

La concepción musical de Alejo Carpentier

I. Abellán Chuecos¹

¹ Becaria predoctoral FPU en el Departamento de Literatura Española, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Murcia, Facultad de Letras, Campus de la Merced, isabel.abellan.chuecos@hotmail.com

Alejo Carpentier es un autor en el que la música es un elemento totalmente relevante y pertinente. No solamente es uno de los mayores exponentes de la literatura cubana e hispanoamericana sino que él mismo también tuvo una formación musical y se dedicó a la teoría de la música en tanto acercamientos en el ámbito de la musicología.

Alejo Carpentier es un autor de ficciones pero también es el autor de la primera historia de la música cubana, que es como los críticos han considerado y denominado a su texto teórico *La música en Cuba*.

Además, como señalamos, no solamente sus acercamientos a la música son desde el ámbito teórico sino que sus ficciones también estarán totalmente impregnadas de esta arte. Nos encontraremos con estructuras narrativas que se puedan asemejar a lo musical, con personajes que ejerzan el oficio de músico o estén interesados en la música (bien melómanos, bien por un sentimiento social, bien como algo pragmático, etc.), nos encontraremos igualmente con la importancia que señalen referencias que haga el propio autor sobre los grandes compositores enmarcados en la Historia de la Música, pero no solamente hay que pensar en estas menciones cultas y en los distintos periodos de la Historia de la Música, sino que también tendrá gran importancia lo concerniente a la música popular (el jazz, el son, los ritmos cubanos, los bailes abakuás...), la relevancia en todas las obras del léxico musical, las cuestiones rítmicas, las relaciones entre música y sociedad.

Con nuestro proyecto de tesis "Claves y formas musicales en la novelística de Alejo Carpentier" pretendemos un estudio de su novelística y su difusión en relación a este concepto de la interrelación de las artes, de la interdisciplinariedad, y nos encuadraremos en un ámbito propuesto por los estudios de Literatura comparada, relacionando las distintas disciplinas (Literatura y Música) y abriendo nuevas perspectivas que determinarán el estudio de la Literatura en los años venideros.

El plan e índice de trabajo está pensado minuciosamente. La metodología es de hermenéutica textual y estudios interculturales. Aborda todas las facetas musicales de la novelística de Alejo Carpentier. Muestra nuevas perspectivas y líneas de investigación para un avance en la bibliografía del autor y de la literatura hispanoamericana, aportando nuevos puntos de vista y asentando bases en la narrativa carpenteriana.

Se propone, por tanto, la interrelación entre Música y Literatura. Como hemos señalado, Alejo Carpentier fue escritor, musicólogo y aportador de materia musical en la creación literaria. La conjunción se patentó en su obra ficcional.

Presentamos un análisis y una visión crítica de su obra. Nuestro estudio abrirá una vertiente entre Literatura Formalista y Literatura Comparada, abogando por la interrelación de las artes y conocimiento profundo. Comprender cómo la cultura y el arte nos identifican y hablan de nosotros en el tiempo. La importancia de las artes para la conformación del Hombre.

En relación con los temas antes mencionados (estructuras musicales, personajes músico o relacionados con la música, importancia de la música considerada "clásica" y de la música popular), podemos adentrarnos ya en un estudio más centrado en su novelística. Así, tendremos como ejemplo a distintos personajes que van a marcar estas vertientes.

Podemos pensar, teniendo en cuenta la cronología de las obras, en:

-las fiestas musicales que observamos en *Écue-Yamba-Ó* (1933).

-las menciones a cuestiones sociales relacionadas con la música en *El reino de este mundo* (1949).

-el personaje protagonista, innominado, que será el musicólogo que decida marcharse a la selva en busca de instrumentos antropológicos en *Los pasos perdidos* (1953), y que además ejercerá como compositor frustrado en la ciudad capitalista y como compositor realizado y totalmente identificado en la naturaleza selvática, cambiando totalmente su percepción ante la música.

-el taquillero que lea la *Biografía* de Beethoven en el teatro en el que justamente se esté interpretando a su vez la *Tercera Sinfonía* de éste en la obra *El acoso* (1958).

-los gustos musicales de los personajes principales de *El siglo de las luces* (1962): Carlos, Sofía y Esteban.

-la afinidad por la música que tendrán el Amo y Filomeno (el criado) en *Concierto barroco* (1974), quienes asistirán incluso a una fiesta de carnaval en la que se dará un gran concierto y en donde también estarán presentes Antonio Vivaldi, Doménico Scarlatti y Jorge Federico Haendel, que como sabemos son grandes compositores extraídos de la propia Historia de la Música. Y además, la conjunción en esta fiesta de la música clásica y la música popular, que vendrá de manos justamente del criado Filomeno.

-la afición de Ofelia, la hija del Primer Magistrado, a asistir a la ópera y a diferentes espectáculos musicales en *El recurso del método* (1974).

-Vera, la bailarina protagonista de *La consagración de la primavera* (1978), quien tendrá la idea de montar una coreografía con bailarines indígenas tras ver sus bailes abakuás, pues ella misma consideraría que eso era lo que necesitaba la puesta en escena de *La consagración de la primavera* de Igor Stravinsky.

-Gaspar, el personaje contrapuntístico a nivel musical de Vera, que traerá consigo todo el ámbito de la música popular, pues justamente representará al trompetista de jazz negro, que toca en cabarets.

-la música litúrgica y festiva que podemos ver en algunos pasajes de *El arpa y la sombra* (1979).

Como podemos observar, la música envuelve cada una de las novelas que escribiera Alejo Carpentier y se convierte en un elemento de gran significación. Es oportuno un estudio detallado de estas cuestiones, pues suponen gran enjundia en la novelística carpenteriana, y es un elemento que no debe ser pasado por alto, de ahí que hayamos decidido embarcarnos en este proyecto de trabajo que sin duda dará visibilidad a la interrelación de las artes y la importancia que esta interdisciplinariedad y esta

concepción tienen en la obra de Alejo Carpentier, aspecto que podríamos extrapolar igualmente a otros autores de la Literatura universal y pensar en la importancia de una formación humanística completa, de aquello que nos conforma y nos identifica como hombres y la importancia de las Humanidades en todas las épocas de la humanidad.

Referencias

Carpentier, A. (1972). *La música en Cuba*. México: Fondo de Cultura Económica.

----- (2005a): *Narrativa completa I*. Barcelona: RBA-Instituto Cervantes.

----- (2005b): *Narrativa completa II*. Barcelona: RBA-Instituto Cervantes.

----- (2005c): *Narrativa completa III*. Barcelona: RBA-Instituto Cervantes.