

INTRODUCCIÓN: "ESTAS QUE ME DICTÓ RIMAS SONORAS".
APROXIMACIÓN A LAS RELACIONES ENTRE MÚSICA Y POESÍA*INTRODUCTION: "TO THE MUSIC OF THESE VERSES".
AN APPROACH TO THE LINKS BETWEEN MUSIC AND POETRYGUILLERMO LAÍN CORONA
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
glaincorona@flog.uned.esCLARA I. MARTÍNEZ CANTÓN
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
cimartinez@flog.uned.es

Las relaciones entre música y poesía son remotas y permean todas las sociedades y culturas. En la Grecia Antigua, música, danza y poesía formaban un todo inseparable y constituían las artes más importantes, como explicó Wladyslaw Tatarkiewicz en su *Historia de la estética*, si bien todo ello lo sabemos a partir de referencias indirectas en fuentes escritas, ya que no conservamos la parte musical ni bailada (2004: 19-46). En la dedicatoria al Conde de Niebla de su célebre *Fábula de Polifemo y Galatea*, Góngora, hilando con el mundo grecolatino, anima a escuchar su poesía, "Estas que me dictó rimas sonoras", "al son de la zampoña", instrumento de viento de la familia de las flautas (1999: s. p.). Góngora, por tanto, presentaba su largo poema como un producto musical, inspirado por la musa Talía (la palabra *musa* comparte etimología con *música*, del griego antiguo *mousikē*, 'el arte de las musas'). Para lograr una aproximación más tangible y cercana a la actualidad de la relación entre música y poesía, pero con raíces también remotas y a la vez menos occicentrista, resultan útiles las muestras vivas de otras culturas de larga tradición, como la poesía somalí, "in whose living oral

---

* Este monográfico de *Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos* sobre "Poesía y música (pop) pular en España en el cambio de siglo" es resultado de +PoeMAS, "MÁS POESÍA para MÁS gente. La poesía en la música popular contemporánea", proyecto de investigación con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2021-125022NB-I00), coordinado en la UNED por Clara I. Martínez Cantón y Guillermo Laín Corona, entre enero de 2022 y diciembre de 2024.

tradition it is still possible to watch the very close link between music and metre (Banti y Gian 1996: 83).

Junto a este tipo de abordajes, que se dan la mano con la estética y con la antropología, las relaciones entre música y poesía han sido extensamente estudiadas por la crítica desde multitud de perspectivas. Los estudios de Brown (1948) en la década de los 40 y posteriores fueron ilustrativos del análisis de analogías estructurales entre música y poesía. Su discípulo Scher siguió por esta senda, abriendo vías innovadoras para la investigación comparada de música y literatura, como se puede ver en el libro recopilatorio de sus trabajos publicado en 2004. En los años 60, Marie Naudin se acercó a la *Evolution parallèle de la poésie et de la musique en France: rôle unificateur de la chanson* (1968). Entre tantos otros ejemplos que se pueden dar, fue seminal el libro de Laurence Kramer sobre *Music and Poetry* (1984). Recientemente, Carlos Martínez Domingo ha publicado un panorama de "Teorías y prácticas en la comparación música-literatura" (2021), entre las que se incluyen: la literatura comparada, la semiótica, la sociología y, entre otros, los estudios intermediales. De este enfoque, que es el más reciente, valga mencionar *Reading Song Lyrics* (2010), de Lars Eckstein.

Los estudios culturales han tenido un interés particular en la música desde el punto de vista de lo popular. No en balde, en las sociedades modernas una amplia porción de la música que se escucha cabe en esta etiqueta. Philip Tagg (1982: 2013) propone una división entre *popular music* (destinada a un abanico amplio de gente de distintas clases sociales), *folk music* (heredera de las tradiciones del pueblo, entendiéndolo a menudo en un sentido de clase social) y *art music* (o lo que comúnmente se denomina *música clásica o culta*). Las etiquetas *clásica* y *culta* son elitistas y prejuiciosas, porque la primera suele definirse exclusivamente en torno a la cultura occidental y la segunda sugiere un arte con rasgos estéticos refinados/superiores (Nettl 1995: 3) para una minoría de artistas y público con formación, lo que presupone que otros tipos de música y, en particular, la música popular, tienen una dimensión estética inferior. Si bien los estudios de cultura popular han puesto esto acertadamente en entredicho, las etiquetas sirven para mostrar que la *art music* tiene un público más reducido que las otras dos formas musicales. Aunque con frecuencia se mezclan –como muestra la ópera de Montserrat Caballé con el pop/rock de Freddie Mercury en la canción "Barcelona" de 1988 o el uso que hace la industria cultural de géneros folklóricos, como el flamenco posmoderno (Steingress 2007)–, aquí y en el resto del monográfico se va a usar el concepto *popular* en el sentido de tener un amplio espectro de público, que apela/atrae a distintas clases sociales, en relación, según los casos, con la tradición folklórica, con la industria cultural o con ambas. Desde este punto de vista, han sido fundamentales las aproximaciones sociológicas de Simon Frith, como *The Sociology of Rock* (1978) y *Performing Rites: On the Value of Popular Music* (1996).

No son pocos los estudios sobre pop, rock y otros géneros musicales de la industria cultural que tratan sobre sus relaciones con la poesía. Piénsese en *The Poetry of Rock* (Goldstein 1969) o los monográficos de la revista *Litoral* sobre "La poesía del rock" (1989) y "Rock español. Poesía & imagen" (2010). Sin embargo, se ha prestado tradicionalmente más atención a las relaciones entre música y poesía

en torno a géneros musicales que engarzan con el sentido folklórico de lo popular; al menos en España, que es el ámbito en el que se centra el presente monográfico.

Eckstein propone la adscripción de toda la música popular al género de la poesía: "Lyrics are, no more and no less, the other tradition of modern poetry [...]. Any literary or cultural history that excludes lyrics from its scope presents a dramatically lopsided view of verbal art, and, by extension, modern culture" (2010: 14). Pero es, probablemente, la llamada canción de autor/a el género musical que más se vincula con la poesía, hasta el punto de que Javier García Rodríguez (2017) ha reivindicado su integración en el sistema poético español.

La canción de autor/a nació de la crítica y deseo de renovación de la música popular en un momento en que se consideraba que había sido fagocitada por la industria cultural de masas y convertida en entretenimiento ligero sin lazos con las raíces folklóricas originales. Precisamente, lo que hizo Bob Dylan en los años 60 fue actualizar la tradición del folk norteamericano (Rogovy 2009). No por casualidad, la palabra *folk* en inglés significa 'pueblo', 'gente corriente', y Dylan ha sido el primer cantante en ganar el Premio Nobel de Literatura, en una clara apuesta de la Academia Sueca por integrar la canción (o al menos cierto tipo de canción) dentro de la institución literaria. Es curioso que un libro pionero en España para el estudio de la poesía en la música popular de la industria cultural uniera la canción de autor/a con otros géneros musicales: *Juglares del siglo xx: La canción amorosa, pop, rock y de cantautor* (Zamora Pérez 2000).

Del interés por la poesía y la canción de autor/a, surgió el Proyecto CANTes en la Universidad de Salamanca, con el objetivo de "demostrar la relevancia de la canción de autor en español y destacar el incuestionable valor literario de sus letras".¹ Y de este proyecto vio la luz, a su vez, el libro *Entre versos y notas: canción de autor en español* (Noguerol y San José Lera 2021), en el que solo uno de los doce capítulos aborda un género musical distinto: el rap (Sánchez Hernández 2021).

Más o menos por las mismas fechas en las que Dylan cosechaba grandes éxitos, Manuel Vázquez Montalbán publicó en España una *Antología de la "nova cançó" catalana* (1968) y un *Cancionero general* (1972). El segundo libro incluía géneros populares tradicionales, como la copla o canción española, y cantautores de su generación, como Joan Manuel Serrat. De manera parecida, recientemente Francisco Gutiérrez Carbajo ha publicado en una editorial dedicada a textos literarios una antología de *Canciones populares amorosas* (2021) en la que se recogen tanto composiciones líricas tradicionales que han pasado a la historia de la poesía sin música, como letras actuales de canciones flamencas o de autor, lo que evidencia que, para este académico, todo es parte de un mismo sistema poético. En el estudio introductorio, de hecho, Gutiérrez Carbajo entronca con el análisis filológico de la poesía popular tradicional (Menéndez Pelayo, Menéndez Pidal, Dámaso Alonso, José Manuel Bleuca, etc.) (2021: 11-54). El propio Gutiérrez Carbajo es uno de los máximos estudiosos de las relaciones del flamenco con la poesía (véase, por ejemplo, 1990 y 2007).

---

¹ Véase <<https://diarium.usal.es/cantes/>> (30 de agosto de 2022).

El Proyecto PoeMAS nació en 2019 con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación (PGC2018-099641-A-I00) para el estudio de las relaciones entre música y poesía, y ello a su vez como manera de hacer llegar la música a más gente, de ahí su título: "POEsía para MÁs gente". La combinación en el acrónimo entre mayúsculas y minúscula era un guiño al anterior Proyecto CANTes, pero PoeMAS se propuso desde el principio ir más allá de la canción de autor/a. Aunque sin renunciar a este género, que es crucial para las relaciones entre música y poesía, ni a otros géneros musicales ampliamente estudiados en relación con la poesía en España, como el flamenco, PoeMAS bucea en las relaciones de la poesía con el pop, rock, indie, músicas urbanas, heavy metal, punk, etc. Por un lado, se analiza la naturaleza y percepción poética de las letras de canciones. Por otro, se hace un rastreo de las canciones que recogen poesía de cualquier tradición y época, mediante musicalizaciones, adaptaciones, reapropiaciones, intertextualidades u otras relaciones similares, y se da noticia de ello a través de una base de datos sistematizada, que está en constantemente crecimiento.² Por la formación de la que parte el equipo de PoeMAS, se ha centrado el enfoque en el ámbito de lengua española.

En el primer monográfico que resultó de los trabajos de los miembros de PoeMAS, *Nuevos cauces de la poesía popular española, y su recepción*, que se publicó en el *Bulletin of Contemporary Hispanic Studies* (2021), se reunieron artículos teóricos y en torno a varios géneros musicales y épocas de la poesía española. Por la solvencia de sus resultados, el Proyecto PoeMAS ha merecido el visto bueno del Ministerio de Ciencia e Innovación para su continuación entre 2022 y 2024, con el título actualizado de +PoeMAS (PID2021-125022NB-I00). En esta nueva fase, el monográfico que ahora ofrecemos en *Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos* tiene un enfoque semejante al del anterior, pero no recoge solo trabajos de los miembros de investigación, sino también otros, recibidos después de una llamada de colaboración. En particular, este monográfico aborda la relación de la música popular, en su doble sentido de folklore y de público amplio, en relación con la industria cultural, de ahí el juego tipográfico de lo (pop)pular en el título.

El monográfico se abre con el artículo de Rocío Badía Fumaz, que sirve de marco teórico. Badía hace una propuesta para sistematizar las formas en las que la poesía está presente en la canción popular actual, analizando las letras dentro del sistema de la poesía, qué sucede cuando un poema previo aparece en una canción (letra o música) y el paso hacia un contexto lírico de textos no poéticos debido a su transformación en canción.

La primera perspectiva, que atiende a la poeticidad misma de las letras poéticas, es la que toman los dos artículos que siguen al de Badía en este monográfico. Margarita García Candeira examina la producción de Siniestro Total en la década de los ochenta, ligándola con las neovanguardias artísticas del momento. Estudia, por tanto, al conocido grupo dentro del sistema literario y cultural gallego, proponiendo un análisis pormenorizado de algunas de sus letras, en relación con movimientos de las vanguardias históricas, como el dadaísmo, que considera cercano al absurdo punk, y con atención al lenguaje empleado en las letras.

---

² Véase <<https://poemas.uned.es/canciones/>> (30 de agosto de 2022).

El lenguaje y las imágenes poéticas en la canción de autor han sido tratadas de manera frecuente. Desde este punto de vista, Julia Ruiz, que se posiciona a favor de una lectura desde la crítica literaria de las canciones de Joaquín Sabina, hace una revisión de su último álbum, *Lo niego todo* (2017), centrándose en el tratamiento posmoderno y la deconstrucción de la identidad del personaje de autor, a partir de la temática de la vejez, entendida esta como una figuración –esto es, una imagen de la vejez– y como una ficción teórica.

El artículo de Clara I. Martínez Cantón ofrece un nuevo planteamiento teórico, pero enfocado, en este caso, en las musicalizaciones de poemas preexistentes a la canción. Dada la importancia que tienen en todo tipo de producción artística, Martínez Cantón propone distintas metodologías para su estudio, señalando sus ventajas e inconvenientes. Este artículo sirve como prolegómeno para los artículos siguientes, en los que se abordan casos prácticos de musicalizaciones.

Guillermo Laín Corona se acerca a la musicalización de cinco poetas icónicos de la Edad de Plata (Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Rafael Alberti y Miguel Hernández), desde las primeras versiones musicales hasta las versiones de versiones más cercanas a la actualidad. Se trata, así, de determinar cómo afecta el proceso de musicalización y remusicalización a la recepción de la poesía: su disfrute y comprensión, especialmente en la actual sociedad de consumo posmoderna.

Avanzando en la historia de la poesía, Ayala Gallardo estudia las relaciones entre la poesía de José Ángel Valente y el cante jondo, partiendo de las consideraciones del propio poeta. Para Valente, en efecto, el flamenco debe ser considerado poesía. Y, en el artículo, Ayala Gallardo analiza cinco de las canciones que musicalizan la obra del poeta gallego en el reciente álbum de la cantaora Sonia Miranda *9 cantares*.

Cierra el monográfico el artículo de Juan Carlos Montoya Rubio, que aporta una mirada más musicológica a la práctica de la musicalización; en concreto, las canciones de Loquillo. Su trabajo se centra en la organización sonora de algunos de esos temas, examinando de qué forma se lleva a cabo la inclusión de la música en un poema, sus patrones estructurales y su relación con los poemas de base.

Este monográfico se suma, así, al amplísimo repertorio de estudio sobre la relación poesía-canción. Aunque, en comparación, sea solo una gota de agua en el océano, esperamos que sea de utilidad y referencia para la crítica académica, sea cual sea el enfoque de cada cual para su acercamiento a las relaciones entre música y literatura.

OBRAS CITADAS

- Banti, Giorgio y Francesco Giannattasio (1996). "Music and Metre in Somali Poetry", *African Languages and Cultures*, 3 [Suplemento: "Voice and Power: The Culture of Language in North-East Africa. Essays in Honour of B. W. Andrzejewski"]: 83-127.
- Brown, Calvin S. (1948). *Music and Literature. A Comparison of the Arts*. New England: University Press of New England.

- Kramer, Laurence (1984). *Music and Poetry*. Berkeley/Londres: University of California Press.
- Eckstein, Lars (2010). *Reading Song Lyrics*. Ámsterdam / Nueva York: Rodopi.
- Frith, Simon (1978). *The Sociology of Rock*. Londres: Constable.
- Frith, Simon (1996). *Performing Rites: On the Value of Popular Music*. Oxford: Oxford University Press.
- Goldstein, Richard (1969). *The Poetry of Rock*. Nueva York: Bantam.
- Góngora y Argote, Luis de (1999). *Fábula de Polifemo y Galatea*. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Edición digital a partir de Obras de Don Luis de Góngora [Manuscrito Chacón] I, de la Biblioteca Nacional de España, Ms. Res. 45, ff.121-137. Edición facsímil [Málaga: RAE y Caja de Ahorros de Ronda, 1991 - Biblioteca de los clásicos, dirigida por José Lara Garrido, 1]. <<https://www.cervantesvirtual.com/obra/fabula-de-polifemo-y-galatea--0/>> (30 de agosto de 2022).
- Gutiérrez Carbajo, Francisco (1990). *La copla flamenca y la lírica de tipo popular*. Madrid: Cinterco.
- Gutiérrez Carbajo, Francisco (2007). *La poesía del flamenco*. Córdoba: Almuzara.
- Gutiérrez Carbajo, Francisco (ed.) (2021). *Canciones populares amorosas*. Madrid: Cátedra. Litoral. *Revista de Poesía, Arte y Pensamiento*, 183-185 (1989 [monográfico sobre "La poesía del rock"]) y 249 (2010 [monográfico sobre "Rock español. Poesía & imagen"]).
- Martínez Domingo, Carlos (2021). "Teorías y prácticas en la comparación música-literatura: el caso de la música popular en español", *Bulletin of Contemporary Hispanic Studies*, 3.1: 7-22.
- Martínez Cantón, Clara I. y Guillermo Laín Corona (eds.) (2021). "Nuevos cauces de la poesía popular española, y su recepción" [Número monográfico], *Bulletin of Contemporary Hispanic Studies*, 3.1: 1-127.
- Naudin, Marie (1968). *Evolution parallèle de la poésie et de la musique en France: rôle unificateur de la chanson*. París: Nizet.
- Nettl, Bruno (1995). *Heartland Excursions: Ethnomusicological Reflections on Schools of Music*. Champaign: University of Illinois Press. <https://doi.org/10.1525/ae.1996.23.3.02a00300>
- Noguerol, Francisca y Javier San José Lera (eds.) (2021). *Entre versos y notas: Canción de autor en español*. Kassel: Reichenberger.
- Rogovoy, Seth (2009). *Bob Dylan. Prophet, Mystic, Poet*. Nueva York / Londres / Toronto / Sydney: Scribner.
- Sánchez-Hernández, Sara (2021). "El rap español y el aula de literatura. El Chojin en la Universidad de Salamanca", in *Entre versos y notas: Canción de autor en español*, ed. Francisca Noguerol y Javier San José Lera. Kassel: Reichenberger, 249-260.
- Scher, Steven Paul (2004). *Essays on Literature and Music (1967-2004)*, eds. Walter Bernhart y Werner Wolf. Leiden: Brill. <https://doi.org/10.1163/9789401201865>
- Steingress, Gerhard (2007). *Flamenco postmoderno: Entre tradición y heterodoxia. Un diagnóstico sociomusicológico (Escritos 1989-2006)*. Sevilla: Signatura Ediciones. <https://doi.org/10.1080/03007760802702825>
- Tagg, Philip (1982). "Analysing Popular Music: Theory, Method and Practice", *Popular Music*, 2: 37-67.

- Tagg, Philip (2013). *Music's Meanings: A Modern Musicology for Non-Musos*. Nueva York: Mass Media Music Scholar's Press. <https://doi.org/10.1017/s0261143000001227>
- Tatarkiewicz, Wladyslaw (2004). *Historia de la estética I. La estética antigua*, trad. Danuta Kurzyca (del polaco) y Rosa M.ª Mariño Sánchez-Elvira y Fernando García Romero (del griego y latín). Madrid: Akal.
- Vázquez Montalbán, Manuel (1968). *Antología de la "nova cançó" catalana*. Barcelona: Ediciones de Cultura Popular.
- Vázquez Montalbán, Manuel (1972). *Cancionero general (1939-1971)*. Barcelona: Lumen.
- Vázquez Montalbán, Manuel (2000). *Cancionero general del franquismo (1939-1975)*. Barcelona: Crítica.
- Zamora Pérez, Eloísa Constanza (2000). *Juglares del siglo xx: La canción amorosa, pop, rock y de cantautor. Temas y tópicos literarios desde la dialogía en la década 1980-1990*. Sevilla: Universidad de Sevilla.