

**Reseña: Julia Esther García Manzano, Pedro Luengo,
Francisco Martín Quintero e Israel Sánchez López, eds. *El
análisis musical actual. Marco teórico en
interdisciplinariedad*. Sevilla: Libargo editorial, 2021, 327
pp. ISBN 9788412241976**

En el congreso de análisis musical celebrado entre el 20 y el 22 de noviembre de 2019 en Sevilla surgió el núcleo fundacional de SATMUS. Aportaciones de los distintos especialistas en dicho congreso se han recogido en esta publicación, que aparece con el mismo título del encuentro. A lo largo de catorce capítulos que recogen algunas ponencias del congreso, se proponen diversas perspectivas y se presentan enfoques del análisis musical encaminados a abrir nuevos horizontes en el conocimiento de esta disciplina. Estos capítulos se distribuyen de modo que recreen “el desarrollo del congreso y supusieran una contribución notable al tema de estudio” (10). Aunque no están agrupados en bloques temáticos, en esta reseña se ha optado por enlazar los capítulos en varios grupos que sirvan de orientación a los lectores.

El capítulo “El análisis y la teoría musical en España: problemas y perspectivas” de Cristóbal L. García Gallardo actúa como un manifiesto que postula la necesidad de crear una asociación española de análisis musical, actualmente materializada en SATMUS, que pueda solventar los conflictos didácticos de la disciplina en España. El autor sostiene su tesis denunciando dos cuestiones sumidas en la polémica por la falta de un acuerdo terminológico: el concepto de frase y periodo y los tipos de escalas mayores y menores. En el primer punto, Gallardo toma como referencia la actividad docente de Arnold Schönberg para repasar las distinciones y delimitaciones entre frase y periodo. En el segundo apartado señala la mezcla indiferenciada de recursos modales con marcos tonales propuesto por publicaciones clásicas de teoría musical en España, referentes canónicos en la enseñanza que conducen a la confusión sintáctica tanto de las obras musicales tonales como modales. Con estos dos casos, el autor remarca la necesidad de buscar un consenso en la terminología que evite la dispersión y la incompreensión ante una materia que ya se presenta de por sí amplia y densa.

Un siguiente bloque de tres capítulos interpreta el papel del análisis musical y sus contribuciones al estudio de la música. Los capítulos toman como base la interdisciplinariedad, conectando con otros ámbitos del conocimiento que enriquecen la comprensión y el entendimiento musical. En “Hacia una interpretación cognitiva de la formulación teórica de los sistemas: ¿Por qué no existe do mayor?” de

Julia Esther García Manzano se plantea un debate sobre la compartimentación que forjan los sistemas teóricos musicales dificultando los lazos de unión con el desarrollo social y cultural de la música. La autora defiende su argumentación tomando como epicentro la perspectiva cognitivista de la música y sirviéndose de las perspectivas de la coherencia arbitraria de Dan Ariely, de la teoría coherentista de la verdad de Otto Neurath, así como de la verdad como correspondencia y de la teoría de los tres mundos de Karl Popper y John C. Eccles. Pedro Luengo nos propone un cruce de disciplinas artísticas en "Análisis de obras musicales y de artes plásticas: posibilidades cruzadas". El autor busca posibles hibridaciones analíticas entre la historia del arte y la música examinando propuestas de análisis bajo epígrafes que se articulan en herramientas creativas, interpretativas, de conexión con la audiencia y contextuales. En "Análisis e indeterminación lingüísticas: el caso de John Cage", Alicia Díaz de la Fuente reflexiona sobre la comprensión musical que presentan las estéticas contemporáneas, tomando a Cage como referencia. En este breve texto se aluden a los esquemas de la semiología de Nattiez o a las visiones estéticas de Simón Marchan y Umberto Eco para incidir en la singularidad intelectual que presenta cada obra y sus autores.

Otro grupo de tres capítulos evalúa el análisis como herramienta tanto en la construcción como en la reconstrucción de obras musicales y evalúa su eficacia en la elaboración de ediciones fidedignas. El componente numerológico, presente en muchos análisis de compositores como J. S. Bach, se trata en "El número en las Canciones y Villancos Espirituales de Francisco Guerrero. Conocimiento y consecuencias interpretativas y de edición" de Israel Sánchez López. A través de una extensa tabla, analiza cómo la estructura musical y textual de este repertorio de Guerrero se encuentra estrechamente ligada a elementos de proporción matemática, también presentes en la arquitectura, como son la sección aurea, los números de la serie de Fibonacci o las relaciones de equilibrio entre dos mitades. Tomando en consideración las indicaciones de estos esquemas, el autor realiza una propuesta de transcripción de algunas obras de Guerrero. Con un puzzle formado por cinco pentagramas a modo de guion orquestal, Carlos Blanco Ruiz realiza una edición orquestal en "El análisis como herramienta para la reconstrucción de una obra musical. La edición crítica de *Suite Oria* (1957) de Eliseo Pinedo". Tras una semblanza biográfica y estilística de Pinedo, Blanco Ruiz recorre con detalle el análisis folclórico, contrapuntístico y bitonal de la obra *Suite Oria*, así como algunos componentes intertextuales como la cita o la parodia. El estudio de estos parámetros facilita al autor elaborar esquemas de la estructura de cada movimiento de la obra que ayudan a su reconstrucción orquestal. El flamenco ocupa su lugar en este grupo temático de la mano de María del Carmen López Castro y su trabajo de edición desarrollado en "Nuevo modelo para transcribir y analizar la bulería 'Yo nací en Argel'". La autora propone un sistema de transcripción de una grabación de la bulería¹ con la singularidad de adaptar el marco musical del flamenco al "modelo de la teoría musical tonal clásica" (200), ya que el estudio se dirige a músicos de formación académica de conservatorio. Tras un extenso estado de la cuestión que explora las investigaciones musicales sobre el flamenco, la autora realiza una transcripción de la grabación y expone un análisis detenido de los parámetros formales, meló-

¹ La autora afirma al comienzo del capítulo que su investigación toma de referencia la grabación "que canta Carmen Linares junto a Tomatito en su "Antología (La Mujer En El Cante)"" (199). No obstante, la grabación no aparece mencionada bajo el sistema de citas y no se incluye en la lista de referencias bibliográficas. Entendemos que alude a *Carmen Linares en antología. La mujer en el cante* (Mercury 532 387-2).

dicos, armónicos y rítmicos, asumiendo que la transcripción no puede recoger con fidelidad ciertos matices microtonales propios del flamenco.

Los siguientes dos autores reflexionan partiendo de marcos conceptuales extramusicales sobre el desarrollo y la transmisión del análisis musical. El texto de Hermann Danuser –traducido por Francisco Martín Quintero– “El arte de la contextualización. Sobre lo específico en la Musicología” explica un enfoque del estudio de la música aunando texto y contexto desde la perspectiva de las contextualizaciones. Lo divide en siete categorías: intratextual, infratextual, intertextual, intermedial, extratextual, de estética de la producción y de la estética de la recepción. Danuser desarrolla estas acotaciones a través de la idea de especificidad en el análisis musical e incluye el estudio de algunos pasajes. Josep Margarit Dalmau cuestiona el enfoque didáctico del análisis en “De la descripción a la explicación. Fundamentos epistemológicos para la enseñanza del análisis en el grado superior”. Su propuesta plantea la discusión sobre orientar una enseñanza del análisis que pueda incentivar el factor cualitativo y que equilibre el enfoque cuantitativo, que se reduce en general a un aprendizaje terminológico que etiqueta y generaliza. Tomando de referencia el plan de estudios de su centro, la ESMUC, realiza una exploración de los niveles de las teorías científicas aplicadas a la música sirviéndose del modelo de Mario Bunge, contextualiza el plan de estudios y realiza una puesta en práctica a través del análisis armónico del Coral 178 “Das Neugeborne Kindelein” de J. S. Bach y de pasajes de la *Sonata Op. 2 nº 1* de Beethoven.

El libro también recoge trabajos que conciben dentro del análisis musical el estudio de parámetros alternativos a los tradicionales de melodía, ritmo o armonía. En “Layers of sense and counterpoint of paradigm. The problem of complexity in music”, de Antonio Grande, se estudia cómo se conforma la complejidad en la música. El autor señala que la complejidad suele estar asociada a la idea de confusión, algo que autores como Charles Rosen (2017) argumentan al vincular la comprensión musical al placer de la escucha. Grande contempla dos modelos de complejidad, la sistémica y la epistémica,² que examina a través del análisis de diversos pasajes y estudia más pormenorizadamente la *Suite op. 14* de Bartók e *In der Fremde* de Brahms. Iyán F. Ploquin y su estudio “La guitarra eléctrica en *Aforismer* de Bjørn Fongaard. Experimentación sonora y modelos texturales” pueden inspirar otros trabajos sobre composiciones para guitarra eléctrica, como *Vampyr* de Tristan Murail o la producción de Glenn Branca. Tras una semblanza biográfica y artística de Fongaard, Ploquin realiza un análisis de la obra *Aforismer* tomando de referencia la partitura junto con la grabación de Anders Førisdal y siguiendo una metodología tomada de Nicholas Cook “en la que la escucha se combina con la visualización y extracción de datos a través del uso de Sonic Visualiser” (249). En el estudio se valora el análisis textural de la música tomando en consideración la percepción auditiva. En “La importancia del Paradigma Granular en la evolución de la música de José Manuel López López”, María Del Carmen Asenjo-Marrodán repasa la creación más reciente del compositor español. Tras una semblanza que recoge sus etapas creativas, así como la interdisciplinariedad presente en su obra, la autora examina la síntesis granular y la concepción cuántica del sonido en varios subapartados y los pone en práctica estudiando el *Trío III* de López López. Francisco Martín Quintero realiza en “Lo textural como perspectiva. Aportaciones del enfoque textural al análisis de la música contemporánea para grandes formaciones instrumentales” una retrospectiva sobre la idea de textura en la composición musical y

² Términos traducidos del inglés para esta reseña.

la perspectiva que esta ofrece para su comprensión. A partir de un concepto acuñado por el autor como “la emancipación de la textura” (287), explora a través de distintos esquemas y ejemplos de autores contemporáneos como György Ligeti o Mauricio Sotelo la relación de la textura con la conformación de los planos sonoros en las obras actuales. Este planteamiento se orienta a un enriquecimiento de la enseñanza tanto del análisis como de la composición. En el ámbito de la música urbana se encuentra el trabajo de Miguel Palou Espinosa y Ricardo Jiménez Gómez titulado “Abismos tentaculares: el Metal Extremo como vanguardia y propuesta de análisis musicológico”. Sus autores señalan la falta de estudio del metal extremo por parte de la musicología española, en contraste con el contexto internacional que cuenta con varias monografías dedicadas al estudio sistemático del rock –como la de Gillett (2008)– o el entorno universitario de los *Metal Studies*. Tras un estado de la cuestión que revisa los estudios realizados sobre el heavy metal, Palou y Jiménez sostienen que el metal extremo supone una manifestación atractiva para el estudio musicológico al ser una forma artística de vanguardia emanada del heavy metal. A lo largo del texto, se mencionan distintas bandas que pueden suscitar futuros trabajos de investigación.

En conjunto, los trabajos que conforman *El Análisis Musical Actual. Marco Teórico en Interdisciplinariedad* ofrecen una panorámica atractiva del análisis gracias a su diversidad tanto temática como de procedimientos analíticos. Sin embargo, se echa en falta la aportación de otros estudios relevantes para el análisis del siglo XXI, como por ejemplo los concernientes al jazz. En este sentido, el libro se encuentra algo desbalanceado en lo que a aportaciones de músicas populares y urbanas se refiere. También hay que señalar el inconveniente de que los capítulos no están agrupados por bloques que faciliten la lectura mediante la cohesión temática. No obstante, se trata de una buena publicación para los interesados en el análisis que deseen conocer un estado actual de la disciplina y algunas de las metodologías de investigación más recientes. En definitiva, el libro es una aportación muy interesante para las monografías dedicadas al análisis musical en habla hispana que evidencia una actividad creciente y diversificada en la investigación del análisis musical.

Referencias bibliográficas

- Gillet, Charlie. 2008. *Historia del rock: el sonido de la ciudad. Desde sus orígenes hasta los años 70*. Traducción de Joan Sardà. Barcelona: Ediciones Robinbook.
- Rosen, Charles. 2017. *Las fronteras del significado musical. Tres charlas sobre música*. Traducción de Francisco López Martín. Barcelona: Acantilado.

Guillermo García-Valdecasas Vaticón
Investigador independiente, España
gvguillermo@gmail.com

Esta reseña está publicada en acceso abierto bajo una licencia de uso y distribución Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.