

PASTOR COMÍN, J. J. (2019). *Más vale trocar... Cinco viajes musicales por la literatura de la España moderna (1496-1645)*. Vigo: Editorial Academia del Hispanismo. Colección Literaturas profanas. 350 pp. ISBN: 978-84-17696-23-8

Los criterios de especialización que las agencias de evaluación de la investigación despliegan no suelen acomodarse bien a los proyectos interdisciplinares que, por su misma naturaleza, resultan en ocasiones de difícil clasificación. Penalizados en el ámbito de las humanidades los estudios y publicaciones conjuntas que reúnan distintos perfiles del saber sobre un único objeto, en los últimos años no encontramos, salvo en contadas ocasiones, trabajos y estudios que, tal y como sucediera desde el formalismo ruso o en las distintas ramas del estructuralismo y postestructuralismo francés, aborden la obra artística desde una plural proyección de intereses. Y la búsqueda se restringe aún más si lo que esperamos es que sea un único autor quien nos ofrezca un análisis con garantías y bien pertrechado de los auxilios metodológicos que las diversas ciencias consideradas exigen. Felizmente, este es el caso de la obra que nos ocupa, un estudio facetado desde dos perspectivas clásicas –la filológica y la musicológica–, que en ciertas ocasiones se sirve de la ayuda de la Historia del Arte, la Iconografía, la Historia y las Ciencias Documentales–, proyectadas por un único autor, el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha Juan José Pastor Comín, conocido por otros libros y artículos de singular interdisciplinariedad y que felizmente han abordado en otras ocasiones en ámbito de estudio en el que se mueve con especial facilidad: las relaciones entre Música y Literatura.

La contracubierta de un ejemplar sencilla y técnicamente bien editado reúne algunos datos de la biografía académica de su autor: Co-Director del *Centro de Investigación y Documentación Musical (CIDoM)*, Unidad Asociada al CSIC, su autor fue Premio Extraordinario y Premio Nacional Extraordinario Fin de Carrera (MEC) y Premio Extraordinario de Contrapunto y Fuga (Conservatorio *Joaquín Turina*, Madrid, 2001),

índice de su dominio en ambos ámbitos de estudio. Buena parte de sus investigaciones han sido realizadas en contacto con investigadores de otras universidades extranjeras, tal y como parece desprenderse de la lectura de su trabajo, especialmente de sus estancias en Sorbonne, Paris-IV; Texas A&M University; University of Nottingham y *Ruprecht-Karls-Universität* de Heidelberg. Este trabajo, en consecuencia, no debe sorprendernos si lo contrastamos con su trayectoria anterior, en la que sus libros y artículos se centran en las relaciones sobre *Música y Literatura* tanto en el Siglo de Oro como en la actualidad. Su estudio continuado de las relaciones entre Música y Literatura durante el último Renacimiento y primer Barroco se han contextualizado siempre en los proyectos sobre Patrimonio Musical Hispánico de los que ha sido director, tanto en el Plan Nacional (HAR2013-47243-P; HAR2015-63153-CIN; HAR2017-86039-C2-2-P) como en el regional (POII11-0191-1369, POII11-2014-010-A y SBPLY/19/180501/000204) y hasta la actualidad, momento en el que coordina siete grupos de investigación de cuatro universidades diferentes en el proyecto *Música, Literatura y Poder en la España Moderna: Estudios Interdisciplinares*, del programa estatal *Redes de Investigación* (RED2018-102342-T).

Más vale trocar... Cinco viajes musicales por la España moderna (1496-1645) constituye un periplo articulado en cinco jornadas que, según nos cuenta en la contracubierta, recorre algunos lugares de la literatura española donde el hecho musical se manifiesta determinante para su cabal comprensión. Con el convencimiento interdisciplinar de que solo desde la cooperación entre Musicología y Filología pueden abordarse algunos sentidos que nacieron en un parto de hibridación y convivencia entre la palabra y el sonido que le sirve de encarnadura, las páginas de este trabajo recorren algunos rincones especiales donde habitan talentos dobles como Juan del Encina; poetas-músicos como Gutierre de Cetina o Luis de Góngora; dramaturgos como Rojas Zorrilla; y músicos de toda índole cuya nómina abarca desde la última preceptiva tardomedieval, pasando por Hugo Wolf, hasta las figuras contemporáneas de Cristóbal Halffter, Enrique Morente o Paco Ibáñez. Una propuesta, en definitiva, que propone nuevas vías para el comparativismo y que encuentra en la factura musical no solo el origen y la inspiración de ciertas obras literarias, sino también una interpretación, análisis, recreación –y, de un modo singular, un especial cauce de comunicación y recepción– de la palabra poética. Veamos algunos momentos singulares.

En su *Primera jornada*. “*Más vale trocar...*” *Viaje poético-musical hacia Juan del Encina* estudiará con detalle la naturaleza de un talento doble, Juan del Encina, cuya obra

no es en modo alguno ajena al canto y estudiará qué elementos musicales descubren relaciones poéticas que la filología a desatendido, a través de todos los parámetros de la composición sonora y sirviéndose de la preceptiva coetánea para justificar los usos y hábitos que motivan las decisiones compositivas empleadas. En una segunda parte, considerará cómo la obra de Juan del Encina ha sido puesta en música especialmente durante el siglo pasado, deteniéndose en composiciones de autores de mayor y menor fortuna como Falla, Martínez Torner, Julio Gómez, Thomas y Sabater, Ángel Martín Pompey, Bacarisse, Julián Orbón, Manuel María Ponce, Luis de Pablo, Elena Romero, Fernando Remacha, Asins Arbó, García Velasco, Halffter, Enrique Morente, Paco Ibáñez y, en definitiva, en una larga nómina de autores que estaba por descubrir.

La *Segunda jornada. Pervivencia de la poesía de cancionero en el postromanticismo alemán: Hugo Wolf* plantea una visión de la lírica tradicional española desde la Europa postromántica requerida de una justificación en la cultura popular para el alimento del movimiento nacionalista. Desde las traducciones al alemán de Geibel y Heyse analizará nuestro autor las composiciones que Hugo Wolf realiza en su *Spanisches Liederbuch*, contextualizando las decisiones compositivas de cada una de las obras abordadas y subrayando la existencia de otros intentos –quizá con menos predicación- realizados en distintos lugares de la geografía europea sobre la poesía de cancionero tardo renacentista.

La *Tercera jornada. Reescrituras musicales y canon poético: contrapuntos petrarquistas en Gutierre de Cetina* constituye uno de los capítulos más sugerentes por cuanto el autor pone en contacto la escritura del poeta con las fuentes petrarquistas que habían sido puestas en música con antelación durante todo el XVI. Las obras de Poliziano, Sannazaro y Pietro Bembo, así como su discurrir por las fuentes de la poesía cantada permiten explicar el auge y la felicidad de ciertos temas y tratamientos que se suceden en la poesía renacentista española, especialmente en Gutierre de Cetina. El lector podrá recorrer así y poner en contacto los poemas del poeta español con las obras de Lasso, Philippe de Monte, Antonio Formica, Claudio Merulo, Andrea Gabrielli o Marenzio.

La *Cuarta jornada. Música y expresión poética en la voz lírica: Luis de Góngora y Argote* subraya desde los trabajos de Querol el importante número de composiciones que nacieron de la mano del poeta cordobés directamente para el canto, así como los distintos procedimientos técnicos musicales que el poeta sabe trasladar a la letra con singular destreza (texturas, contrapuntos, coros dobles, bicoralidad, etc...). El capítulo

se convierte en un acertado estudio de caso, centrado sobre el análisis del romance morisco “*Por las faldas del Atlante*”, el cual contó con una doble realización musical coetánea a manos de Gabriel Díaz y otra de responsabilidad desconocida. Su lectura ilumina sobre otra forma razonada de comprender los hallazgos estilísticos de Dámaso Alonso y cómo proceder frente al estudio del fonosimbolismo.

Buen conocedor del teatro del Siglo de Oro y, muy especialmente, de la obra de Rojas Zorrilla que el autor mismo confiesa en el pasado haber editado, el último capítulo, *Quinta jornada. De la música a la imagen en el teatro barroco: Rojas Zorrilla*, estudia las funciones de la música sobre la escena, así como el papel de las cristalizaciones iconográficas y su dimensión sonora en la configuración temática, formal y sonora de la tragedia. Para estudiar la genealogía musical de la comedia se remite a algunas composiciones del XVI a manos de Thomas Morley y Luca Marenzio, y consigue ponerlas adecuadamente en relación con los programas pictóricos reales que corresponden al patrimonio artístico español. Una última reflexión cierra este viaje singular, rubricado con una densa bibliografía, bien seleccionada, donde ningún trabajo resulta arbitrario y que se plantea como reconocedor y tributario del avance de la ciencia sobre reflexiones anteriores.

Podemos dar la bienvenida, en consecuencia, a un trabajo excepcional –tanto en el ámbito documental como en el de sus planteamientos interdisciplinares- que nos permite conocer mejor los caminos de ida y vuelta en el círculo de las artes, cuestionando así directamente las ramas ciegas de la especialización que se permiten prescindir del valor de la palabra en el análisis y edición de los textos musicales así como del estudio de la música y de sus decisiones articulatorias en la presentación de un canon poético cuya supervivencia, erróneamente, se da por segura sobre la transmisión editorial y lectora, y no contempla otras realizaciones creativas y lúdicas, índice social de su aceptación y difusión. *Más vale trocar... cinco viajes musicales por la España moderna (1496-1645)* constituye, en definitiva, una inédita visión de conjunto sobre la literatura española en brazos de las músicas de su tiempo y que recupera un espíritu humanista y contemplador, muy necesario para el ámbito educativo y urgente para superar la crisis –también en la academia- instalada en el conjunto de la sociedad durante estos últimos diez años.

JAVIER BENITO
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA