

Fecha de recepción: 2 noviembre 2010
 Fecha de aceptación: 4 enero 2011
 Fecha de publicación: 15 marzo 2011
 URL: <http://oceanide.netne.net/articulos/art3-10.php>
 Oceánide número 3, ISSN 1989-6328

Una introducción a la relación entre música y literatura en las letras hispánicas

Pablo Diago Busto
 C.M.U.S. Profesional de Música de Vigo, Spain

RESUMEN:

Una de las relaciones más bellas, más perfectas y más productivas entre distintas especialidades artísticas, es la que surge desde la antigüedad entre la música y la literatura. La interacción entre ambas artes, nos ofrece resultados prácticamente infinitos. De hecho, dicha asociación, nos permitiría hablar por ejemplo, de los Lieder (poemas cantados con acompañamiento de piano) tan típicos del Romanticismo, de la Ópera y su evolución, con sus diferentes etapas, formas y compositores, de la Zarzuela (que surge en España como variante de la Ópera), del Ballet, del Teatro y un largo etcétera, por lo que, sin llegar a profundizar en ninguno de estos campos, sí haremos en las próximas líneas un breve viaje a través del tiempo y de la historia para observar la evolución de dicha relación.

Palabras clave: música, literatura, poesía, amor, lenguaje, expresión de sentimientos, relación, evolución, autores, músicos.

ABSTRACT:

One of the most beautiful, perfect and productive relationships is the one taking place between music and literature which is something that started in ancient times. The interaction between the two arts has offered endless results. In fact, through this partnership for instance, we can speak about several musical forms such as the Lieder (sung poems with piano accompaniment) which was of so much use throughout the Romantic period; the Opera and its evolution enriched with its various stages, forms and composers; the Zarzuela which emerged in Spain as a variant of the Opera; we cannot forget about the Ballet, Theater and so on. We are not intending to deepen into any of these fields, however in the next few lines we are going to take a journey through time and history in order to observe the evolution of that relationship.

Keywords: music, literature, poetry, love, language, expression of feelings, relationships, evolution, writers, musicians.

1. RELACIÓN EN SUS ORÍGENES

Inicialmente, las artes no cumplían las mismas funciones que en la actualidad, ya que ni estaban concebidas específicamente para lo estético ni poseían un ámbito disciplinario propio. La música no existía sin la danza, por lo tanto, estaba consagrada a ella, y la danza, a través de la canción, tenía una finalidad práctica: ensalzar en los miembros de cada comunidad unos valores morales, pautas y normas que organizaban su vida y convivencia. De ahí también el carácter sagrado y litúrgico de la misma en la antigüedad. Pero más allá de lo sagrado, de lo litúrgico y del sentido meramente práctico que tenía la música, poco a poco nace una nueva necesidad: La de expresar sentimientos. Ya no solo se trata, por lo tanto, de ensalzar valores, ideas morales e ideales de comportamiento. Se trata también de expresar, comunicar, vivir y transmitir esa experiencia. Y para ello, se continuó utilizando la canción y la danza, como hasta entonces, pero enriqueciendo ritmo, melodía y letra. La letra ya no solo se utiliza para educar al pueblo. Además y sobre todo, se trata de expresar, transmitir todo tipo de experiencias, sentimientos y estados de ánimo, sin abandonar, por supuesto, la tradición oral de leyendas, cuentos y otras historias para inmortalizar personajes épicos y legendarios del pueblo. De hecho, la letra de la canción, poco a poco trasciende el sentido inicial didáctico y pedagógico, permitiéndose otro tipo de utilización, lo que, con su evolución, dará paso a la poesía.

Comienza una relación directa entre música y literatura que nos acompañará hasta nuestros días, una de las más antiguas y fructíferas colaboraciones existentes entre distintas manifestaciones artísticas.

2. MÚSICA Y POESÍA

Desde la Antigüedad hasta nuestros días, la poesía y la música siempre se han encontrado. Hagamos un breve repaso de la historia de nuestra literatura, donde encontraremos las primeras manifestaciones de la relación entre Poesía y Música. En la Edad Media, la Península Ibérica recibe influencias muy diversas, producto de los intercambios culturales con los pueblos cercanos. Nace la lírica tradicional, poesía compuesta de forma anónima y transmitida oralmente, donde destacan las *jarchas* de origen árabe de las cuales se derivan las *cantigas*, donde las más reconocidas son las *Cantigas de Santa María* del rey Alfonso X el Sabio (1221-1284).

Otro ejemplo de esta relación, son los llamados cantares de gesta, obras que narran las hazañas de héroes y caballeros que defienden el honor de su tierra o de su feudo. Pero como estas obras eran recitadas – con inserción de cantos – por los *juglares*, artistas del entretenimiento de la Europa medieval que tocaban instrumentos, cantaban y contaban historias y leyendas, muchas

obras nunca se escribieron, o si se escribieron no han llegado hasta nuestros días, sabiéndose de su existencia por las menciones que hacen autores de esta época.

Durante el siglo XIII surge el *Mester de Clerecía*, la escuela de escritores cultos (clérigos más propiamente) que eligen el romance como forma literaria. A diferencia de la literatura juglaresca, sus obras son formales, y su temática, histórica y religiosa, con un trasfondo moral.

Como vemos, los orígenes de la poesía fueron orales y oral fue su existencia hasta la invención de la imprenta (Johannes Gutenberg, 1450). A partir de entonces, poco a poco los poemas pasarán a ser también objeto de lectura silenciosa. Para continuar, veamos ciertas definiciones posibles sobre ambas artes, aceptadas en la actualidad.

La Real Academia Española de la Lengua (R.A.E.) nos ofrece en su diccionario varias definiciones del vocablo *música*, entre las que destacan las siguientes: "Melodía, ritmo y armonía, combinados", "Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente". Actualmente se apela con frecuencia a la definición de la *música como arte de expresión del sentimiento*. La R.A.E., en su definición de poesía, nos da entre otras, las siguientes definiciones: "Manifestaciones de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa", "Idealidad, lirismo, cualidad que suscita un sentimiento hondo de belleza, manifiesta o no por medio del lenguaje".

Es curiosa esta segunda definición: "cualidad que suscita un sentimiento hondo de belleza, manifiesta o no por medio del lenguaje", ya que contempla la posibilidad de que la poesía en ocasiones exista por sí misma (como la música, como veremos más adelante).

Permítanme reflexionar sobre ello; acaso, ¿no surge la poesía escuchando una bella melodía o contemplando un paisaje lleno de armonía? O a la inversa: ¿qué bello poema no está impregnado de musicalidad y armonía? Pero música y poesía no solamente están unidas en el arte y en conceptos y definiciones. Dicha unión natural existe desde siempre, ligada íntima y armónicamente a la naturaleza (por ejemplo al susurro armónico y melodioso del mar y del viento) y al ser humano en su intimidad (con sus fervientes pasiones, su impulsividad, y sus sentimientos), pues en la esencia de ese susurro armónico y melodioso, y en la esencia del ser humano, siempre existió la música. Y siempre existió la poesía.

Como vemos, poesía y música siempre coexistieron. Siempre se han podido percibir y sentir desde la sensibilidad humana. Y el hombre, en su evolución, poco a poco ha aprendido a plasmar mediante texto esas emociones (a través de la escritura con sus respectivos signos, tanto en el mundo literario como en el de la música).

3. EL AMOR COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN

Considerando al amor como un sentimiento muy noble y elevado, en la antigüedad, las concepciones del amor dependieron de la manera de concebir la perfección, una perfección que podemos también manifestar a través de las rimas

y las estructuras de la poesía o de las notas y acordes de las composiciones musicales. Veamos lo que piensan algunos pensadores:

José Martí (1853-1895), político, periodista, filósofo y poeta cubano, expresó que de todas las cosas se pueden hacer versos, pero que sólo del sentimiento se hará poesía, y también es suyo este poético pensamiento: "El amor es el lazo de los hombres, el modo de enseñar y el centro del mundo". Asimismo, el gran filósofo, matemático y físico francés René Descartes (1596-1650), considerado el padre de la filosofía moderna, escribió que "de los sentimientos dependía todo el bien y el mal de esta vida".

Desde esta perspectiva, amor, música y poesía aparecen juntos en numerosas ocasiones. Citemos algunos ejemplos:

Tenemos *Los amores*, colección poética en versos elegíacos (líricos) de Ovidio. Publio Ovidio Nasón (43 a.C.-17 d.C.) fue poeta romano, latino por lo tanto, autor de numerosas obras, entre las que se pueden citar *Arte de amar*, en cuyos versos se expone apasionadamente la ciencia del amor. En la obra que señalamos, se dice que el poeta canta a Corina, personaje imaginario. Recordemos que la poesía lírica, en la época de Ovidio, se cantaba con acompañamiento de lira. Eran pues versos que se recitaban cantando y con acompañamiento musical.

Otros muchos ejemplos podrían citarse, como las colecciones de poemas del escritor y poeta francés Pierre de Ronsard (1524-1585), lleno de alusiones mitológicas y filosóficas sobre el tema.

El amor se enlaza con la poesía y la música hasta en el ballet. En España podemos citar como ejemplo *El amor brujo*, obra del gran compositor español Manuel de Falla (1876-1946), o en Alemania los *Lieder* de Robert Schumann (1810-1856), con *Los amores del poeta*, compuesto y publicado en 1840 sobre poemas de Heine (en sus ciclos de melodías Opus 48) donde los preludios y posludios del piano forman un solo cuerpo con el Lied. El Lied, o Lieder en plural, es una canción popular o melodía, caracterizada por ser de carácter romántico o amoroso. En otras palabras, los Lieder son poemas o conjunto de poemas cantados con su acompañamiento de Piano (un ejemplo más de la integración entre música y poesía). Y Robert Schumann fue un gran compositor de Lieder.

En definitiva, el amor, ha sido y es en numerosas ocasiones un potente motor que desencadena en el ser humano la necesidad de expresar. Y esa necesidad de expresar con música o con palabras los secretos del alma, y el don de infundirles a esas palabras o a esa melodía tales sentimientos, es innato al ser humano, un don que habita en nuestro interior, que nos permite transmitir (tarea de escritores y músicos), o recibir (como lectores y oyentes) todo tipo de emociones, sensaciones y sentimientos que llegan a nosotros a través de las artes, como lo son la música y la literatura.

4. EVOLUCIÓN DE UNA ESTRECHA RELACIÓN

Pese a esta estrecha relación inicial, música y literatura evolucionaron por caminos diferentes hasta llegar a establecerse de forma independiente y autónoma, (sin renunciar en absoluto a sus múltiples combinaciones) cada una con sus propias características, géneros y autores. Pero por

fortuna, la música es una de las artes que en los últimos años ha vuelto sus ojos nuevamente a la literatura.

De hecho, en España se ha producido un fenómeno singular en las últimas décadas. Se trata de autores-cantantes, que utilizan en sus canciones poemas de poetas conocidos de la literatura en lengua castellana, poniéndoles música. Se trata de la llamada *canción de autor*. Como ejemplo, debemos mencionar a Joan Manuel Serrat (1943), con sus versiones de poemas de Antonio Machado (1875-1939) entre los que destacan "He andado muchos caminos" de *Soledades* (1899-1907) y también su conocida versión de *La saeta* (1969), canción que, a través de un fragmento de una saeta popular con el que comienza, reflexiona sobre la religiosidad particular y el sentir popular durante la Semana Santa en el sur de España.

Otro autor que canta a un poeta español es Enrique Morente (1942-2010), cantaor flamenco y conciudadano de Federico García Lorca (1898-1936), a quien dedica su disco *Omega* (1996), uno de sus discos más conocidos. *Omega* es un homenaje a una obra de Lorca, *Poeta en Nueva York*. En la elaboración del álbum, colaboró activamente el músico canadiense Leonard Cohen (1934), gran admirador de Lorca. *Omega* es un álbum en el que la música predomina sobre la palabra, cuyo acompañamiento, de esencia flamenco, muestra también ciertas influencias del rock. El cantaor Enrique Morente lo trae al flamenco junto a una lista de grandes nombres de la guitarra (Cañizares, Vicente Amigo, Juan José Suárez Paquete y Tomatito) y un grupo de rock granadino, Lagartija Nick.

Otro álbum dedicado a Lorca es el disco *Los gitanos cantan a Federico García Lorca* (1994), con un total de 20 canciones cantadas al estilo flamenco. Si bien Lorca cantó a los gitanos en su *Romancero Gitano* en alguno de sus dramas como *Bodas de Sangre*, ahora son los gitanos y los flamencos los que cantan a Lorca en un merecido homenaje. No faltan el *Romance del Amargo* ni el célebre *Romance sonámbulo* con su Verde, que te quiero verde. Otro de los títulos que destacan en el disco es *El balcón*. En este caso, la brevedad poética del original obliga a combinar estrofas del poema para conseguir una composición musical algo más larga. En consecuencia, los autores reorganizan las estrofas originales de manera que se repiten los ocho primeros versos en dos ocasiones. La rima se respeta totalmente y el *tempo* lento de la canción permite disfrutar de la música y la poesía.

5. OTRAS COLABORACIONES ENTRE AUTORES Y MÚSICOS

Como hemos podido observar, son innumerables las ocasiones en el que los músicos optan por recurrir a la poesía o la literatura para cantar, tocar o versionar sus poemas favoritos. En este sentido, y más allá de nuestras fronteras, resulta muy particular el caso del poeta Mario Benedetti (1920-2009), autor cuya obra presenta un gran atractivo para cantantes a uno y otro lado del Atlántico. El propio Benedetti, nos cuenta que:

Desde comienzos de los años setenta hasta hoy, he escrito numerosas letras de canciones, muchas de las cuales me fueron solicitadas por músicos y cantantes amigos, que las han ido

incorporando a sus repertorios y a sus discos y cassettes. Hay también otros artistas que han puesto música a poemas míos que no habían sido originariamente escritos para ser cantados y que, sin embargo, para mi asombro, funcionaron muy bien como canciones.(7)

Soledad Bravo, Laura Canoura, Jorge Bonaldi, Eduardo Darnauchans, Celeste Carballo, Daniel Viglietti, Alfredo Zitarrosa, Nacha Guevara, Pablo Milanés o Numa Moraes son algunos de los canta-autores que colaboraron en temas de Benedetti.

En 1993, Benedetti saca el álbum *Canciones del más acá*, que se compone de poemas, letras de canciones y poemas adaptados por el autor que han sido cantados por algunos de los autores mencionados con anterioridad. En este álbum, en el que se reúnen textos extraídos de sus poemas, Benedetti incluye también información sobre los canta-autores, los álbumes y las fechas en los que aparecen las versiones cantadas de sus poemas, así como algunas partituras de dichas canciones.

Otro ejemplo bastante actual e internacional, lo hallamos en el grupo musical U2, banda de rock formada en 1976 en Dublín, una de las más populares del mundo desde mediados de los ochenta. Cabe destacar la relación particular que surge entre el escritor Salman Rushdie (1947) y Paul David Hewson (1960), más conocido por su nombre artístico Bono, el carismático líder del grupo. Rushdie expone en uno de sus artículos periodísticos ciertas experiencias personales, literarias y musicales, que ambos pudieron compartir desde que se conocieron en el año 1991, gracias al cual conocemos algunos de sus intentos de colaboración mutua, como el que implicaba también al director de cine Neil Jordan (1950) cuando intentaron adaptar al cine la novela *Haroun and the Sea of Stories* (1990), novela de Rushdie, proyecto que no llegó a materializarse. Finalmente y tomando como punto de partida el manuscrito original de Rushdie, *The Ground Beneath Her Feet* (2000), Bono pone música a una canción que titula de igual manera que el libro, convirtiéndose esta canción en una de las pocas que no escribe el grupo.

Estos son tan solo algunos ejemplos en un campo de investigación que nos ofrece y ofrecerá siempre combinaciones prácticamente infinitas, como ya hemos visto a lo largo de estas páginas. La relación entre literatura y música produce resultados muy variados, desde una simple poesía cantada hasta proyectos de colaboración más complejos, siendo siempre el resultado excelente. Desde aquí, hemos hecho un viaje introductorio a través del tiempo y de la historia para apuntar hacia la existencia de dicha relación, su evolución y algunas de las posibilidades de combinar una y otra disciplina.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- GARCÍA LORCA, Federico (1973). *Obras completas*. Madrid: Aguilar (Vol. I)
 MACHADO, Antonio (1985). *Poesías Completas*. Madrid: Austral (11ª ed.)
 SERRAT, Joan Manuel (1985). *El sur también existe*. Madrid: Ariola y BMG.
 BENEDETTI, Mario (2000). *Canciones del más acá*.

Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
VVAA. (1994). *Los gitanos cantan a Lorca*. Madrid: Polygram Ibérica.
MORENTE, Enrique (1996). *Omega*. Granada-Madrid: El europeo música.
RUSHDIE, Salman. (2002). "U2" en *Step Across this Line*. London: Random House. 102-6.

Title: An introduction to music and literature in the Hispanic culture.

Contacto: pablodiago@edu.xunta.es