

FRANCISCA NOGUEROL y JAVIER SAN JOSÉ LERA (eds.): *Entre versos y notas: canción de autor en español*. Kassel: Reichenberger, 2021, 278 páginas. ISBN: 978-3-967280-22-7.

A pesar de que poco a poco empiezan a ser más habituales, los estudios de la canción de autor desde la perspectiva literaria –especialmente aquellos editados en forma de libro– son todavía inusuales, razón por la que sus publicaciones se reciben –o al menos así lo hace el que rubrica estas páginas– con la satisfacción de quien observa la oscuridad del cielo nocturno esperando una estrella fugaz y obtiene al final recompensa en su empeño. Por esa razón, el año 2021 resultó especialmente fecundo para los estudios mencionados. Se publicaron dos volúmenes: *Un antiguo don de fluir. La canción, entre la música y la literatura* (EUEDEM), dirigido por Marcela Romano, M.ª Clara Lucifora y Sabrina Riva; y el que aquí nos ocupa: *Entre versos y notas: canción de autor en español*, con Francisca Noguerol y Javier San José Lera como editores. No deja de resultar interesante que ambos títulos provengan de dos de los principales núcleos de reflexión sobre la canción de autor: el encabezado en Mar del Plata por Marcela Romano y el originado en torno al grupo «CANTes: canción de autor en español».

Francisca Noguerol, investigadora principal de dicho grupo, es quien se encarga de prologar el volumen y para ello opta por entrar en materia desde el principio, pues escoge como punto de partida la concesión del Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan, un momento lógicamente clave para los estudios literarios de la canción de autor. Presentada en pocas palabras la situación al lector, Noguerol hila su reflexión con el origen de *Entre versos y notas* para explicar así su vinculación con el grupo de investigación CANTes, financiado por la Universidad de Salamanca y que estuvo vigente entre 2016 y 2018. También del grupo proviene la organización de las secciones del libro como un concierto, con teloneros, solistas y artistas invitados. Noguerol explica que con esta decisión se pretende mantener el espíritu lúdico de las reuniones del grupo. Además, inevitablemente recordará a la disposición escogida en su momento por Emilio de Miguel para su monográfico *Joaquín Sabina. Concierto privado* (Visor, 2008). De hecho, el profesor De Miguel, como no es difícil comprobar, está muy presente –laudatoria y académicamente– a lo largo de *Entre versos y notas*.

La ordenación y agrupación de los capítulos del libro, como explica su prologuista, obedece al deseo de trazar un camino lógico que permita transitar cómodamente por los estudios que componen el volumen. Por ese motivo la sección «Se abre el telón» contiene dos aportaciones destinadas a defender la integración de la canción de autor en el panorama literario. La primera de ellas es «Hacia la necesaria integración de la canción de autor en el sistema poético español del último tercio del siglo XX: propuestas teóricas y metodológicas», rubricada por Javier García Rodríguez. Se trata de una segunda versión de un estudio previo, de idéntico título, publicado en 2017 en *Dirāsāt Hispānicas. Revista Tunecina de Estudios Hispánicos*, en la que García Rodríguez revisa primero la situación de la canción de autor en el panorama estético español –fundamentalmente en el musical– para seguidamente recoger seis propuestas teóricas con respecto a la canción de autor que pasan, por ejemplo, por su consideración poética a partir de una reflexión de Luis Eduardo Aute o por su relación con el entorno cultural. Para terminar, y un poco a la manera de los *Apocalípticos e integrados* de Eco, García Rodríguez plantea hasta diez senderos por los que pueden discurrir las investigaciones en torno a la canción de autor. Se entiende entonces que sean estas propuestas teóricas y metodológicas las que abran el concierto en el que se ha convertido *Entre versos y notas*. Vienen seguidas, y para cerrar la sección, por «La canción ligera, la *canción de autor*, ¿objetos de estudio filológico?», donde Emilio de Miguel, también en pocas páginas, reflexiona igualmente sobre la vinculación de la canción de autor con la literatura. Se trata de una defensa argumentada del estudio de dicho fenómeno desde los preceptos de la crítica y la teoría literaria que ya había ensayado con anterioridad en el apartado proemial de *Joaquín Sabina. Concierto privado* pero que aquí adquiere mayor concreción y peso. De Miguel reflexiona en primer lugar sobre las distintas formas de recepción de lo literario para después poner en valor el que la canción sea la única vía a través de la cual un gran número de personas entra en contacto con un lenguaje literariamente elaborado, lo que a su vez le permite establecer una distinción –literaria, que no medial– entre la canción ligera, de consumo, y la canción de autor. Sobre si esta última puede considerarse poesía versará la más extensa de las reflexiones de este estudio y la respuesta, por supuesto, es afirmativa e invita directamente a la observación académica del fenómeno.

Sentada una base en la que la canción de autor no solamente puede considerarse literatura sino que también puede y debe formar parte de las reflexiones académicas sobre ella, llega el momento de la segunda sección del concierto impreso que constituye *Entre versos y notas*, la que contiene los dos estudios de mayor extensión y que, por esa y otras razones, lleva por título «Solistas». El primero de esos solistas es Emilio de Miguel, que repite presencia en el volumen. Titulada «Metacanción en la canción de autor en español», esta segunda contribución resulta mucho más original que la primera, pues aborda un fenómeno que, como la propia Noguerol valora en el prólogo, apenas ha sido explorado con antelación. Pese a la novedad del planteamiento el estudio resulta preclaro –tónica habitual en las disquisiciones del profesor De Miguel– y presenta disfrazada de aparente sencillez una propuesta que supone partir de lo metaartístico, que es revisitado y sintetizado, para poder explicar cómo en las canciones de cantautor en español sus autores se sirven de un amplio ramillete de recursos catalogables bajo la denominación de metacanción como pueden ser la reflexión explícita sobre la composición de la canción, la inclusión en ella del propio autor mediante diversas vías, o la toma de conciencia sobre la significación ulterior de la pieza –caso, por ejemplo, de las canciones dedicadas–. Completa la sección como segundo solista uno de los editores del volumen, Javier San José Lera, con un estudio que ahonda en la conocida relación de Leonard Cohen con García Lorca y que lleva por título «Una invitación al vals. De Lorca a Leonard Cohen (configuraciones musicales del “Pequeño vals vienés”)». El vínculo entre el canadiense y el español y la versión musical que «Take this waltz» supone de «Pequeño vals vienés» sirven a San José Lera para ahondar en las relaciones formales entre la música y la literatura y no solo arrojar nueva luz sobre una conexión fundamentalmente semiótica que siempre ha suscitado interés –pienso, por ejemplo, en *Música y literatura* (Arco/Libros, 2002), compilado por Silvia Alonso– sino también para explorar el vals como forma cultural. Partiendo de esa base puede, en última instancia, llegar a valorar la musicalidad del poema lorquiano y de la canción de Cohen y prestarle atención a un elemento tan fundamental como es la voz del interprete, es decir, la parte más importante de la *performance* de la canción o de la declamación del poema.

Tras esta sección, y alcanzado ya el ecuador del volumen, se disponen otras integradas por un mayor número de estudios de menor extensión.

La primera de ellas, y la que más estudios contiene, se titula «Artistas invitados» –«invitados» porque los firmantes no pertenecen al grupo CANtes, como sí lo hacen los demás integrantes del libro, pero que, como indica Noguerol en el prólogo, participaron en sus encuentros con los trabajos que a continuación se detallan–. La sección la abre Raúl Caplán con «Leo Maslíah o la canción como despropósito», en donde da las claves principales para comprender la obra cantada del uruguayo, y lo hace prestando especial atención a su capacidad para «expresar cosas “fuera de sentido”» (pág. 143). Le sigue «*Yo paso haciendo silencio: notas sobre Cecilia*», un estudio en el que Lorena Peña Jiménez y Carmen Rodríguez Martín abordan la imagen femenina –a veces propia, a veces general– en las canciones de Cecilia, sobre cuya afiliación a la canción de autor dan las autoras unas pinceladas iniciales. A este estudio le sigue el de Rocío Rodríguez Ferrer, que lleva por título «Miguel Hernández y Víctor Jara *vis a vis*» y con el que cobra protagonismo el nombre del segundo de los poetas que, junto con Lorca, acostumbra a recibir atención en las disertaciones sobre canción de autor y poesía musicalizada. Rodríguez Ferrer se centra precisamente en esa relación, en este caso a través de la lectura que el cantautor chileno Víctor Jara hizo de la obra del español –no solo la poética, también la teatral– y de cómo le influyó en la suya propia. Sabrina Riva, conspicua exégeta de la poesía de Hernández, complementa esta puesta en valor de la relación del poeta con la música con el estudio que cierra la sección, «*Y volví cantando. Miguel Hernández entre la música y la poesía*», en el que aborda las musicalizaciones que cantautores como Paco Ibáñez, Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez o también Jara, entre otros, han hecho de su obra en el marco, fundamentalmente, de la época más protestante y combativa de la canción de autor.

La última sección del libro, que lleva por título «Crónicas de CANtes», contiene, en palabras de la prologuista, los trabajos de «jóvenes profesoras esenciales para que el proyecto se llevara a cabo». Las primeras que figuran son Alba Agraz Ortiz y Sheila Pastor, quienes en «*Los tiempos siguen cambiando: un Nobel de literatura para la canción de autor*» recogen crítica y ordenadamente los argumentos que se esgrimieron –fundamentalmente en España– a favor y en contra de la concesión del galardón más importante de las letras a Bob Dylan, a un cantautor. Le sigue Raquel Crespo Vila con «Crónica de Copihue (o diario de viaje de la canción de autor chilena)», una breve semblanza de la presencia que

la canción de autor del país americano tuvo en las reuniones del grupo CANTes. Por último, cierra la sección «El rap español y el aula de literatura. El Chojin en la Universidad de Salamanca», un estudio en el que Sara Sánchez-Hernández rememora la asistencia del rapero a un seminario del grupo y, partiendo de ella, se cuestiona la relación del rap con la poesía y la posibilidad de entenderlo dentro del círculo de la canción de autor. Recoge para ello no solo la opinión de El Chojin sino la de otros raperos como Nach, Arkano o Sharif e incluso la de Aute.

Para concluir, Francisca Noguero, que se había encargado del prólogo, firma también el último apartado del libro, una «Bibliografía selecta» de hasta catorce páginas con la que su compiladora pretende ofrecer «un instrumento útil y actualizado para adentrarse en el análisis de la canción de autor en español» (pág. 261) y que se restringe a los estudios teóricos sobre la materia, obviando así los dedicados a la obra de uno o varios cantautores en específico, lo que a buen seguro habría generado una bibliografía demasiado extensa. Noguero retoma una de sus afirmaciones en el prólogo para advertir que esta selección bibliográfica la hace entendiendo la lexía *canción de autor* en un sentido amplio que permite incluir bajo su marbete al rap o al rock, entre otros géneros musicales. La selección resultante es muy plural y aunque, por ejemplo, se echan en falta algunos estudios importantes de Marcela Romano, que ha sido desde 1991 una de las principales y más pioneras voces del estudio del fenómeno, provee al lector de muy diversos puntos de vista sobre la canción de autor, que van desde el histórico hasta el retórico, pasando por el musical, el semiótico, el literario, etc.

Llegados a este punto, pocos dudarán que *Entre versos y notas: canción de autor en español* es un volumen imprescindible –por escasez de competencia, pero sobre todo por calidad propia– en el estudio de un fenómeno estético todavía poco explorado como es la canción de autor, tanto como concepto teórico y artístico, es decir independiente de la lengua en que se practique, como específicamente en su producción en español. Los estudios que articulan el libro, incluidos el prólogo y la bibliografía selecta, abordan debates preexistentes desde puntos de vista nuevos o sintetizadores o inauguran discusiones teóricas mediante propuestas innovadoras, pero siempre propiciando una lectura sencilla y buscando la mayor y mejor ordenación de sus postulados. Ello, entre otros motivos, facilita el que sea posible alabar la que considero una de las

principales virtudes del volumen: que sirve de asidero, de espléndido punto de partida, a quien se haya interesado crítica o académicamente por la canción de autor y, hasta la publicación de libros como *Entre versos y notas*, haya tenido que buscar, como quien filtra el agua de un río en busca de pepitas de oro, artículos o capítulos de libro que tratasen la temática. El volumen que aquí se reseña tiene pues esa gran virtud: no son pepitas filtradas, sino que es una mina rebosante.

Javier SOTO ZARAGOZA

Universidad de Almería

javiersoto@ual.es

<https://orcid.org/0000-0002-1191-8947>