

MLČOCH, Jan (2017), *La estructura musical de Los pasos perdidos de Alejo Carpentier*, Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 171 p.

La monografía que aquí se reseña es una reelaboración de la tesis doctoral del mismo autor que se propone analizar los vínculos entre la música y la obra literaria de Alejo Carpentier y, más concretamente, el uso de la estructura musical en la novela *Los pasos perdidos*. En la introducción, el autor advierte que se ha optado por dicha novela no solamente por representar un vasto material apto para el análisis desde la óptica musical, sino también por ser una obra que hasta la fecha ha carecido de un preciso análisis formal. El autor se ha propuesto una investigación exigente que requiere, como veremos, una erudición amplia en el ámbito literario y musicológico.

El trabajo comprende cuatro capítulos, siendo el cuarto y el último capítulo el núcleo de la propia investigación.

El primer capítulo nos acerca la formación de la personalidad artística de Alejo Carpentier, enfocándose a la vez en sus vocaciones musical y literaria que, junto con las influencias desiguales que son la del folklore caribeño y la de las vanguardias francesas de las primeras décadas del siglo XX, acabarán dando origen a su estrategia literaria de *lo real maravilloso*. Asimismo se nos ofrecen los comentarios de Carpentier acerca de los entrecruzamientos entre música y literatura: se observa que los requisitos para la estructuración musical en la escritura son vitales para la creación de Alejo Carpentier.

El segundo capítulo nos acerca los procedimientos musicales empleados al ámbito literario en general. Basándose en la teoría del signo lingüístico aplicada al estudio del arte, el autor compara algunos elementos que aparecen tanto en la literatura como en la música: la entonación, el ritmo, el timbre, el tempo. A modo de introducción a los capítulos siguientes, se centra en las estructuras musicales que con mayor facilidad adopta la literatura: la fuga, la sonata, el leitmotiv, la polifonía y las composiciones binarias y ternarias. No por mera casualidad se trata de formas barrocas, ya que para Carpentier, el barroco era clave para el entendimiento de la cultura hispanoamericana.

El tercer capítulo se fija en cómo utiliza Carpentier los procedimientos musicales en su obra. Entre los procedimientos estilísticos, el autor subraya la contextualización que Carpentier realiza a través de menciones culturalistas, alusiones a la realidad latinoamericana, el uso de arcaísmos y de monólogo interior. Comenta también el barroquismo que se hace patente en el empleo de adjetivos que adquieren nuevos significados, en los contrastes, en la ironía y, por supuesto, en el rico sensualismo. continuación, se analizan los procedimientos narrativos: la ambientación musical a través de palabras que expresan un sonido y de recursos poéticos que le proporcionan al texto la sonoridad y la ritmicidad deseada. Analiza minuciosamente la simbología musical carpentieriana que comprende, entre otros, motivos como la *Novena Sinfonía* de Beethoven, la figura del *Kappelmeister* que dirige el *Réquiem* de Johannes Brahms, la dodecafonia de los compositores de la Segunda Escuela vienesa;

todos estos elementos sirven para resaltar los valores latinoamericanos. No falta el análisis de la teoría carpentieriana del origen de la música.

El último y más extenso capítulo está dedicado a la propia investigación de los elementos estructurales de *Los pasos perdidos*. Se comentan los estudios hasta el momento realizados respecto al tema. A continuación, se exponen los aspectos externos de la novela con el objetivo de encontrar una estructura musical subyacente. El autor examina las estructuras presentadas en el segundo capítulo y observa si son aplicables o no a la novela. Apoyándose en los aspectos estructurales, analiza la suite; basándose en el tratamiento del tiempo, estudia los procedimientos de la repetición, el leitmotiv, la polifonía y la fuga; valiéndose del análisis temático de la novela, intenta amoldarla a la estructura de la sonata. Aunque se muestran algunas vinculaciones de estas formas con la novela, resulta inevitable la observación de que captan su estructura solo parcialmente. Asimismo se rechazan las formas de rondó y del tema con variaciones. El autor concluye que el molde musical que subyace en la estructuración de *Los pasos perdidos* es, a fin de cuentas, la forma ternaria dividida en otras tres formas ternarias y que esta deducción se desarrolla desde la determinación del arte como el tema principal de la novela.

El trabajo muestra una excelente y lógica estructura, explicando paso a paso el procedimiento investigador que, al mismo tiempo, deja espacio para originales interpretaciones de la obra carpentieriana. Los lectores seguramente apreciarán la claridad de las deducciones y la frescura, la elegancia y la precisión del lenguaje que se apoya tanto en la terminología literaria como en la musical. Se trata de una investigación que con acierto aprovecha los conocimientos interdisciplinarios del autor, gracias a los cuales aporta conclusiones sumamente originales sobre dicha novela.

Hana Iridiani
(Universidad Palacký de Olomouc)