RECIBIDO: 23/4/2019
ACEPTADO: 15/9/2019

Obra: Correspondencias entre música y palabra

Autor del libro: Marta Vela

Año: 2019

Editorial: Academia del Hispanismo

Vicenta Gisbert Caudeli

Secretaria del CEUED de la Universidad de La Laguna

“Donde las palabras fallan, la música habla”

Hans Christian Andersen

Este auténtico placer para los sentidos no falla ni en sus palabras ni en sus melodías. La exquisita elección de sus citas: Baudelaire, Mendelssohn o Mallarmé; y sus distinguidos ejemplos musicales: Bach, Mozart o Beethoven, entre otros; satisfacen las expectativas de los lectores más ávidos y los melómanos más expertos.

La propia organización de la obra evoca la estructura de la sonata que, de la mano de su autora pedagoga en piano y pianista, nos sumerge en una breve introducción capaz de

encandilar al lector y adentrarlo, como si de la Sonata Op. 13 de Beethoven, más conocida como “La Patética”, se tratara, en un preludio temático. Estructura clásica con su exposición bitemática, desarrollo, recapitulación y breve coda, correspondidos con cada uno de los capítulos y el anexo final a modo de coda, no por ello menos significativo.

En este primer capítulo, la Dra. Vela, con el equilibrio propio de la perfecta armonía y la experiencia adquirida tras años de docencia, lleva de la mano al lector en un tránsito de asombrosa claridad y magnífico diálogo entre música y palabra. Entrelazando lectura y melodía en un devenir histórico y estético, asistimos a un placentero viaje por la senda del arte literario y musical, donde como si de un romance se tratara, no logramos discernir el predominio de cada amante por hallarse en una relación armónica o, como dirían en la antigua Grecia, en perfecta proporción.

Siguiendo a Beethoven en su transición de lo clásico a lo romántico, la unión de ambos temas mediante un puente modulante cimientan el segundo capítulo, dedicado a la semántica. Resulta dificultoso matizar el significado en sí mismo, las palabras acotan, las melodías transmiten y conjuntamente emocionan y conforman contextos en los que empaparse de esa función comunicadora, que bien manejada adquiere además un matiz artístico. Incita a la reflexión este apartado por su caudal de ideario filosófico, estético y compositivo: Adorno, Fubini, Langer, Boulez, entre otros.

Llegamos al desarrollo, derivado del motivo principal, en estas páginas de sonata encontrando correspondencias en las que estructuras y procesos son compartidos en ambos registros. Versos, poemas, sonetos, ritmos estructurales, repetición y variación, recursos descriptivos o relaciones numéricas; profusos ejemplos visuales y gráficos que contribuyen a clarificar en el lector las ideas plasmadas de manera magistral en estas páginas.

La recapitulación en la que nuestra ejemplificadora sonata rememora temas previamente presentados aportando nuevos enfoques, nuevas tonalidades o como dice la autora en su p. 33. “...desviarse en pos de nuevas posibilidades expresivas”, coincidiría en este caso con el amplio capítulo dedicado a la sinestesia, la capacidad mental sugestiva en la que ciertas palabras o sensaciones generan unas imágenes mentales que provienen de la combinación de varios sentidos. La autora, haciendo alarde de su conocimiento literario y musical, nos presenta un extenso repertorio de ejemplos, minuciosamente detallados tanto desde los versos como desde las partituras, en los que solidifica la relación sinestésica entre palabra y música desde distintos prismas.

Y cuando parecía que llegábamos al fin, nos sorprende un brevísimo apartado dedicado al análisis gráfico-sonoro, un anexo breve como la coda final con la que concluye la sonata de Beethoven que nos ha acompañado en esta reseña, una cadencia perfecta con la que finalizan ambas obras.

La cuidada elección en los ejemplos mencionados, la precisión en la terminología, la calidad y riqueza de las fuentes referenciadas tanto en notas a pie de página como en la centena de referencias bibliográficas y la previsible utilidad del trabajo en el ámbito educativo especializado y generalista, otorgan a esta obra gran relevancia en el panorama musical. Unas páginas con las que satisfarán su voraz apetito cuantos deseen conocer la majestuosidad que esconden las palabras y la música en su perfecta y extraordinaria correspondencia.