

ALFONSO LÓPEZ QUINTÁS

PODER FORMATIVO
DE LA MÚSICA

Estética Musical

RIVERA EDITORES

PRÓLOGO

El día 26 del pasado mes de abril falleció el físico George Shaw, cuya teoría sobre los efectos benéficos de la música en el cerebro humano provocó una auténtica conmoción en los Estados Unidos hasta el punto de que, en el Estado de Florida, se consideró obligatorio que en todas las guarderías de titularidad estatal o que recibieran fondos del Estado se les hiciera oír a los niños diariamente música clásica, preferentemente de Mozart y de Beethoven. Según Shaw, “la música es una ventana abierta al conocimiento, y el sonido de las notas musicales acrecienta la capacidad del cerebro para desarrollar la inteligencia”.

Con fines exclusivamente pedagógicos, se había hecho en Hungría, unos años antes, algo similar con resultados ciertamente sorprendentes. Sobre las virtudes terapéuticas de la música se han escrito algunos libros y se han realizado los más variados experimentos.

En la línea de estas investigaciones, aunque desde la vertiente estética y como producto de sus propias experiencias, el Prof. López Quintás ha escrito y publicado numerosos trabajos, ha dictado cientos de conferencias, ha polemizado en importantes congresos y ha madurado su teoría sobre el poder formativo de la música cuyas conclusiones expone, de forma clara y razonada, en este espléndido libro titulado *Estética musical*, que hoy prologamos.

A su condición de filósofo especializado en la rama de Estética, el Prof. López Quintás une la de músico de amplia y sólida formación. En ambas facetas de su personalidad está sobradamente acreditado. Como filósofo -catedrático emérito de Estética de la Universidad Complutense y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas-, nos muestra la lógica y la profundidad de sus planteamientos; como músico, sus amplios y profundos conocimientos de la historia, de la teoría y de la práctica de la música le permiten tanto el análisis directo como la comprensión detallada de una partitura. Y si, en palabras de Hanslick, “cada arte debe conocerse por su propia misión técnica y comprenderse en función de sí misma sin perjuicio de la aplicación de los principios de la estética general”, el resultado del magnífico trabajo del Prof. López Quintás -músico y filósofo- es, no podía ser de otra manera, a todas luces brillante y revelador. No disimula el filósofo su pasión por la música, que ni condiciona ni limita el claro y sereno juicio sobre sus excelencias y virtualidades; y no oculta el músico su amor a

la “sabiduría”, que no obstaculiza la emoción directa que le produce la intensidad de su personal vivencia musical. Razón y emoción se conjugan armoniosamente para la consecución de los objetivos propuestos: *demostrar el poder formativo de la música, su importancia capital en la educación y, consiguientemente, en el enriquecimiento de la personalidad.*

Lo mejor que podemos decir sobre la *Estética Musical* del Profesor López Quintás es que, tratándose de un trabajo muy sólido en el terreno siempre inestable y resbaladizo de la estética, es, además, claro y preciso en la exposición (muy lejos del lenguaje esotérico que, con frecuencia, se utiliza en la mayor parte de los tratados de este género), acertado en la ejemplificación y ajustado y certero en el análisis. La excelente Introducción, en la que nos explica el autor el propósito de su libro, nos exime de amplios y, a veces, tediosos comentarios con los que algunos prologuistas nos obsequian arrojándose muchas veces un protagonismo inoportuno.

A través de las páginas de su *Estética musical*, el Prof. López Quintás nos revela su maestría en el arte del razonamiento, de la exposición y la persuasión. En uno de los párrafos de esta sustanciosa Introducción, el Prof. López Quintás, nos dice que las razones de su interés por el estudio de la estética musical se deben, sobre todo, a que “nos ayuda a descubrir el arte de vivir en plenitud como personas”. Y esto es cierto, si, como él afirma, aprendemos a vivir la música “de forma creativa, como un modo de encuentro con las obras, los autores, los estilos, las épocas...”

A todo lo dicho habría que añadir que el impecable estilo literario que el Prof. López Quintás exhibe en cada una de sus páginas contribuye de forma decisiva a que su lectura resulte altamente gratificante y particularmente amena y atractiva.

Los profesionales de la música tenemos contraída una deuda con el Prof. López Quintás no sólo por éste, sino por los muchos e interesantes trabajos que, a lo largo de su ya larga, fecunda y brillante carrera profesional, ha dedicado al estudio de la estética musical, realizando así los grandes valores de un arte supremo cuyos inagotables recursos expresivos le sitúan, según sus propias palabras, en un plano superior al resto de las Bellas Artes.

Miguel del Barco

Catedrático de Órgano

Director del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid

ÍNDICE

PRÓLOGO	5
INTRODUCCIÓN	7
PRIMERA PARTE: IDEAS BÁSICAS DE ESTÉTICA	
CAPÍTULO 1. LA ESTÉTICA MUSICAL Y EL CULTIVO DE LA BELLEZA	15
Primera aproximación al concepto de estética	15
Afinidad de la experiencia estética y las experiencias humanas básicas	18
Poder formativo de la experiencia estética	19
La experiencia estética, apogeo de lo sensible	21
El alcance de la estética musical	23
El peculiar realismo de las obras musicales	25
Apéndice 1: El concepto de “ámbito” y sus modalidades	28
Apéndice 2: Los cuatro niveles positivos	30
CAPÍTULO 2. LA BELLEZA Y LA EXPERIENCIA ESTÉTICA	31
El enigma de la belleza	32
La belleza se alumbra cuando respondemos a su apelación	34
El canon de la belleza	36
La belleza y la bondad	38
La belleza que salva	40
CAPÍTULO 3. LAS CATEGORÍAS ESTÉTICAS Y LA GÉNESIS DE LA BELLEZA	45
1. Las categorías estéticas griegas	45
Armonía	
Repetición	
Simetría	
Unidad en la variedad	
Contraste	
Integridad de partes	
Luminosidad o “claritas”	
2. Carácter relacional de las categorías estéticas griegas	54
3. Las modalidades de la belleza. Categorías estéticas generales	56
Lo cómico	
Lo humorístico	
Lo gracioso	
Lo sublime	
Lo trágico	
Lo siniestro	
Lo encantador	

SEGUNDA PARTE: EL ENIGMA DE LA MÚSICA

CAPÍTULO 4. LA GÉNESIS DE LA MÚSICA	67
Qué es la música	67
Distintos tipos de emociones	69
La música existe merced a la memoria	71
CAPÍTULO 5. LA EXPRESIVIDAD PECULIAR DE LA MÚSICA	77
El poder expresivo de la música	78
El lenguaje poético expresa ámbitos de vida	80
Expresividad eminente de la unión de música y texto	82
1.-La meta de la música no es conmover a los oyentes	83
2.-La música encarna el “ordo amoris”	84
3.-Música y texto se potencian al máximo	84
La música no tiene por función imitar a la naturaleza	92
CAPÍTULO 6. LA EXPERIENCIA MUSICAL Y EL ARTE DE LA INTERPRETACIÓN	99
Intuición musical	102
El arte de la interpretación creativa	104
El intérprete transmite creativamente la verdad de la obra	108
La verdad de la música	111
La interpretación y el juego creativo	114
CAPÍTULO 7. EL CULTIVO CREATIVO DE LA MÚSICA	117
La audición creativa o “contemplación”	118
Necesidad de oír creativamente la música, reviviéndola en su génesis	119
CAPÍTULO 8. EL ARTE DE COMPONER	121
El alma de la obra	121
El enigma de la inspiración	123
El “êthos” de las obras musicales	126
La composición, fruto de la imaginación creadora y la inserción histórica	128
Toda composición debe ensamblar la unidad y los contrastes	130
La genialidad	131
CAPÍTULO 9. CARÁCTER ABIERTO, RELACIONAL, DE LAS OBRAS MUSICALES	133
El pensamiento relacional	136
Las ideas musicales y su poder expresivo	138
El cultivo de la belleza y la alegría	143
La realidad eminente de las obras musicales	143
La música se halla en un plano superior al resto de las Bellas Artes	147

TERCERA PARTE: LA MÚSICA Y SUS RECURSOS EXPRESIVOS

CAPÍTULO 10. EL LENGUAJE MUSICAL	151
La estructura del lenguaje musical	152
Condición poética y simbólica del lenguaje musical	153
El origen de la música y la categoría de relación	154
Sonido y timbre	156

La escala y sus modalidades	158
La modulación	160
La textura musical	162
Los acordes	163
La melodía	163
La armonía	166
CAPÍTULO 11. EL TIEMPO CREATIVO DE LA MÚSICA	169
El ritmo	169
El tempo	171
Las pausas	175
Las distintas formas de temporalidad	175
CAPÍTULO 12. LA ESTRUCTURA DE LAS OBRAS MUSICALES	181
Las formas musicales	181
La canción popular	184
La canción artística. El “Lied” en el Clasicismo vienés	185
 CUARTA PARTE: EL PODER FORMATIVO DE LA MÚSICA	
CAPÍTULO 13. RECURSOS FORMATIVOS DE LAS DIVERSAS	
ÁREAS DE CONOCIMIENTO	189
La música colabora eficazmente en la tarea educativa	190
Qué tipo de cultura configura adecuadamente nuestra personalidad	194
La valoración justa de los conceptos de relación, orden y estructura	196
La colaboración de las distintas asignaturas con la clase de ética	201
CAPÍTULO 14. LA MÚSICA POSEE LA CAPACIDAD CREATIVA PROPIA DEL JUEGO	203
Revalorización actual del juego	203
El juego creador es fuente de luz	205
Cualidades del juego	207
CAPÍTULO 15. LA MÚSICA POSEE, POR SU ESTRUCTURA,	
UNA NOTABLE CAPACIDAD PEDAGÓGICA	213
La música es formativa por ser creadora de relaciones	213
La música nos acostumbra a pensar, sentir y actuar de modo “relacional”	214
La música nos ayuda a adoptar una actitud constructiva respecto al entorno	216
La música nos enseña a no quedarnos en las impresiones primeras y a vibrar con el todo	218
CAPÍTULO 16. LA EXPERIENCIA DE INTERPRETACIÓN FOMENTA	
NUESTRA CAPACIDAD CREATIVA	221
La experiencia de interpretación revela cómo se articula internamente un proceso creador	221
La experiencia de interpretación nos muestra la posibilidad de ser, a un tiempo, independientes de una realidad y solidarios con ella	223
Libertad y normas no se oponen, se complementan	228

La interpretación musical desarrolla las tres condiciones de la inteligencia	231
Al promover la inteligencia, nos habituamos a integrar modos distintos de realidad	235
Formas de integración que la música nos ayuda a cultivar	238
La música otorga flexibilidad a la inteligencia	243
Por su poder integrador, la música promueve la inteligencia emocional	244
Al saber integrar, descubrimos la categoría estética de la repetición	246
CAPÍTULO 17. LA EXPERIENCIA MUSICAL NOS REVELA QUÉ SIGNIFICA VIVIR HISTÓRICAMENTE	249
El canto gregoriano	250
La polifonía de la Escuela Romana	254
El Barroco alemán	257
El Clasicismo vienés	258
El Romanticismo	258
CAPÍTULO 18. LA EXPERIENCIA MUSICAL CLARIFICA NUESTRA ACTITUD ANTE LA VIDA	261
Al cultivar la música, superamos la mentalidad relativista y subjetivista	262
La música nos sugiere que nuestra vida es una trama de interrelaciones	263
La música suscita sentimientos elevados y promueve la “apertura a lo trascendente”	264
La cultura del corazón	267
La música y el “ordo amoris”	269
Los sentimientos que suscita la música instrumental	272
La belleza del arte musical nos revela el sentido de la vida	272
La música enseña a revalorizar la vida cotidiana	278
CAPÍTULO 19. EL PODER CLARIFICADOR Y TRANSFIGURADOR DE LA MÚSICA	283
La música pone de manifiesto la racionalidad peculiar del arte	283
La experiencia estética ayuda a descubrir la estructura de las experiencias ética, metafísica y religiosa	284
La experiencia musical nos eleva de nivel	291
La música incrementa nuestra energía interior	292
El mensaje de solidaridad y alegría de la <i>Novena Sinfonía</i> de Beethoven	294
Apéndice: El testamento de Beethoven y el poder liberador del arte	301
CAPÍTULO 20. EL SENTIDO TRASCENDENTE DE LA MÚSICA SACRA	305
La función emotiva y didáctica del canto religioso	309
La ingravidez del canto religioso	312
QUINTA PARTE: LA ÓPERA Y SU SIGNIFICACIÓN HUMANÍSTICA	
CAPÍTULO 21. LOS NIVELES DE REALIDAD Y DE CONDUCTA	317
Niveles positivos	317
Niveles negativos	323
CAPÍTULO 22. LOS PROCESOS DE VÉRTIGO Y ÉXTASIS	327
El proceso de vértigo o fascinación	327
El proceso de éxtasis o creatividad	328

Oposición polar entre las experiencias de vértigo y las de éxtasis	329
Confusión de los procesos de vértigo y los de éxtasis	333
CAPÍTULO 23. LA ÓPERA Y EL ENIGMA DEL HOMBRE	337
El “tema” de la ópera ahonda en el enigma humano	338
La música densifica los ámbitos, les da cuerpo sensible	339
Diversos tipos de ópera	341
CAPÍTULO 24. EL PODER DESTRUCTOR DE LA ACTITUD DE DOMINIO.	347
CONFRONTACIÓN DE TRES OBRAS SOBRE LA FIGURA DE “DON JUAN”	347
I.- <i>El Burlador de Sevilla y Convidado de piedra</i> , de Tirso de Molina	347
Características de la figura de Don Juan	
La destrucción de la personalidad de Don Juan	
II.- <i>Don Juan Tenorio</i> , drama de José Zorrilla	352
III.- <i>Don Giovanni o Il disoluto punito</i> , drama de Daponte-Mozart	354
CAPÍTULO 25. LA VÍA DEL ASCENSO AL AUTÉNTICO AMOR	361
<i>La flauta mágica</i> , ópera de Schikaneder-Mozart (1791)	361
1.-Argumento de la obra	362
2.-Tema de la obra	370
Apéndice: La prueba decisiva en la leyenda de Lohengrin y Elsa	374
CAPÍTULO 26. LA PRIMACÍA DEL AMOR PERSONAL SOBRE EL MERO EROTISMO	377
<i>Tannhäuser y el concurso de canto en el Wartburg</i> (1845),	
ópera romántica en tres actos de Richard Wagner	377
1.-Argumento de la obra	377
2.-Tema de la obra: el drama espiritual de Tannhäuser	378
La embriaguez sensorial y el anhelo de liberación	
El atractivo de una forma de belleza superior	
El encuentro con Elisabeth no libera del vértigo a Tannhäuser	
El poder redentor del amor verdadero	
Conclusión	
EPÍLOGO	
El futuro de la música	385
La enseñanza de la música	388
BIBLIOGRAFÍA	391