

DOSIER TEMÁTICO

ANÁLISIS MUSICAL Y PRÁCTICAS HÍPER / INTERTEXTUALES EN LA MÚSICA IBEROAMERICANA

COORDINADORES

Julio Ogas (Universidad de Oviedo)
Diego García Peinazo (Universidad de Córdoba)

La revista *Cuadernos de Música Iberoamericana*, editada por el ICCMU, incluye en sus contenidos un dossier temático junto a su habitual sección de artículos libres. La propuesta temática para el número 32 del año 2019 es “Análisis musical y prácticas híper / intertextuales en la música iberoamericana”.

Los artículos deberán ajustarse a las normas editoriales y al ámbito temático de la revista y deberán remitirse a la dirección de correo cuadernos@iccmu.es antes del **28 de febrero de 2019**. Tras la aprobación de su publicación a través del sistema de doble ciego, los coordinadores del dossier pueden solicitar modificaciones en los textos para ajustarlos al contenido general de la sección. Además de su impresión en papel, la revista será publicada en el portal de revistas científicas de Ediciones Complutense, de acceso libre <http://revistas.ucm.es/index.php/CMIB>.

En las últimas décadas la intertextualidad y la hipertextualidad –a partir de las líneas propuestas por Julia Kristeva y Gérard Genette– han generado un amplio campo de estudio en la literatura, el cine, el arte y la música. El análisis musical aplicado a las prácticas intertextuales constituye un apartado específico dentro de los trabajos centrados en el discurso sonoro. Este ámbito del análisis aborda tanto las características particulares que adoptan tipologías como la cita, la alusión, el pastiche o la parodia dentro del lenguaje musical, como el espacio semántico particular generado a partir del entramado discursivo que proponen los compositores y agrupaciones musicales al recurrir deliberadamente a textos preexistentes. Si bien la híper / intertextualidad en música se articula en una variedad de productos y prácticas culturales, este dossier se centra en el análisis musical aplicado a las relaciones textuales expresadas en parámetros sonoros de piezas y canciones, tal como se puede apreciar en los trabajos de Everett (2004), Nommick (2005), Ogas (2010), Girard (2011), Moore (2012), Tagg (2013), De Castro (2015), García Peinazo (2017), López-Cano (2018), Lacasse y Burns (2018), entre otros.

Abordar el análisis de la música española y latinoamericana de los siglos XX y XXI teniendo en cuenta estas perspectivas centradas en el estudio del discurso sonoro, permite ahondar en las formas que adoptan los procesos de recuperación, asimilación o apropiación de otras músicas por parte de grupos musicales y compositores de este ámbito músico-cultural. Procesos que, tanto en su expresión académica como popular urbana, adquieren especial interés dentro de este espacio fuertemente marcado por el sentido de otredad respecto a la música centroeuropea, la anglosajona y la tradicional de cada región. Una parte importante de la música iberoamericana es la “otra” frente a la centroeuropea y estadounidense, ante las cuales debe mimetizarse o destacar su singularidad, al tiempo que lo es también respecto a las músicas tradicionales / locales a las que trata de imitar, elevar culturalmente o abducir

estéticamente. El análisis de los espacios híper / intertextuales presente en las creaciones musicales de diferentes músicos populares y académicos iberoamericanos, ya sea a través de la utilización y tratamiento de uno o varios fragmentos específicos de músicas precedentes o de la imitación estilística, nos acerca a la forma en que estos autores buscan representar la vinculación de su trabajo con determinados valores músico-culturales de otras épocas o de otras latitudes. A su vez, estos vínculos constituyen indicios para el análisis de posibles relaciones de textos con construcciones identitarias puestas en marcha por determinados grupos socio-culturales, relacionados con los músicos o con los ámbitos de recepción de su música.

Como se desprende de lo anterior, en nuestro enfoque consideramos que el significado resultante en toda práctica híper / intertextual tiene su base en que un fragmento, literal o figurado, de la música precedente se convierte en un objeto encontrado que se ubica dentro de un estilo que actúa como continente. Si en el caso de la cita o la transformación esto es más evidente, dado que el objeto-música aparece de forma más o menos textual, no lo es menos, por ejemplo, en la alusión o la imitación, ya que los préstamos estilísticos (en el seno de una pieza musical) o la adopción de un determinado estilo en una obra (diferenciable dentro del estilo global o temporal de un músico) se erigen como objetos manipulados y situados en ese contexto dado por el estilo receptor. Por ello, entendemos que es posible hacer extensiva a todas las prácticas híper / intertextuales los conceptos expuestos por Georgina Born y David Hesmondhalgh respecto a la cita o cosificación de otras músicas como parte de la representación sonora:

Quizás el modo de representación musical más desafiante teóricamente sea el tipo de cita concreta o "objetificación" de otra música que se encuentra en formas como el montaje musical, la yuxtaposición, el pastiche y la parodia. Aquí, la representación de la otra música se establece dentro de la "identidad" delimitada del estilo que lo contiene; esto es siempre una alusión significativa (y en este sentido autorreflexiva), una representación puramente musical de otro estilo o cultura musical distinta. Estas son formas que, a través de la representación musical de otras músicas, paradójicamente desafían el estado de la música como esencialmente no representativa. Es como si, mientras en el primer orden de significación abstracto y asemántico de la música hay una ausencia de denotación o representación literal, y mientras que los campos profusos y ramificados de connotación y asociación constituyen el segundo orden semántico de significación de la música, necesitamos concebir un tercer orden semántico que consiste en *representaciones intermusicales configuradas intramusicalmente*, y por lo tanto un retorno de "denotación" de tipo puramente intermusical, por así decirlo, después del desvío a través de la connotación. Esta técnica es simplemente un extremo concreto del espectro de modos potenciales de subsunción de diferentes estilos musicales dentro de una "identidad" musical (2000: 39).

A título orientativo, se sugieren algunos temas relacionados tanto con la música académica como con las músicas populares urbanas:

- Modos de resignificación del patrimonio local o internacional citado o empleado como base de una transformación por parte de un compositor o grupo musical iberoamericano.
- Rasgos dialógicos músico-culturales que presenta una canción grabada o pieza musical basada con clara presencia de citas o alusiones, incluidos los casos en los que la alusión utilizada como préstamo estilístico incide en la conformación de un estilo musical propio.
- Modos de aproximación de los músicos a la parodia, el pastiche o el *collage* musical en la encrucijada representativa e ideológica de la posmodernidad.
- Comparativa de versiones de una misma pieza musical a fin de analizar la relectura que se realiza del texto de referencia (desde la versión-homenaje a la transgresión o el travestimiento).
- Implicaciones culturales del empleo de la cita "autosónica" (sampleo) en propuestas musicales del siglo XX y XXI y otras formas de híper / intertextualidad a través de procesos de producción de la canción grabada.

- Relación entre el lenguaje verbal (letra de canciones, paratexto, etc.) y parámetros de expresión musical en creaciones concretas o en la propuesta global de compositores y grupos musicales españoles y latinoamericanos.

BIBLIOGRAFÍA

- Born, Georgina; Hesmondhalgh, David: "Introducción", *Western Music and its Others. Difference, Representation, and Appropriation in Music*, G. Born, D. Hesmondhalgh (eds.), Londres, University of California Press, 2000.
- De Castro, Paulo F.: "La musique au second degré: on Gérard Genette's theory of transtextuality an its musical relevance", *Music, Analysis, Experience. New Perspectives in Musical Semiotics*, Constantino Maeder, Mark Reybrouck (eds.), Leuven, Leuven University Press, 2015, pp. 83-96.
- Everett, Yayoi Uno: "Parody with an Ironic Edge: Dramatic Works by Kurt Weill, Peter Maxwell Davies, and Louis Andriessen", *Music Theory Online*, vol. 10, n.º 4, 2004.
http://www.mtosmt.org/issues/mto.04.10.4/mto.04.10.4.y_everett.html#Beginning.
- Everett, Walter: "'If you're gonna have a hit': intratextual mixes and edits of pop recordings", *Popular Music*, vol. 29, n.º 2, 2010, pp. 229-250.
- García Peinazo, Diego: "Negotiating Andalusian Identity in Rock Andalus Harmony. Musical Modes, 'Expressive Isomorphism' and Meaning in Post-Franco Spain", *Speaking in Tongues. Pop Lokal Global*, Dietrich Helms, Thomas Phleps (eds.), Bielefeld, Transcript-De Gruyter, 2015, pp. 141-156.
- —: "Intertextualidad y reapropiaciones musicales del 'Nuevo Mundo' en la trilogía *Gaia* de Mägo de Oz: conquista, sexualidad y naturaleza en el heavy metal español", *Síneris*, 30, 2017 (<http://www.sineris.es/investigacion.html>).
- Girard, Stéphane: "(Un)originality, hypertextuality and identity in Tiga's 'Sunglasses at Night'", *Popular Music*, vol. 30, n.º 1, 2011, pp. 105-125.
- Hatten, Robert: "El puesto de la intertextualidad en los estudios musicales", *Criterios*, La Habana, nº 32, julio-diciembre 1994, pp. 211-219 (revisado en <http://www.criterios.es/pdf/hattenpuesto.pdf> el 28-12-2015).
- Lacasse, Serge y Burns, Lori (eds.): *The Pop Palimpsest: Intertextuality in Recorded Popular Music*, Universidad de Michigan, 2018.
- López-Cano, Rubén: *Música dispersa. Apropiación, influencias, robos y remix en la era de la escucha digital*, Barcelona, Musikeon, 2018.
- Moore, Allan F.: *Song Means: Analysing and Interpreting Recorded Popular Song*, Surrey-Burlington, Ashgate, 2012 (cap. "Reference", pp. 215-258).
- Nommick, Yvan: "La intertextualidad: un recurso fundamental en la creación musical del siglo XX", *Revista de Musicología*, vol. 28, n.º 1, 2005, pp. 792-807.
- Ogas, Julio: "El texto inacabado: tipologías intertextuales, música española y cultura", *Creación musical, cultural popular y construcción nacional en la España contemporánea*, Celsa Alonso (ed.), Madrid, ICCMU, 2010, pp. 233-251.
- Piedade, Acácio: "Modelação do tempo: Salvatore Sciarrino, janelas e nublamento", *Revista Opus*, vol. 23, n.º 2, 2017, pp. 131-154.
- Sheinberg, Esti: *Irony, Satire, Parody and the Grotesque in the Music of Shostakovich*, Londres-Nueva York, Routledge, 2000.
- Tagg, Philip: *Music's Meanings. A Modern Musicology for non-Musos*, Nueva York & Huddersfield, The Mass Media Music Scholars' Press, 2013.