

Literatura, música y lenguaje: una unión

Antonio Miguel Muñoz Ortiz

Para desarrollar el proceso de similitud entre la música y el lenguaje es primordial conocer que la música cuenta con muchas características que se creen únicamente del lenguaje humano. Ambos conceptos son, indudablemente, sociales y creación del hombre: son objetos artificiales, no dados por la naturaleza. Al ser construcciones del hombre poseen una función común: comunicar. El lenguaje consiste en un conjunto de reglas y objetos limitados con los que se forman estructuras mayores e infinitas, la música posee la misma facultad de creatividad al crear un sinfín de piezas con un número límite de notas.”Si en el lenguaje la unidad de sonido básica es el fonema, en la música esta unidad la constituye el tono.” (Gómez, Bajo, Puerta, Macizo, 2000, p. 67), esa afirmación nos lleva a dejar entrever que en ambos sistemas se halla la posibilidad de división en objetos más pequeños. En esta parte del texto no se mencionarán todos los elementos similares entre ambos conceptos, sólo los suficientes para llegar a una conclusión muy simple: la música abarca diversas características propias del lenguaje y comparten la misma función, por tanto, la música puede considerarse como un lenguaje.

Las semejanzas entre música y lenguaje

Como ya mencioné anteriormente, existen diversas características que comparten la música y el lenguaje. A continuación enlistaré algunas de estas características con ejemplos que permiten su apreciación en el lenguaje musical:

Sintaxis. El lenguaje humano es regido por un ordenamiento de las palabras para que el mensaje comunicado pueda entenderse de la forma más clara posible, en la música funciona casi de

la misma manera. Normalmente estas reglas son aprendidas de manera inconsciente al escuchar a alguien hablar, lo mismo ocurre en la música al escuchar una melodía que respeta cierta estructura. Todos somos capaces de distinguir, gracias al ritmo y a la estructura tonal, entre un vals y una cumbia que comúnmente son escuchadas incluso en una misma noche. El ordenamiento de los sonidos y silencios juega un papel tan importante como el de las palabras en una oración.

Estructuras. Así como en la teoría de Chomsky sobre la estructura profunda y superficial que tiene el lenguaje, estos conceptos pueden ser aplicados al lenguaje musical. En la música la estructura profunda es la armonía, ya que ella rige la representación que pueda darse y la melodía sería la estructura superficial, la representación externa en base a las reglas armónicas.

Semántica. La música y el lenguaje tienen la función de comunicar, pero esta no se cumple de la misma manera. “El lenguaje se basa en comprender la interacción de sus niveles fonético, sintáctico y semántico. La especificidad de sus componentes semánticos hace... que la comunicación verbal no sea posible si los oyentes no comprenden el contenido del mensaje. En música, sin embargo, el tono es necesario ya que transmite significados aunque su nivel semántico no esté tan bien definido como en el lenguaje” (Gómez, et al, 2000, p. 73). Esta similitud, paradójicamente, también es una diferencia, una perfecta introducción para el siguiente apartado.

Diferencias entre música y lenguaje

A pesar de que haya un significado que se quiere transmitir en la música y en el lenguaje, la forma en que se significa no es la misma. En el lenguaje las palabras tienen un significado fijo y convencional, aunque a veces algunos elementos tienden a presentar ambigüedades, pero esa característica fija y social no se presenta totalmente en la música. A pesar de que la música se haga con el afán de comunicar un mensaje, no siempre se logra con la misma rigidez y uniformidad que se observa en el lenguaje al escribir una oración. Los sentimientos, experiencias y emociones juegan un papel importantísimo en la interpretación de una pieza musical, y como todos estos elementos son totalmente subjetivos, la interpretación también tiende a ser comprendida de manera individual. La música se presta para mayor flexibilidad interpretativa, cosa que se ve contrastada con la rigidez del lenguaje al depender completamente de significados sociales establecidos que muy difícilmente pueden ser modificados (Gómez, et al, 2000).

La unión estrecha entre música y literatura

La música, como es bien sabido, no es solamente el conjunto de sonidos ejecutados con instrumentos musicales artificiales, también se apoya del cuerpo humano y su voz. La voz puede ser considerada como el único instrumento musical por naturaleza. La música instrumental era menospreciada en contraste a la vocal en la época griega, (Rowell, 1999) ya que el instrumento era sólo un acompañamiento de la voz. ¿A qué está, primordialmente, ligada la música? A la poesía. Pero tampoco hay que olvidar la forma en que la música comparte una función de contar historias, tal como en la literatura lo hace la narrativa. Es preciso recordar, por evidente e imprescindible que pueda considerarse, que la literatura y la música son dos de las artes que han jugado papeles muy importantes desde siempre. Cada una ha sido importante dentro de algún punto de la historia. Prueba de ello son el romanticismo al ser un movimiento multidisciplinario y la historia de Farinelli, uno de los castrato italiano más conocidos de la historia por su amplio rango vocal y que fue el último en ser sometido a este procedimiento para mejorar su voz. Pero también se han unido desde tiempos muy antiguos, tal como sucedió en la mitología clásica, donde Apolo era dios de las artes poéticas y musicales. Siendo ambos conceptos dos de las artes más importantes, a veces suelen usarse términos propios de alguno de ellos para ocuparse en el otro, tal como lo veremos a continuación.

El concepto de musicalidad en un texto

Una serie de factores le confieren a la poesía su inherente musicalidad: el verso está sometido a una métrica, basada en la medida de sílabas, en el ajuste de acentos y en la rima, y todos estos componentes producen un efecto rítmico, incluso cuando se despojan de alguno de ellos, como es el caso del moderno verso libre (Nebot, 2011). La rima, métrica y el ritmo, son los componentes de lo que se denomina “musicalidad”. Esta característica es vital en la poesía, ya que es un rasgo estético que está siempre presente en lo que se considera “buena” poesía.

La música dentro de textos literarios

Al ser dos artes estrechamente unidas, hay casos en las que una se adentra en la otra. En este apartado se mencionarán ejemplos en los que la música se presenta de manera directa o indirecta en un texto literario.

El perseguidor, Julio Cortázar: “In memoriam Ch. P.” (Cortázar, 2014). Con esa dedicatoria que encabeza el relato de Cortázar se empiezan a hacer suposiciones. ¿Quién era Ch. P? ¿Será ese saxofonista que protagoniza el cuento? No debe olvidarse que Cortázar era un melómano, particularmente afectivo del jazz. Ch. P. son las iniciales de la persona a quien dedica el cuento y el nombre real de su personaje principal: Charlie Parker. No es muy difícil descubrir esto si se tiene en cuenta la fascinación de Cortázar por el jazz, las iniciales que encajan con el nombre de un legendario jazzman y las similitudes en la vida de Charlie Parker y Johnny, el personaje del cuento.

La náusea, Jean Paul Sartre: “En unos segundos más cantará la negra... Esta hermosa voz me gusta sobre todo, no por su amplitud ni su tristeza, sino porque es el acontecimiento de que tantas notas han preparado desde lejos, muriendo para que ellas nazcan.” (Sartre, 2012, p. 30). La descripción que hace Antoine Roquetín de una afamada cantante y una canción tan profunda sólo puede asociarse con una tremenda carga emocional y de significado en la obra. “Some of these days” es la canción que se menciona en la obra, incluso escribiendo un fragmento del coro. ¿Quién es esa cantante? Probablemente Ethel Waters, ya que cumple con muchas de las descripciones que se hacen en la novela del afamado escritor.

La literatura como influencia en la música

A su vez, la literatura también puede ser una influencia muy grande para los músicos y sus creaciones. A continuación se escribirán algunos ejemplos claros sobre dicha influencia:

Las batallas – Café Tacvba. El grupo originario de ciudad satélite incluye en su primer disco homónimo una canción bajo el título de “Las batallas” donde las primeras dos frases hacen mención de un tal Carlos, pero en la segunda oración se le pregunta “¿Por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana?” (Rangel, 1992). Enrique Rangel es el autor de esta canción y declara haber sido inspirado por la obra “Las batallas en el desierto” de José Emilio Pacheco. La canción cuenta brevemente la historia del relato de Pacheco acompañado incluso de un fragmento textual del libro: “Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti” (Pacheco, 2013, p. 10).

El corazón delator – Soda Stereo. Gustavo Cerati, escritor de la canción, usó el título del cuento homónimo de Edgar Allan Poe al sentir que la función que guarda el corazón en el cuento es la misma que la de su canción. El corazón, en el cuento de Poe, delata a un asesino, en la canción

delata el amor e invulnerabilidad que tiene ante alguien. Es un ejemplo muy interesante, ya que no sólo se influye en el título del cuento, sino también en la idea y trama del cuento.

Killing an arab – The Cure. La canción es bastante clara al enunciar “I’m the stranger” (Smith, 1979). La obra guía de esta canción es “El extranjero” de Albert Camus. La escena que describe la canción es donde Meursault, protagonista de la obra, le dispara a un árabe estando en la playa.

El uso de literatura y música en la sociedad

Las obras de arte son producto de una interacción social determinada, y su función es con la misma sociedad. (Ceballos, 2000). En el siglo XVIII las letras inglesas fungían como una especie de “educador social” al transmitir valores que iba perdiendo la población. Los lectores consumían los textos sin percatarse de que los valores y costumbres que venían dentro de su lectura eran puestos en práctica y hasta llevados al grado de costumbre para su perpetuidad (Eagleton, 2012).

Lo mismo sucedió con la música y la influencia que tuvo en la sociedad. Con la llegada del rock al país, muchos movimientos surgieron en oposición a la cultura establecida hasta ese entonces. Un acontecimiento importante surgió en el año 1971 durante el festival Rock y Ruedas de Avándaro. El público presenció un concierto de tal alcance, que incluso fue comparado con Woodstock, el mítico concierto donde se presentaron artistas de la talla de Hendrix y Janis Joplin. El festival se realizó durante el paroxismo del movimiento contracultural conocido como “La onda”. Pero el suceso inolvidable sucedió durante la participación del grupo de rock llamado “Peace and love” donde, al hacer un llamado a los espectadores para gritar una consigna, recibieron una respuesta no esperada. La gente comenzó a gritar “Tenemos el poder” en señal de que no estaban bajo el régimen de ningún gobierno autoritario.

El concierto era transmitido por radio en vivo, pero en cuanto la gente empezó a gritar, las radiodifusoras decidieron parar la transmisión por miedo a un movimiento subversivo que contagiara a los radioescuchas (Rubio, 2012). El arte puede unir a la gente por sus ideales y objetivos; nunca será un mal momento para tener esta idea bien presente, ya sea como consumidor de arte o de artista.

El valor pedagógico que poseen la música y la literatura

El valor concedido a la educación es incuestionable. Todos sabemos que la educación nos forja, da herramientas y nos ayuda a construir puentes entre nosotros, los objetivos y el entorno social que nos rodea, entorno que se ha visto modificado a lo largo del tiempo. Es preciso señalar que ya no es posible enseñar de la misma manera que hace bastante tiempo, debido a que los requerimientos de la sociedad son diferentes ahora (Escobar, 2010). En base a lo anterior, María Dolores Escobar plantea una forma en la que, a través de la canción, se enseñe literatura y se genere un interés por la lectura en estudiantes de secundaria. La literatura también puede, por sí misma, plantar la semilla en los infantes para que se transformen en un lector a lo largo de su vida. En la actualidad, para aprender matemáticas, español o historia, se les dan textos ilustrados a los niños en donde se cuentan breves historias, fábulas, relatos o cualquier tipo de narración a fin de ser más explicativos con el tema a tratar en clase, esto también sucede con la música de artistas para niños como Luis Pescetti o la Hormiga Juana. La enseñanza, sin duda, debe realizar un diálogo interdisciplinario para mejorar sus resultados.

Conclusión

El paralelismo entre música y lenguaje resulta evidente, por tanto, no habría que descartar la idea de la música como un lenguaje y la función que cumple en nuestra sociedad: comunicar. A esta función se le añaden todas las artes, pero en este texto hablo de la literatura, un vestigio de épocas pasadas que puede servir como documento histórico y de enseñanza a la sociedad. La influencia constante entre literatura y música es un mar que no parará de fluir jamás, y gracias a ellos podemos disfrutar de grandes obras artísticas. Los tres conceptos manejados forman un grupo que se caracteriza por algo que no ha sido mencionado: fueron creados por el hombre y para el hombre. Cuando alguna de estas tres se extinga, dejaremos de ser humanos

Referencias

- Cortázar, J. (2014), *Cuentos completos/ 1*. Distrito Federal, México. Editorial Punto de Lectura.
- Eagleton, T. (2012) *Una introducción a la teoría literaria*. Distrito Federal, México. Fondo de Cultura Económica.
- Escobar, M. (2010) *Literatura y música. Un modelo didáctico de interpretación intertextual en educación secundaria*. Recuperado de <http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10762/EscobarMartinezMDolores.pdf;jsessionid=4B4D93171921BC52BC695F42F3E25C92.tdx2?sequence=1>
- Gómez, C. J. M. Bajo, T. Puerta, Carmen. (2000) *Cognición musical: Relaciones entre música y lenguaje*. Recuperado de [www4.ujaen.es/~cjgomez/Gomez-Ariza%20et%20al%20\(2000a\).PDF](http://www4.ujaen.es/~cjgomez/Gomez-Ariza%20et%20al%20(2000a).PDF)
- Igoa, J. M. (2010) *Sobre las relaciones entre música y lenguaje*. *Epistemos*, 1 (Número especial). 97-125. Recuperado de: psico.fcep.urv.es/proyectos/gip/papers/igoa_epistemos.pdf
- Nebot, J. (2011) *Sobre la musicalidad en “Prosas profanas” de Rubén Darío*. *FÒRUM DE RECERCA* (Número 16) Recuperado de: http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/77249/fr_2011_5_4.pdf?sequence=1
- Pacheco, J. (2013) *Las batallas en el desierto*. Distrito Federal, México. ERA.
- Rangel, E. (1992) *Las batallas*. En *Café Tacvba* [CD]. México: Warner Music.
- Rowell, Lewis. (1999). *Introducción a la filosofía de la música: Antecedentes históricos*. (Resumen) Recuperado de www.geocities.ws/dchacobo/IntroduccionMusica.PDF
- Rubio, O. (Director) *Gimmethpower* [Documental] México.
- Sartre, J. (2002) *La náusea*. Distrito Federal, México. Editorial Nuevo Talento.
- Smith. R. (1979) *Killinganarab*. En *Boys Don't Cry* [CD]. Londres : Morgam