

Gregori, J. M. (2024). *D'Orfeu a Monteverdi. Assaigs sobre música, inspiració, mite i sacralitat*. Barcelona: Fragmenta Editorial, 253 pp. ISBN: 978-8410188549.

Este libro aborda una temática nada fácil de tratar desde una vertiente empírica dado que, el carácter intangible y abstracto de uno de los elementos estudiados como es la inspiración, plantea la necesidad de entrar en campos difusos como la subjetividad. En este sentido *D'Orfeu a Monteverdi. Assaigs sobre música, inspiració, mite i sacralitat* escrito por el profesor, músico y catedrático de patrimonio musical en la Universidad Autónoma de Barcelona, Josep Maria Gregori i Cifré (Igualada, 1954), desarrolla la capacidad de la música para establecer vínculos enfocándose en las relaciones hacia el interior del cuerpo, del ser humano con si mismo, de los humanos con el mundo arquetípico y mitológico, y de todo ello con Dios y lo espiritual.

Dividido en cinco capítulos se trata de un ensayo filosófico de erudición académica, como es propio de la trayectoria del autor, y que se basa en una combinación de rigor científico y aliento poético, fruto de una sensibilidad fertilizada por la intuición. Cabe decir que, a grandes rasgos, la perspectiva discursiva de Gregori tiende a divergir del discurso cultural orientado hacia la obtención de resultados, la objetividad, la lógica impersonal, la reflexión y el pensamiento en un tipo de conocimiento fundamentado en la prueba y las evidencias científicas que ha marcado el racionalismo imperante en Occidente; a pesar de que en el último capítulo converjan el análisis formal y el análisis semiológico de la "Toccata", "Prólogo" y "Descenso a los infiernos" de *La favola de Orfeo* de Monteverdi. Más bien predominan unas formas de conocimiento caracterizada por favorecer el ser, la subjetividad, el sentimiento personal, la creencia espiritual y la cognición no causal, llamadas por Stan Gooch (en *Total Man: Towards an Evolutionary Theory of Personality*, 1972) como formas subyugadas de conocimiento. Éstas se han potenciado en las últimas décadas como uno de los síntomas del retorno a cuestiones espirituales de diverso tipo y desde diversos ámbitos de una parte de la sociedad contemporánea. Algo que ha encontrado un canal de difusión en editoriales como Fragmenta, que han nutrido su catálogo de títulos versados en antropología, filosofía, religión y, de manera específica, en espiritualidad.

En referencia a los principales ejes temáticos el presente ensayo cuenta con varios precedentes como *Music and inspiration* (1999) del compositor Jonathan Harvey (traducido al español por Global Rhythm en 2008); *Música e inspiración. Conversaciones con Brahms, Strauss, Puccini, Humperdinck, Bruch y Grieg* de Arthur Abell (Fragmenta Editorial, 2020); y un potente trabajo anterior del propio Gregori, *Musica Caelestis. Reflexions sobre música i símbol* (Arola

Editores, 2012). En correlación con estos, Harvey entiende el origen de la inspiración como fruto de tres matrices: la interna y subjetiva; la del mundo exterior; y la amalgama entre ambas. De hecho, el británico nos remite freudianamente como instinto, como inconsciente, a la vez que vinculada a un público, a los compositores con sus musas; de la misma manera que la presenta como mediadora y desveladora de lo divino. Por otro lado, en el prólogo de la edición española del libro de Abell el propio Gregori ya apunta ideas y citas que amplía en el presente volumen. En tercer lugar, en su *Música Caelestis. Reflexiones sobre música y símbolo* el autor partía de la retórica y la semiótica musicales para llegar a algo específico en determinadas obras, en este *D'Orfeo a Monteverdi. Ensayos sobre música, inspiración, mito y sacralidad* encontramos una progresión parecida, siempre desde una base epistemológica y concentrándose en el mito y el paganismo. Ambos libros discurren por vías diferentes para acabar confluyendo en el mismo compositor, Claudio Monteverdi, tras transitar por la adyacencia entre música y sacralidad, entre música y mito y acabar virando hacia el Orfismo. En esta línea el desarrollo del simbolismo del Kyrie eleison (págs.: 70-72) y el citado bloque dedicado a *La favola de Orfeo* de Monteverdi (prácticamente todo el capítulo V) superan con creces el análisis formal y semiológico de *Música Caelestis* aportando simbolismos numéricos (el 5, la sección áurea y el pentágono como emblema del microcosmos) que conectan conceptos eternos y planos existenciales superiores, a la vez que justifican el discernimiento de Orfeo como un aedes.

Las referidas líneas de investigación son reelaboradas en una prosa que destila mucha belleza conceptual y también en el ritmo pausado y ceremonioso que desprende, asimilable a la expresión oral de Gregori, adecuada a una lectura igualmente tranquila. Aunque el autor reincida en explicar de diferente manera los ejes nodales de su planteamiento en un proceso puntualmente cargante, se trata de un magnífico compendio estético que establece un recorrido ya patente en el subtítulo (*música, inspiració, mite i sacralitat*) que va de la vertiente más general, intangible y abstracta a la más específica y fundamentada en la plasmación musical de carácter icónico y sonoro en el contexto genérico del arte como revelación, como vivencia y como vivencia profética que nos induce a plantear, recrear y explora un nexo con la espiritualidad desde la experiencia sonora.

En consecuencia el vínculo de la música entre la materia y el Espíritu, como eco de la Armonía de las esferas, la condición de estar preparados para recibir la inspiración o el simbolismo de la voz humana como arquetipo entre cielo y tierra han llevado de Josep Maria Gregori a una investigación en los textos de la Iglesia, otras religiones y manifestaciones espirituales intentando definir una misma experiencia ontológica del Ser Primordial, donde se trasluce un claro sustrato platónico y la necesidad mágica del paradigma sagrado en las civilizaciones para religar al ser humano, en tanto que hermanado a lo universal, divino. Es decir, adscribiéndose a la capacidad de unificar el individuo a la trascendencia y a una realidad a la que pertenece y que, al mismo tiempo, supera. Asimismo el autor diferencia entre arte sagrado y arte religioso, además de comentar desde la *Teogonía* de Hesiodo y la *Odisea* de Homero hasta *La música callada* de San Juan de la Cruz, *La glorificación de la Virgen María* del pintor Geertgen tot Sint Jans o determinados grabados.

RESEÑAS DE LIBROS

De manera genérica, pues, se basa en nuestra tradición occidental, sobre todo cristiana y de la Antigüedad clásica, sin descuidar otras culturas y entroncando con un tipo de pensamiento de carácter esotérico para revelar una verdad que permanece oculta. Por esta razón cita autores tan crípticos como los hermetistas Emmanuel Hooghvorst y Louis Cattiaux, enriqueciendo una mirada donde la antropología se filtra en aspectos como la vivencia de la inspiración y la sacralidad; que sazona con exploraciones etimológicas que permiten reencontrar su sentido primigenio tanto temporal como conceptual. Por otro lado, la inspiración como elemento de mecánica homeopática le permiten conectar con planteamientos de la moderna psicología y de *mindfulness* que, incluso, acercan a los conceptos de amor y vibración emocional. O a confirmaciones científicas en torno a la incidencia en las moléculas, la electromagnética en el cuerpo y a la capacidad terapéutica de lo que Platón – refiriéndose a la música- definió como medicina del alma (págs.: 88 a 91).

Como es lógico en un cometido de esta condición, el aparato argumental descansa en el encadenamiento de una profusa selección de citas, reflexiones e ideas de artistas diversos que vehiculan conceptos y perspectivas sobre el fenómeno/experiencia de la inspiración como eje matricial de la tesis desarrollada. Entre estos extractos, por cierto, sorprende encontrar uno perteneciente al ensayo escrito en 1927 por el compositor Amadeu Vives, *El entusiasmo es la sal del alma*. Un texto que, como otros del propio Vives, ya sería hora de que se publicara una puesta a punto crítica y actualizada. Otra curiosidad radica en que la mayoría de las notas a pie de página la bibliografía en lengua castellana y catalana. Lejos de ser un demérito por no incluir referentes foráneos es indicativo del buen trabajo de muchas editoriales que, a pesar de las carencias y las limitaciones comerciales, han aportado estímulos y herramientas que nos dan la oportunidad a tener acceso a libros sobre los que podemos trabajar desde el rigor y enriquecernos intelectualmente como corrobora esta paladeada exégesis del profesor y cantando en diversos grupos como La Capella Reial de Catalunya y Exaudi Nos, Josep Maria Gregori.

Albert Ferrer Flamarich

Investigador independiente