

Itamar

REVISTA DE INVESTIGACIÓN MUSICAL: TERRITORIOS PARA EL ARTE

AÑO 2021

7

 Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

Itamar

REVISTA DE INVESTIGACIÓN MUSICAL: TERRITORIOS PARA EL ARTE

REVISTA INTERNACIONAL

N. 7

AÑO 2021

VNIVERSITAT
ID VALÈNCIA

 Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Edición electrónica

© *Copyright 2018 by Itamar*

Dirección Web: <https://ojs.uv.es/index.php/ITAMAR/index>

© *Edición autorizada para todos los países a:*
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Universitat de València

I.S.S.N: 2386-8260

Depósito Legal: V-4786-2008

EQUIPO EDITORIAL

PRESIDENCIA DE HONOR

Edgar Morin. Presidente de Honor del CNRS, París. Presidente de la APC/MCX Association pour la Pensée Complexe y del Instituto Internacional del Pensamiento Complejo.

DIRECCIÓN

Jesús Alcolea Banegas
Vicente Manuel Claramonte Sanz
Rosa Iniesta Masmano
Rosa Mª Rodríguez Hernández

COMITÉ DE REDACCIÓN

Jesús Alcolea Banegas
José Manuel Barrueco Cruz
Vicente Manuel Claramonte Sanz
Rosa Iniesta Masmano
Rosa Mª Rodríguez Hernández

COMITÉ CIENTÍFICO

Rosario Álvarez. Musicóloga. Catedrática de Musicología. Universidad de La Laguna, Tenerife, España.

Alfredo Aracil. Compositor. Universidad Autónoma de Madrid, España.

Leticia Armijo. Compositora. Musicóloga. Gestora cultural. Directora General del Colectivo de Mujeres en la Música A.C. y Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte, ComuArte, México.

Javiera Paz Bobadilla Palacios. Cantautora. Profesora Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación UNIACC, Chile.

Xoan Manuel Carreira. Musicólogo y periodista cultural. Editor y fundador del diario www.mundoclasico.com (1999-...), España.

Pierre Albert Castanet. Compositeur. Musicologue. Université de Rouen. Professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, France.

Giusy Caruso. Pianista. Musicologa. Ricercatrice in IPEM (Istituto di Psicoacustica e Musica Elettronica) Dipartimento di Musicologia, Università di Ghent, Belgio.

Olga Celda Real. Investigadora Teatral. Dramaturga. King's College London. University of London, Reino Unido.

Manuela Cortés García. Musicóloga. Arabista. Universidad de Granada, España.

Nicolas Darbon. Maître de conférences HDR en Musicologie, Faculté des Arts, Langues, Lettres, Sciences Humaines. Aix-Marseille Université. Président de Millénaire III éditions. APC/MCX Association pour la Pensée Complexe, France.

Cristobal De Ferrari. Director Escuela de Música y Sonido Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación UNIACC, Chile.

Román de la Calle. Filósofo. Departamento de Filosofía, de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universitat de València, España.

Christine Esclapez. Professeure des universités - Membre nommée CNU 18e section - UMR 7061 PRISM (Perception Représentation Image Son Musique) / Responsable de l'axe 2 (Créations, explorations et pratiques artistiques) - Responsable du parcours Musicologie et Création du Master Acoustique et Musicologie - Membre du Comité de la recherche UFR ALLSH - POLE LETTRES ET ARTS. Aix-Marseille Université, France.

Reynaldo Fernández Manzano. Musicólogo. Centro de Documentación Musical de Andalucía, Granada, España.

Antonio Gallego. Musicólogo. Escritor. Crítico Musical. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, España.

Loenella Grasso Caprioli. Presidentessa di RAMI (Associazione per la Ricerca Artistica Musicale in Italia). Professoressa presso il Conservatorio di Brescia.

Anna Maria Ioannoni Fiore. Musicologa. Pianista. Vicepresidentessa di RAMI (Associazione per la Ricerca Artistica Musicale in Italia). Professoressa presso il Conservatorio di Pescara, Italia.

Adina Izarra. Compositora. Escuela de Artes Sonoras, Universidad de las Artes. Guayaquil, Ecuador.

Pilar Jurado. Cantante. Compositora. Productora. Directora artística y ejecutiva de MadWomenFest. Presidenta de la SGAE, España.

Jean-Louis Le Moigne. Chercheur au CNRS, Paris. Vice-président d'APC/MCX Association pour la Pensée Complexe, France.

María del Coral Morales-Villar. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Universidad de Granada, España.

Yván Nommick. Pianista. Director de Orquesta. Compositor. Musicólogo. Catedrático de Musicología de la Universidad de Montpellier 3, Francia.

Juan Bernardo Pineda. Coreógrafo, bailarín y artista plástico. Profesor titular de Performance y Lenguaje audiovisual en la Universidad de Zaragoza, España. Profesor invitado en la Kocaeli Universitesi y Sakarya, Universidad de Turquía. Miembro del International Dance Council, UNESCO.

Carmen Cecilia Piñero Gil. Musicóloga. IUEM/UAM. ComuArte. Murmullo de Sirenas. Arte de mujeres, España.

Antoni Pizà. Director Foundation for Iberian Music. The Graduate Center, The City University of New York, Estados Unidos.

Rubén Riera. Guitarrista. Docente titular. Escuela de Artes Sonoras, Universidad de las Artes. Guayaquil, Ecuador.

Dolores Flovia Rodríguez Cordero. Profesora Titular Consultante de Didáctica aplicada a la Música. Departamento de Pedagogía-Psicología. Universidad de las Artes, ISA, La Habana, Cuba.

Leonardo Rodríguez Zoya. Director Ejecutivo de la Comunidad de Pensamiento Complejo (CPC). Investigador Asistente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina). Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Asistente en Metodología de la Investigación, en la Universidad de Buenos Aires. Coordinador del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Complejidad y Ciencias Sociales (GEICCS), Argentina.

Pepe Romero. Artista Plástico. Performer. Universidad Politécnica de Valencia, España.

Ramón Sánchez Ochoa. Musicólogo. Catedrático de Historia de la Música, España.

Cristina Sobrino Ducay. Gestora Cultural. Presidenta de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza, España.

José Mª Sánchez-Verdú. Compositor. Director de Orquesta. Pedagogo. Profesor en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, España. Profesor de Composición en la Robert-Schumann-Hochschule de Dusseldorf. Sus obras se editan en la editorial Breitkopf & Härtel.

José Luis Solana. Antropólogo Social. Universidad de Jaén. Universidad Multiversidad Mundo Real Edgar Morin. APC/MCX Association pour la Pensé Complexe, España.

Álvaro Zaldívar Gracia. Musicólogo. Catedrático de Historia de la Música. Director del gabinete técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Educación. Académico de Número de la Real Academia de Bellas Artes de Murcia y Miembro correspondiente de las Reales Academias de Bellas Artes de Madrid, Zaragoza y Extremadura, España.

Portada: *Levedad*, Bocetos de Mujer

Daniela Hlavsova y Tony Montesinos, bailarines

Juan Bernardo Pineda, coreografía, edición y realización

José María Hortelano, operador de cámara

ITAMAR cuenta con los siguientes apoyos institucionales:

Universidad de Jaén, España

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Université de Rouen (Francia)

Aix-Marseille Université, Francia

Conservatorio Nacional Superior de París,
Francia

**CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS**

CIDMUC, La Habana, Cuba

Comunidad Editora Latinoamericana,
Argentina

Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) de
Argentina

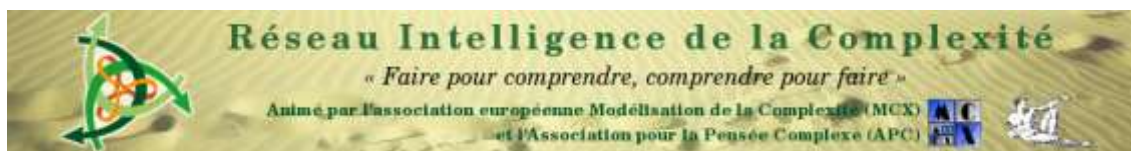
Universidad de Artes, Ciencias y
Comunicación, Chile

Comunidad Internacional de
Pensamiento Complejo, Argentina

APC/MCX Association pour la Pensé Complexe, Paris

Colectivo de Mujeres en la Música.
Coordinadora Internacional de
Mujeres en el Arte, ComuArte

MadWomanFest

RAMI - associazione per la Ricerca
Artistica Musicale in Italia

Universidad de Zaragoza

Departamento de
Expresión Musical,
Plástica y Corporal
Universidad Zaragoza

King's College London,
United Kingdom

Universidad de las Artes de
Guayaquil, Ecuador

Université des Antilles, Guyane

ITAMAR. REVISTA DE INVESTIGACIÓN MUSICAL: TERRITORIOS PARA EL ARTE
Nº 7, Año 2021 I.S.S.N.: 2386-8260
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Universitat de València (España)

Territorios para la lectura

GRANDE, Antonio: *Una rete di ascolti. Viaggio nell'universo musicale neo-riemanniano*, Aracne, 2020, p. 544.

La problematica del rapporto tra interpretazione del testo musicale attraverso le regole e i metodi dell'analisi teorica, e interpretazione del testo musicale a partire dalla sua dimensione sonora, quindi dal punto di vista dell'ascolto legato a variabili definite da diversi contesti, è una tematica che in questo nuovo millennio sta sempre più stimolando l'area degli studi teorici sulla musica. Antonio Grande, professore di Analisi Musicale presso il Conservatorio di Como e al Master di Analisi e Teoria Musicale presso l'Università della Calabria, ci presenta in un cospicuo volume rivolto per lo più agli esperti del settore la possibilità di una "rete di ascolti" attraverso la dimensione di un viaggio nella teoria neo-riemanniana. Lo stesso autore si questiona sul tema della coerenza dell'analisi musicale, e la teoria neo-riemanniana fornisce proprio l'occasione per una riflessione su un'ipotesi di relativismo metodologico (p. 46), secondo cui un brano può essere analizzato a partire da differenti prospettive teoriche. Riprendendo le motivazioni che videro la genesi di questa teoria, l'autore si schiera dalla parte di chi ritiene possibile utilizzare una teoria contemporanea per studiare un fenomeno culturale del passato, come è avvenuto appunto con le teorie neo-riemanniane che, essendo nate già "fuori tempo", evidenziano la tendenza, tipica della modernità, di considerare come un'opera musicale possa essere riordinata e riassembleta in vari modi.

Apparsa nel tardo Novecento, la teoria neo-riemanniana è una raccolta di idee presenti negli scritti di teorici quali David Lewin, Brian Hyer, Richard Cohn, Henry Klumpenhouwer e molti altri, come sviluppo di alcuni spunti dell'approccio del musicologo e teorico tedesco Hugo Riemann (1849–1919) per l'analisi della musica triadica dell'800.

Il libro passa in rassegna le teorie neo-riemanniane con un doppio focus. Da un lato, esse vengono presentate come una tecnica analitica applicata al repertorio ottocentesco, ancora basato sulle triadi, ma con un'evoluzione del rapporto tra esse che manifesta quel cambiamento di sensibilità e di percezione del Mondo, tipica della musica romantica. Dall'altro, essendo una teoria che nasce nel tardo Novecento, essa abbraccia quell'idea di mutevolezza dello spazio dei suoni, tipica della nostra modernità, e quindi considera la parzialità e la precarietà delle visioni analitiche in un sistema dinamico di possibilità di ricomposizione secondo regole di volta in volta differenti.

Lo sguardo analitico neo-riemanniano non considera gli accordi nel loro valore a sè stante, ma piuttosto nella relazione e trasformazione che intercorre tra loro nell'ambito di una composizione.

Il tema fondamentale su cui si basano le teorie neo-riemanniane è riuscire a trovare una coerenza in particolare nella musica romantica anche quando essa appare sfuggente. Il suo concetto di coerenza musicale non è più legato all'idea di un centro da cui si genera il tutto, ma si fonda sulla rete di relazioni formali tra i suoi oggetti e gli operatori necessari per realizzarle: in pratica “essi diventano il luogo in cui la tipica “azione” invocata da David Lewin a carico delle trasformazioni, si integra in un modello marcatamente fenomenologico come testimonianza di un gesto intenzionale. Ad es. la trasformazione di un DoM in un Mim diventa non solo quello che “si fa” al primo accordo per diventare il secondo — per usare una nota metafora di Lewin — ma anche, in modo più vicino all'ascoltatore, il carico intenzionale di quel percorso, l'orizzonte che si apre nel momento in cui il primo si confronta con il secondo...” (p. 48). In questo senso, l'autore considera delle possibilità di sviluppo dell'approccio neo-riemanniano verso il mondo post-tonale (si veda Engebretsen e Broman, 2007) prendendo in esame esempi tratti da Schubert e Scriabin e non si esime dal mettere a continuo confronto il concetto di “trasformazione” neo-riemanniano, e quindi di policentrismo, con la prospettiva opposta del mono-centrismo schenkeriano.

Un'altra delle tesi originali del libro, su questa idea di “rete di ascolti”, è l'impiego del concetto di “vedere come”, *sehen als*, ripreso dal filosofo Wittgenstein, a cui è dedicato l'intero capitolo 9, nella sua declinazione del “sentire come”, cioè del sentire “in un certo modo”. L'autore si chiede se “sia possibile assegnare un fondamento all'idea che l'analisi possa esprimersi come una sorta di invito a cogliere particolari ‘aspetti’ del brano” (p. 424). Riprendendo sempre Wittgenstein, l'autore riflette sul fatto che i linguaggi sono “una realtà multiforme, alimentati dal loro stesso uso, ed è impensabile ritenere che siano attraversati da un unico senso, ciò che l'analisi dovrebbe saper cogliere” (p. 525). E su questo punto l'autore riprende la visione di R. Cohn, secondo cui il linguaggio della musica romantica si appoggia a due differenti

sintassi, quella convenzionale e quella neo-riemanniana (p. 525 e seg.). La teoria di Cohn viene supportata da ciò che Lewin descrive a proposito dei differenti spazi usati da Wagner nel Parsifal: “*quello diatonico dei gradi della scala — agganciato al mondo gotico del naturale e del terreno — e quello cromatico riemanniano-trasformazionale — legato al magico e al miracoloso [1984, 347]*”.

Antonio Grande tiene a sottolineare che, benché nella teoria neo-riemanniana si siano tralasciati molti di quegli aspetti della teoria di Riemann protesa verso una certa psicologia musicale, resta il fatto che alla base di questo gioco di microattrazioni e di incastri tra collezioni accordali si presume una certa elaborazione mentale. Viene quindi discusso il possibile legame tra la teoria neo-riemanniana e il cognitivismo americano, come per esempio quello di Fred Lerdahl. Nella prefazione, a cura del musicologo prof. Mario Baroni, si sottolinea, però, come alcune delle questioni relative al cognitivismo su cui l'autore ci invita a riflettere, rimangano in realtà aperte e irrisolte in relazione ai recenti studi empirici della psicologia della musica.

L'ultimo capitolo del libro si presenta come una riflessione filosofica di alcuni aspetti dell'analisi musicale alla luce del senso di precarietà tipico della modernità (o forse meglio della post-modernità), e della consapevolezza della provvisorietà del suo modo di “sentire” (p. 527). L'autore valorizza la prospettiva delle teorie neo-riemanniane anche rispetto alla didattica insegnata nei Conservatori, come viene già attestato dai numerosi riferimenti inseriti nella copiosa letteratura e nei manuali di teoria e analisi musicale.

In conclusione, da questo testo di Antonio Grande si aprono molteplici spunti di riflessione e di ricerca futura sulle potenzialità e modernità delle teorie neo-riemanniane applicabili non solo sui parametri di studio più strettamente analitici (relativi alla partitura), ma anche nella prospettiva dell'ascolto, dell'approccio cognitivo, della didattica e dell'analisi della performance.

Giusy Caruso