

Enrique Llobet

IDEA DE LA MÚSICA

XIV Premio Juan Andrés

2024

INSTITUTO JUAN ANDRÉS
de Comparatística y Globalización

COLECCIÓN INSTITUTO

EDICIONES INSTITUTO JUAN ANDRÉS desarrolla, a través del Seminario Instituto – Biblioteca, regido por los Dres. Pedro Aullón de Haro y Araceli García Martín, así como el Consejo Asesor del mismo, un riguroso proceso de garantía en la selección y evaluación de los trabajos que publica, de acuerdo con los requerimientos de las entidades europeas responsables de la calidad de la investigación*.

*<https://edicionesinstitutojuanandrees.com/consejo-asesor/>

© Enrique Llobet

INSTITUTO JUAN ANDRÉS de Comparatística y Globalización
Madrid.

<https://humanismoeuropa.org>

ISBN: 978-84-19901-09-5

Depósito legal: M-13283-2024

Preimpresión y cubierta: DSIG.

Revisión del texto por Tania Campello Simón y María Romero Broseta.

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este volumen puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de su titular salvo excepción prevista por la ley.

SUMARIO

PREFACIO	17
----------------	----

INTRODUCCIÓN

Los asuntos de la música	21
Constantes, variaciones y metáforas evolutivas	59
Cuestiones acústicas básicas y de terminología	71

ANTIGÜEDAD

Platón

<i>Ion</i>	81
<i>Protágoras</i>	83
<i>La república</i>	83
<i>Timeo</i>	91

Aristóteles

<i>Poética</i>	94
<i>Política</i>	95

Pseudoaristóteles

<i>Problemas</i>	101
------------------------	-----

Anónimo

<i>Papiro Hibeh</i>	103
---------------------------	-----

Aristóxeno de Tarento

<i>Elementos harmónicos</i>	104
<i>Elementos rítmicos</i>	107

Euclides el Geómetra

<i>División del canon</i>	108
---------------------------------	-----

Filodemo de Gadara

<i>De la música</i>	111
---------------------------	-----

Gaudencio el Filósofo

<i>Introducción a la Harmónica</i>	113
--	-----

Nicómaco de Gerasa

<i>Manual de Harmónica</i>	113
----------------------------------	-----

Sexto Empírico	
<i>Contra los profesores</i>	115
Claudio Ptolomeo	
<i>Harmónica</i>	121
(Pseudo) Plutarco	
<i>Sobre la Música</i>	131
Arístides Quintiliano	
<i>Sobre la Música</i>	133
Marco Tulio Cicerón	
<i>Sueño de Escipión</i>	147
Plotino	
<i>Enéadas</i>	148

CRISTIANISMO Y EDAD MEDIA

Clemente de Alejandría	
<i>Protrepticus</i>	153
<i>Pedagogus</i>	155
<i>Stromata</i>	156
San Agustín	
<i>Sobre la música</i>	157
<i>Sermón sobre el Salmo 99</i>	173
<i>Segundo comentario al Salmo 32</i>	175
<i>Confesiones</i>	176
Boecio	
<i>Sobre el fundamento de la música</i>	178
Casiodoro	
<i>Educación en las letras divinas y humanas</i>	193
San Isidoro de Sevilla	
<i>Etimologías</i>	195
Juan Escoto Eriúgena	
<i>Sobre las naturalezas</i>	197
Hucbaldo de Saint-Amand	
<i>De harmonica institutione</i>	201
Anónimo	
<i>Musica Enchiriadis</i>	202
<i>Scholia Enchiriadis</i>	203

Regino de Prüm	
<i>Epístola de harmonica institutione</i>	204
Guido de Arezzo	
<i>Regulae musicae rhythmicae</i>	206
<i>Micrologus</i>	207
Otloh de San Emerano	
<i>Dialogus de tribus quaestionibus</i>	211
Johannes Cotton	
<i>Tratado de música</i>	212
Roger Bacon	
<i>Opus Maius</i>	213
<i>Opus Tertium</i>	214
Juan Gil de Zamora	
<i>Ars Musica</i>	215
Franco de Colonia	
<i>Tratado de canto mensural</i>	218

RENACIMIENTO

Leon Battista Alberti	
<i>Los diez libros de arquitectura</i>	221
Rodrigo Sánchez de Arévalo	
<i>Verjel de los príncipes</i>	226
Marsilio Ficino	
Carta a Francesco Musano	230
Carta a Peregrino Alio	231
Carta a Antonio Canisiano	232
Johannes Tinctoris	
<i>Proportionale musices</i>	233
<i>Liber de arte contrapuncti</i>	233
<i>De inventione et usu musice</i>	235
Bartolomé Ramos de Pareja	
<i>Música práctica</i>	237
Domingo Marcos Durán	
<i>Comento sobre Lux Bella</i>	249
Pietro Aaron	
<i>De institutione harmonica</i>	250

<i>Thoscanello de la musica</i>	252
<i>Lucidario in musica</i>	253
Leonardo Da Vinci	
<i>Tratado de la pintura</i>	254
Juan de Espinosa	
<i>Tratado de principios de música práctica y teórica</i>	257
Lutero	
<i>Libro de canto de Wittenberg</i>	260
Baldassare Castiglione	
<i>El cortesano</i>	261
Calvino	
<i>Salterio de Ginebra</i>	266
Juan Bermudo	
<i>Declaración de instrumentos musicales</i>	267
<i>Arte Tripharia</i>	277
Gioseffo Zarlino da Chioggia	
<i>Institutioni harmoniche</i>	277
Tomás de Santa María	
<i>Arte de tañer fantasía</i>	293
Francisco Salinas	
<i>Siete libros sobre la música</i>	295
Tomás Luis de Victoria	
<i>[Consideraciones sobre algunas dedicatorias]</i>	306
Vicenzo Galilei	
<i>Diálogo de la música antigua y moderna</i>	309
<i>Discurso sobre la obra de Zarlino</i>	312
Luzzasco Luzzaschi y Alessandro Guarini	
<i>Sexto libro de madrigales</i>	316
Giovanni Maria Artusi	
<i>El Artusi</i>	317
<i>Segundo discurso musical</i>	321
 BARROCO	
Claudio Monteverdi	
<i>Quinto libro de madrigales</i>	325

Giulio Cesare Monteverdi	
<i>Declaración</i>	326
Jacopo Peri	
<i>Euridice</i>	329
Giulio Caccini	
<i>La nueva música</i>	331
Pietro Cerone	
<i>El Melopeo y Maestro</i>	333
René Descartes	
<i>Compendio de música</i>	338
Johannes Kepler	
<i>La armonía del universo</i>	345
Marin Mersenne	
<i>Tratado de la armonía universal</i>	359
<i>Armonía universal</i>	361
<i>Tratado de la voz y de los cantos</i>	365
<i>Tratado de las consonancias, de las disonancias,</i> <i>de los géneros, de los mods y de la composición</i>	372
Tommaso Campanella	
<i>Philosophia realis epilogistica</i>	388
<i>Filosofía universal</i>	389
Ludovico Antonio Muratori	
<i>De la perfecta poesía italiana</i>	392
Gottfried Wilhelm Leibniz	
<i>Escritos filosóficos</i>	400
<i>Carta a Goldbach</i>	402
La “Controversia de Valls”	
Respuesta de Francisco Valls a Gregorio Portero	404
Respuesta de Francisco Valls a Joaquín Martínez	405
Respuesta de Gregorio Santiso Bermúdez a Joaquín Martínez	406
Gregorio Santiso Bermúdez: segundo escrito	406
Aprobación de Jerónimo Sánchez al segundo escrito de Joaquín Martínez	407
Joaquín Martínez: “Elucidación de la verdad” (segundo escrito)	408
Antonio de Yanguas	409
Simón de Araya	409
Antonio de la Cruz Brocarte	409
Respuesta y parecer de José de Torres	410
Respuesta de Miguel Medina Corpas a Antonio de la Cruz	411

Benedetto Marcello	
<i>El teatro a la moda</i>	412
Jean-Philippe Rameau	
<i>Tratado de armonía</i>	412
<i>Observaciones sobre nuestro instinto</i> <i>por la música y sobre su principio</i>	428
Leonhard Euler	
<i>Ensayo de una nueva teoría de la música</i>	434
<i>Cartas a una princesa de Alemania sobre diversos temas</i> <i>de física y filosofía</i>	454
Johann Mattheson	
<i>El perfecto maestro de capilla</i>	457
Charles Batteaux	
<i>Las bellas artes reducidas a un mismo principio</i>	477

CLASICISMO

Jean Le Rond D'Alembert	
<i>Discurso preliminar de la enciclopedia</i>	495
<i>Elementos de música teórica y práctica según Rameau</i>	496
Johann Joachim Quantz	
<i>Método para aprender a tocar la flauta travesera</i>	499
Leopold Mozart	
<i>La escuela de violín</i>	502
Jean-Jacques Rousseau	
<i>Carta sobre la música francesa</i>	506
<i>El origen de la melodía</i>	508
<i>Ensayo sobre el origen de las lenguas</i>	510
<i>Diccionario de música</i>	519
Cristoph Willibald Gluck	
<i>Dedicatoria de Alceste</i>	521
<i>Carta al editor del Mercure de France</i>	522
Antonio Eximeno	
<i>Del origen y reglas de la música</i>	523
Johann Jakob Engel	
<i>Sobre la pintura musical</i>	537

Ranieri di Calzabigi	
<i>Carta al Mercure de France</i>	547
Immanuel Kant	
<i>La crítica del juicio</i>	548
Juan Andrés	
<i>Del origen, progreso y estado actual de toda la literatura</i>	556
José Pintado	
<i>Verdadera idea de la música y del contrapunto</i>	558

ROMANTICISMO Y SIGLO XIX

Christian Friedrich Daniel Schubart	
<i>Ideas para una estética de la música</i>	559
Wilhelm Heinrich Wackenroder	
<i>Efluvios cordiales de un monje amante del arte</i>	564
<i>Fantasías sobre el arte, para amigos del arte</i>	567
Friedrich Schelling	
<i>Filosofía del arte</i>	576
Madame de Staël	
<i>Corina o Italia</i>	590
Ludwig van Beethoven	
Carta de Bettina Brentano a Goethe	591
Carta de Bettina a Hermann von Pückler-Muskau	594
Carta de Beethoven a Emilie M.	594
Cartas de Beethoven a Breitkopf&Härtel.....	595
Beethoven según Stumpff	595
ETA Hoffmann	
<i>El poeta y el compositor</i>	596
<i>Piezas fantásticas a la manera de Callot</i>	601
<i>Opiniones del gato Murr sobre la vida</i>	603
Carl Maria Von Weber	
“Sobre Undine”	605
Arthur Schopenhauer	
<i>El mundo como voluntad y representación</i>	607
Hector Berlioz	
<i>Esbozo de la música clásica y romántica</i>	618

Johann Wolfgang von Goethe	
<i>Conversaciones con Eckermann</i>	620
Georg Wilhelm Friedrich Hegel	
<i>Lecciones sobre Estética</i>	623
Richard Wagner	
<i>La obra de arte del futuro</i>	641
<i>Opera y drama</i>	646
Carta a Mathilde Wesendonk.....	652
<i>Música del futuro</i>	654
<i>Sobre el Estado y la religión</i>	656
<i>Beethoven</i>	658
<i>Religión y arte</i>	663
Eduard Hanslick	
<i>De lo bello en la música</i>	664
Franz Liszt	
<i>Hector Berlioz y su sinfonía “Harold”</i>	672
<i>Chopin</i>	681
Moritz Lazarus	
<i>La vida del espíritu</i>	682
Hermann von Helmholtz	
<i>Enseñanza de las sensaciones sonoras</i>	
<i>como base fisiológica de la teoría de la música</i>	694
Friedrich Nietzsche	
<i>El nacimiento de la tragedia</i>	701
<i>Consideraciones intempestivas</i>	705
<i>Humano, demasiado humano</i>	707
<i>Humano, demasiado humano, Volumen II</i>	709
<i>Aurora</i>	711
<i>La gaya ciencia</i>	712
<i>Así habló Zaratustra</i>	713
<i>Más allá del bien y del mal</i>	715
<i>La genealogía de la moral</i>	716
<i>El ocaso de los ídolos</i>	717
José de Letamendi y Manjarrés	
Carta a Joaquín Marsillach.....	718

Felipe Pedrell	
<i>Por nuestra música</i>	724
<i>Cuestión mal planteada</i>	726
<i>Carta abierta a Hanslick</i>	728
<i>Monodia y poliodia</i>	728
<i>¡Eppur si muove!</i>	730

EL SIGLO XX (Primeras décadas)

Claude Debussy	
<i>Música al aire libre</i>	733
<i>La conversación con el señor corchea</i>	734
<i>El pensamiento de un gran músico</i>	735
Heinrich Schenker	
<i>Tratado de armonía</i>	736
Ferruccio Busoni	
<i>Esbozo de una nueva estética de la música</i>	740
Max Weber	
<i>Los fundamentos racionales y sociológicos de la música</i>	749

EPÍLOGO: RUTAS EN LAS IDEAS DEL SIGLO XX

Futurismo, máquinas y nuevas tecnologías.....	753
La Segunda Escuela de Viena	755
Formalismo, Stravinsky, disolución	759
Sociedad y marxismo	765
Recepción, fenomenología, aleatoriedad, minimalismo	776
Entre misticismo y estructuras racionales	788
La analogía como factor dinamizador: Ligeti	795
A modo de conclusión esquemática	798

BIBLIOGRAFÍA.....	803
-------------------	-----

PREFACIO

Se ofrece aquí un libro de musicología que es en gran medida una selección de textos procedentes de todas las épocas del pensamiento dedicado a la música occidental. Ello con el propósito de alcanzar, en sentido amplio y riguroso un centramiento del concepto fundamental de la música. Se trata de discriminar históricamente dicho concepto, o en más justo sentido, esa *idea*, lo cual concita una atención a problemáticas asociadas que no siempre son las mismas, puesto que la idea se transforma a lo largo de los tiempos.¹ El pensamiento acerca de la música permite determinar la evolución de esta idea y las conceptualizaciones surgidas en su entorno. Así la relación de la música con las matemáticas, la imagen de un orden musical como clave de vislumbramiento de un orden universal o cuando menos interdisciplinar, la capacidad de la música para educar o pervertir el ánimo, la inagotable problemática de la palabra cantada, son algunos de los asuntos que han perfilado secularmente la idea de la música. Junto a todos estos asuntos recurrentes, se presentó como hecho insólito la antirracionalista rebelión romántica, que puede observarse señaló un momento de inflexión en la cultura occidental, precisamente centrada por entonces en la música. Por raro que pueda parecer, hasta ahora no ha sido configurada en nuestra lengua, en trazo más o menos completo, la historia de la idea de música con sus principales implicaciones, desde el pensamiento representado por los escritos de la antigüedad hasta los tiempos recientes.² Todo ello ciertamente es

¹ Como se verá, una de las problemáticas más recurrentes vinculadas a la idea de la música ha sido su relación con la matemática, lo cual no evitará que en el momento crucial del Romanticismo tal relación fuese enfáticamente rechazada.

² En lengua inglesa existen al menos tres obras a considerar, si bien su objeto no es exactamente el mismo que aquí nos proponemos: *Source Readings in Music History*, de William Oliver, un compendio agrupado por épocas con sus asuntos característicos, que pocas veces giran en torno a la idea central de la música; el mucho más extenso *Contemplating Music: Source Readings in the Aesthetics of Music*, de Carl Dahlhaus y Ruth Katz, en cuatro gruesos volúmenes que agrupan textos no por épocas, sino temáticamente y sobre materias que por lo general exceden la especificidad de nuestra propuesta; y en tercer lugar el que puede considerarse plantemiento mixto entre los dos anteriores: *Musical aesthetics: a historical reader*, de Edward A. Lippman, que agrupa textos con criterio tanto temático como de épocas.

materia de gran importancia para la historia de las ideas y de la estética o la filosofía del arte.

Es de advertir que nuestro proyecto no consiste en un compendio solo dirigido a especialistas, y en general no se busca recoger los aspectos más destacados sobre la teoría y técnica musicales. La incursión en algunos pocos terrenos especializados viene impuesta por el carácter racionalista que ha marcado buena parte del discurso de la cultura occidental, a consecuencia del cual las especulaciones numéricas sobre los intervalos no han sido un asunto interno de la disciplina musical, ni siquiera de la matemático-musical, sino que han entrado en relación con la explicación misma del universo, desde Pitágoras hasta Kepler, dotando a la música de una relevancia cósmica. El reverso de este asunto lo constituye la problemática de la afinación, la imposibilidad matemática de cuadrar de manera perfecta todas las relaciones entre las notas musicales, un contratiempo insalvable para quienes buscaron en la matemática la justificación de la música. Los conceptos necesarios para poder seguir estos pasajes un tanto especializados, así como el vocabulario de época, puede consultarlos el lector en el apartado “Cuestiones acústicas básicas y de terminología”. Por su parte, el músico o musicólogo especialista pudiera quedar defraudado al comprobar que determinada aportación práctica que dio fama a un cierto autor, precisamente no viene aquí recogida, o que autores fundamentales en el terreno de la práctica sencillamente resultan omitidos. Y es que justamente lo que interesa a nuestro propósito, son las consideraciones sobre todo generales acerca de la disciplina y su saber, es decir aspectos de historia del pensamiento, acompañadas de todo aquello que ha venido configurando conceptualmente el lugar de la música en la cultura y en la vida, pues la *idea* viene no pocas veces implícita en tales configuraciones y se muestra a través de ellas.

La cuestión no es hablar *sobre* música, sino hablar *de* música. Pero hablar *de* música se convierte en una necesidad sólo cuando su lugar en el mundo no está ya fijado y aceptado de antemano, cuando la idea de lo que es y lo que representa, o bien está por formarse o bien resulta polémica: son tales momentos, desde luego, aquellos de formación de la cultura occidental en el mundo de la Grecia y Roma antiguas, pero también todos los posteriores de cambio y transformación. Fuera de estas situaciones, en cambio, se habla mucho *sobre* música, pero bastante menos *de* música. Por este motivo los textos y conceptos compilados no pueden evitar cierta discontinuidad cronológica: frente a épocas en que se abordan sistemáticamente y de frente los asuntos que aquí más

interesan, hay otras en las cuales predominan los tratados prácticos y donde el concepto de la música sólo puede rastrearse en consideraciones introductorias o en comentarios marginales, a los que el propio autor apenas concede importancia.

Es de notar que la abundancia e interés de los textos también puede venir condicionada por la relevancia que a la propia música se concede: considerada como puro entretenimiento, sin pretensiones o consecuencias que excedan su mero disfrute, poco invitará al músico a escribir de música, si no es para explicar su técnica y sus reglas, y entre los pensadores quedarán los asuntos musicales confinados al teórico de la estética o al historiador que deban cumplimentar en su planteamiento general el apartado correspondiente a esta disciplina. Pero tal no ha sido, en absoluto, el caso más frecuente en la cultura de Occidente: la música ha disfrutado desde la antigüedad de un lugar demasiado relevante como para no requerir explicaciones y justificaciones: sea ya por su capacidad de influir en el ánimo de las personas, y por tanto colaborar en su educación, sea porque se ha querido ver en sus leyes un arcano capaz de explicar el universo, el hecho es que gozamos de un legado con más que notable abundancia de textos. Y es que las palabras, el discurso verbal, se hacen inevitables apenas se busca un lugar bajo el cielo, pues el mundo humano está organizado mediante palabras y es inconcebible sin ellas. La relación entre música y palabra es asimétrica: no necesitamos música para saber el lugar que asignamos a las palabras en nuestro mundo, pero sí necesitamos palabras para saber eso mismo de la música, incluso cuando admitamos que la esencia misma de la música se les escape, como será enfáticamente afirmado por los románticos, que sin embargo no dejaron de escribir.³

Materia que también exige lugar en nuestro constructo recopilatorio, es la problemática relación entre música y palabra cuando estas se combinan integradas en un mismo suceso artístico, esto es, en el canto. Aquí la diversidad entre el carácter, por así decir, preferentemente denotativo

³ Ciertamente que música y palabra, en su aspecto primariamente material, comparten un terreno vecino: ambas se despliegan en el tiempo, y lo hacen a través de sonidos. Ambas pueden, además, conservarse por escrito a través de signos codificados, lo que permite una transmisión y replicación ilimitadas. Pero es obvio que no son lo mismo, y que vertiendo la una en la otra algo se ha de perder, si es que no se pierde lo esencial, aunque presumiblemente también algo se aporte de uno u otro lado. Hasta qué punto la traslación de lo musical a lo verbal “funcione” será un cuestión subordinada a la idea misma de la música, y por tanto cambiante.

o designativo del lenguaje verbal y el más connotativo o sugerente de la expresión musical, genera una disparidad de exigencias muy a menudo conflictiva, ante la cual se abren diversas opciones: o bien dar preferencia a una de ellas, colocando a la otra a su servicio, o bien trabajar los aspectos de complementariedad, o bien simplemente declarar la inconveniencia de tal relación. Resulta una fantasía reiterada, además, cuando se intenta hacer historia de épocas remotas que se desconocen, imaginar un arcádico pasado en que palabra y música fueron la misma cosa, antes de que el ser humano disociase en sus emisiones vocales lo denotativo y lo connotativo, en la medida en que ambos fueran discernibles. Esta imagen conduce al deseo utópico de un futuro en que vuelvan a fundirse en una obra de arte común. En fin, los argumentos más o menos imaginarios sobre el origen de la música y la palabra no se toman en cuenta aquí, pero sí las pretensiones de reunificación más relevantes.

Si nuestra intervención sobre las formas expresas del pensamiento se ha ejercido en el conjunto de nuestra reconstrucción mediante los criterios de selección de textos y la anotación más imprescindible sobre los mismos, el tramo final de nuestra compilación, simétricamente al inicial introductorio, consiste totalmente en una exposición directa por nuestra parte, aunque espigada de citas. El hecho es que abordar los escritos de autores fallecidos de comienzos y mediados del siglo XX en adelante suscita no solo un problema de autoría viva, e incluso todavía inacabada a veces, sino de que estos son o han sido recientemente nuestros coetáneos. En este capítulo final, que he acogido al término de “epílogo”, aprovecho tal circunstancia para un intento de integración o síntesis de la profusa casuística de la Vanguardia y la Neovanguardia, de los “ismos”, en varias líneas de evolución coherente, evitando así en lo posible una exposición demasiado dispersa a su vez dentro de una época que ya por sí misma lo es.

Un libro como este que ofrecemos, extenso y reconstructivo, da lugar necesariamente a especiales relaciones en lo referente a traducciones y otros aspectos de selección y compilación. Es necesario dejar constancia de nuestro más sincero y directo agradecimiento a Gerhard Ackerman, Francisco Javier Bran, Fuensanta Garrido Domené, Patricia Luque Martín, Antonia Nájjar Ruiz, así como a la Biblioteca de Autores Cristianos, a Editorial Verbum, al Instituto Juan Andrés, sus directivos e investigadores, Davide Mombelli... Por supuesto, he de agradecer la iniciativa y orientaciones de Pedro Aullón de Haro desde dicho Instituto.