTE:
DE LA MÚSICA EN LOS POETAS.
TRES APUNTES Y UNA REFLEXIÓN**

Rubén Darío: música de la idea	205
1. LA MÚSICA INTERIOR	205
2. DAFNE / SYRINX	206
Nicolás Guillén: “La flauta gemía / su melancolía...”	215
1. LA MÚSICA EN LA SANGRE	215
2. LA MÚSICA DEL SON	219
La metáfora Erótica: Música en <i>Del amor y otros demonios</i>, de Gabriel García Márquez.....	229
En el centenario del <i>Ulysses</i> de Joyce: la matriz musical	237
1. LA MÚSICA EMERGENTE: EL CONTEXTO FORMATIVO Y LITERARIO	237
2. LA MATRIZ MUSICAL.....	245

**III. SARABANDE:
DE LA POESÍA EN LOS MÚSICOS**

<i>Música y Enfermedad. De la peste del siglo XIV a la COVID-19 siglo XXI: un alto en el camino en las <i>Griseldas</i> del siglo XVIII.....</i>	255
1. LA <i>GRISELDA</i> : AL ENCUENTRO DE SU RECEPCIÓN MUSICAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA.....	255
2. <i>GRISELDA</i> EN LA PRIMERA MITAD EL SIGLO XVIII	257
3. LAS <i>GRISELDAS</i> EPIGONALES: 1751-1800	264
4. CONCLUSIÓN	269

<i>Música y perdición: Mefisto en la obra de Igor Stravinsky</i>	271
1. MEFISTÓFELES O LA REPRESENTACIÓN DEL DIABLO AMIGO	271
2. IGOR STRAVINSKY: MUSSORGSKY Y LA CANCIÓN DE <i>LA PULGA</i> (1909).....	274
3. <i>HISTOIRE DU SOLDAT</i> (1918): EL DIABLO FIEL.....	282
4. <i>THE RAKE'S PROGRESS</i> (1951): LA REDENCIÓN DEL PASADO.....	292
<i>Música y terrorismo: la construcción colectiva del significado</i>	299
1. <i>CÁNTICO DE LAS SIETE ESTRELLAS</i> , DE ANTÓN GARCÍA ABRIL.....	299
2. GÉNESIS DEL TEXTO POÉTICO	304
3. «UNIÓN ENTRE LOS PUEBLOS QUE PROCLAMAN LA VIDA»: LA MÚSICA COMO CAUCE DEL DOLOR COMUNITARIO	314
4. ANÁLISIS MUSICAL	317
 IV. GIGUE. DE LA ÉTICA A LA MÚSICA 	
Música, Lenguaje y Silencio: una nota sobre Ludwig Wittgenstein	327
Lecturas fronterizas de Anton Bruckner: su escritura religiosa	339
2. EL HECHO MUSICAL DESDE LA FILOSOFÍA DEL LÍMITE.....	341
3. MÚSICA Y MEDIACIÓN SIMBÓLICA	346
4. LA <i>MISA EN MI MENOR</i> (WAB 27) DE ANTON BRUCKNER: UNA LECTURA DESDE EUGENIO TRÍAS.....	351
4.1. Introducción: recreación desde la ciudad del límite	351
4.2. Kyrie: amor matricial	358
4.3. Gloria: desde el cerco del aparecer	362
4.4. Credo: cuna y sepultura	363
4.5. Sanctus y Benedictus: la recreación palestriniana	368
4.6. Agnus Dei y coda final	371
5. MARÍA, ESPACIO MATRICIAL DE LA MISA EN MI MENOR	373

Música como cauce de la adversidad la función simbólica y restauradora de la experiencia musical en Roman Ingarden, Susanne Langer y Nelson Goodman	377
1. MÚSICA EN LA PANDEMIA: FUNCIÓN SIMBÓLICA Y RESTAURADORA	377
2. LIOPPOLD Y LA MÚSICA COMO EXPRESIÓN DE LAS EMOCIONES DIRECTAS	378
3. ROMAN INGARDEN O LA MÚSICA COMO OBJETO INTENCIONAL	379
4. SUSANNE LANGER: LA MÚSICA COMO SÍMBOLO POR ENCIMA DEL LENGUAJE	383
5. NELSON GOODMAN: LA MÚSICA COMO PRODUCTORA DE METÁFORAS.....	384
Bibliografía.....	391

