

Año. 10 No. 10. Semestre B de 2023 ISSN: 2322-9977

ERGOLETRÍAS

Universidad
del Tolima

ACREDITADA
DE ALTA CALIDAD

¡Construimos la universidad que soñamos!

Barry

Universidad
del Tolima

Una nueva historia
ACREDITADA
DE ALTA CALIDAD

REVISTA ERGOLETRIAS

Año. 10 No. 10.

Semestre B de 2023

ISSN: 2322-9977

Rector
Omar Albeiro Mejía Patiño

Vicerrectora de Docencia
Martha Lucía Núñez R.

Vicerrector Desarrollo Humano
Diego Alberto Polo Paredes

Vicerrector Administrativo y Financiero
Mario Ricardo López Ramírez

Vicerrector de Investigación – Creación,
Innovación, Extensión y Proyección
Social
Jonh Arteaga Jairo Méndez

Director Idead
Carlos Arturo Gamboa Bobadilla

Secretaría Académica Idead
Marien Alexandra Gil Serna

Director Publicación
Nelson Romero Guzmán

Comité Editorial
Carlos Arturo Gamboa B.
Elmer Hernández
Jorge Ladino Gaitán
Hernán Ruiz

Asistente Editorial
Norma Constanza Torres Espinosa

Diseño
Andrés Mauricio Ospina Ariza

Imágenes
Tomadas de la WEB suministradas
por el director de la revista

Dirección
Universidad del Tolima Sede Centro/
Barrio Santa Helena
Correo electrónico:
revistasidead@ut.edu.co

Entre la literatura y la música

Andrés Alfonso Romero
Universidad del Tolima
Lic. en Literatura y lengua castellana

Tanto la literatura como la música son expresiones que prolongan el arte de una manera muy general. Desde antaño, estas corrientes artísticas han servido como vehículos para la proyección de nuevos pensamientos y nuevas obras, que han salido a la luz con un determinado fin. Sin embargo, son pocas la veces que nos hemos detenido a pensar cuáles son las similitudes que atañen a estas dos representaciones del arte, considerando que debe ser un hecho, debido a que asimismo como se pasa por alto su similitud, también son temas que nos permean a diario, ya sea directa o indirectamente.

Por ello, el propósito de este texto es hacer un acercamiento a los elementos encontrados en esa relación. Para así, persuadir y acercar a quienes lo lean a que se familiaricen con los componentes que vinculan estas dos memorias del arte. Es así, como la dirección de este escrito es una incursión al mundo de la literatura y de la música ya sea académicamente o quienes lo toman como una

afición. La relación que existe entre la literatura y la música es demasiado amplia, la mayoría de elementos que nos acercan a este vínculo son bastante precisos y verídicos.

Por lo anterior, este texto hará hincapié en tres perspectivas que apoyan a sostener el vínculo entre la literatura y la música. Esas perspectivas están sujetas a una serie de elementos encontrados en esa relación: en primera instancia la fundamentación en contar historias, seguido de la dependencia entre ambas corrientes artísticas, incluyendo su capacidad de prolongación de voces y, por último, su apología a la belleza.

La relación que existe entre la literatura y la música está comprendida por varios elementos, uno de ellos, es la capacidad inherente que tienen ambas expresiones artísticas para contar historias. Los escritores y compositores tienen la mayúscula posibilidad de crear realidades alternas e imaginativas lo cual los hace promotores de transformación. Dentro de ese campo narrativo del cual hacen parte, se pueden encontrar varios procesos creativos, como, por ejemplo, la creación de personajes y la proyección de nuevos escenarios.

En efecto, el vallenato dentro de sus raíces y procedimientos creativos ha sido puntual en la creación de historias y por la voz narradora que emplean los compositores más que ser un género musical se convierte en un género literario. Gabriel García Márquez lo afirma diciendo:

“¿Qué es *Cien años de soledad*? Pues, no es más que un vallenato de 450 páginas, realmente eso. Lo que hice con mi instrumento literario es lo mismo que hacen los autores de vallenato con sus instrumentos musicales. Solo que yo lo hice con unas posibilidades literarias más avanzadas, porque una novela es un producto más culturalizado, pero el origen es el mismo.” (Marquez, 1984)

García Márquez menciona su obra novelística más representativa, la cual lo condujo a ganar el premio nobel de literatura, trayéndola a colación

para poner en juego la relación que tiene con el vallenato y así hacer apología a ese vínculo que existe entre la literatura y la música como precursoras de contar historias y narrar sucesos.

Agregando a lo anterior, no solo el hecho de contar historias y recrear personajes es lo conjunto entre el vallenato y la narración escrita. Lo que dice García Márquez también nos acerca al hecho de que esa fuente de la cual manan las dos expresiones, tiene gran auge en las experiencias culturales, ambas acarrear anécdotas, las dos aterrizan en los mismos suelos de vivencia, el cual las nutre por igual. Muchas veces el vallenato con el simple hecho de emitir un sonido con sus instrumentos musicales, está transmitiendo algo que es representativo para alguien y la literatura de igual manera, pero desde lo escrito. Ambas son lenguajes y como lenguajes se alimentan de un soporte cultural desde donde pueden decir y producir algo en ese otro que escucha o que lee.

Siguiendo esta misma línea, es relevante mencionar otro elemento que tienen en común estas corrientes artísticas: su dependencia una de la otra, lo cual hace que se conviertan en promulgadoras de la prolongación de voces. Esta polifonía muchas veces está encaminada en la recuperación de hechos históricos, trayéndolos a la actualidad como una reconstrucción de la memoria, permitiendo que esos hitos no queden en el olvido. Asimismo, esa proyección se ve reflejada en el hecho que tanto la literatura como la música están compaginadas, aportando una a la otra en la exaltación de diferentes culturas, dando a conocer sus identidades y costumbres. También, muchos compositores se han valido de obras de muchos escritores para llevar a cabo sus composiciones y viceversa.

Por lo tanto, se puede afirmar que ambas expresiones artísticas desde la antigüedad hasta la actualidad, han venido aportando a la cultura, gracias al intercambio que hay entre ambas, conduciendo así a la construcción de un nuevo contexto, basado en memorias culturales que tienen su piso narrativo en el pasado. Carmen Malagón hace énfasis en ello diciendo:

La relación entre la literatura y la música no es nada nuevo, forma parte del origen mismo de la cultura. Muchas de las grandes obras musicales son versiones de textos literarios ya existentes. Así vemos que la literatura ha sido uno de los grandes apoyos de la música. (Malagón, 2020)

Es así, como Malagón nos dice que esa familiaridad entre la literatura y la música vienen de antaño. Esa relación tiene aportes a la cultura ya sea sincrónicamente o de reconstrucción de memoria, de igual modo nos dice que la música ha contado con el beneplácito de la literatura para surgir.

Asimismo, Juan Carlos Boiza trae a colación esa labor que tenían los rapsodas en el mundo antiguo, quienes iban de pueblo en pueblo cantando sus historias y mostrando sus culturas a partir del canto. Boiza lo sustenta diciendo:

Literatura y música son dos expresiones artísticas nacidas de forma conjunta. Una relación que se ha mantenido a lo largo del tiempo de las más diversas maneras. En la más remota antigüedad la tradición era transmitida de forma oral ya que aún no existía la manera de perpetuarla de forma

escrita. Esta transmisión popular realizada por juglares y similares era a menudo acompañada de música. De ahí proviene la palabra lírica que surge del término lira, que era el instrumento que acompañaba en la Edad Media el recitado de poemas. (Boiza, 2022)

Boiza, recalca que estas expresiones artísticas, tienen el mismo punto de partida lo cual las hace estar más vinculadas, así mismo se han mantenido. Desde la antigüedad hasta la actualidad se ha venido dando esa transmisión, en la cual se ha presentado una transformación.

Antes, tanto los escritores como los compositores contaban sus costumbres a partir de la lírica, ahora lo hacen mediante la escritura. Ha venido cambiando su manera de producción, pero su labor, su propósito de prolongar voces y narrar las costumbres de sus entornos es la misma.

Por otro lado, otro elemento a tener en cuenta es la exaltación a la belleza que tanto la literatura como la música poseen. Ambas proyecciones del arte cuentan con la capacidad de implementar en su proceso las figuras retóricas, las cuales les permiten tener en su estructura una mejor estética. Esto hace que tanto el lector como

el oyente tengan una mejor sensibilidad e interiorización de lo que se pretende expresar en la obra. Si bien existe poesía en algunas canciones hay poemas que cuentan con una musicalización en sus versos. La literatura ha sido cantada desde la antigüedad, no es nada nuevo, ni es algo que ha perdido valor, debido a que es algo que está ligado al ser humano. Esther Ojeda lo afirma diciendo:

La composición de textos para ser cantados con acompañamiento musical es un hecho intrínseco al ser humano. Desde la Antigüedad clásica hasta nuestros días, teóricos y músicos han cuestionado las relaciones que se establecen entre la música y el texto y se han decantado por la primacía de una u otro en cada época, dando respuesta así, a través del vínculo entre las dos artes, a los rasgos estéticos y culturales del momento. (Ojeda, 2013)

Ojeda nos reafirma que en esa relación entre la literatura y la música se encuentran rasgos estéticos que no solo pueden llegar a ser una exaltación de la belleza, sino también una prolongación de la cultura a la cual estas se enfrentan.

En conclusión, la literatura y la música están mayúsculamente compaginadas una a la otra, puesto que cuentan con una serie de elementos que refuerzan esa relación, cuyos elementos se desprenden del hecho que ambas expresiones artísticas cuentan con la capacidad de narrar historias, tanto los compositores como los escritores pueden crear personajes, lugares y narrar sucesos en torno a ellos. De igual modo, ambas memorias del arte son íntimamente desprendidas una de la otra, ya sea la música como base para alguna obra literaria o alguna obra literaria puede ser la piedra angular de alguna canción. Por ello, como consecuencia de esa dependencia, se encuentra la prolongación de voces a la que estas corrientes artísticas están sujetas y, por último, dentro de esos elementos que atañen a la literatura y a la música se encuentra esa proyección y exaltación de la belleza con las que ambas cuentan, en sus estructuras se pueden encontrar figuras retóricas que permiten que una canción sea un poema y que una obra literaria tenga la musicalización adecuada para ser cantada.

BIBLIOGRAFÍA

- Boiza, J. C. (25 de mayo de 2022). *La relación entre la literatura y la musica*. Obtenido de la relación entre la literatura y lamusica : <https://www.jcboiza.com>
- Malagon, C. R. (11 de agosto de 2020). *Diario libre*. Obtenido de diario libre : <https://www.diariolibre.com>
- Marquez, G. G. (25 de marzo de 1984). Garcia Maquez y la música . (r. opina, Entrevistador)
- Ojeda, E. L. (2013). literatura y música como coartada. *U. eco, la estructura ausente*, 121-143.

ERG OLETRIAS

Salvador Dalí