

Gaston Gilabert: *Música y poesía en las comedias de Bances Candamo*, Madrid, Editorial Academia del Hispanismo, 2017

Música y poesía en las comedias de Bances Candamo es una monografía que ofrece una visión interdisciplinar y transversal sobre el fenómeno musical como elemento vertebrador de las vías de exploración que se abren para el género dramático a finales del siglo XVII. Para ello, el autor parte del análisis de la producción teatral del último dramaturgo oficial de Carlos II, Bances Candamo, y plantea como tesis central la consideración de la música teatral como signo de experimentación sobre el modelo genérico de la comedia nueva.

La apuesta por el prisma de análisis que asume Gilabert contribuye a paliar el reduccionismo al que, en ocasiones, se ve sometido el estudio del teatro de los Siglos de Oro en dos direcciones fundamentales: por un lado, porque hace hincapié en un análisis dramático que no concibe el texto como una unidad acabada con significado fijo, sino fijado en función de una serie de variables –entre ellas, la musical– que operan sobre él; por otro, porque permite reflexionar sobre la construcción y variaciones del canon. En este sentido, desde la consideración del teatro clásico como bien patrimonial que debe preservarse y difundirse, resulta fundamental analizar el papel artístico-literario, histórico-social y cultural que ha jugado la producción dramática de escritores como Bances Candamo, que se sitúan en los márgenes del canon y que, con frecuencia, se han visto relegados a un segundo plano por parte de la crítica. Aunque contábamos con estudios previos parciales, el valor de esta investigación reside en que, por primera vez, se reúnen, analizan y evalúan las dieciocho obras compuestas por el dramaturgo, que constituyen el conjunto de su producción dramática de comedias de autoría única. La revisión exhaustiva de testimonios manuscritos o impresos antiguos ha permitido la recuperación de una pieza que se consideraba perdida: *El invicto Luis de Badem y primer triunfo del Austria*, conservada en la Biblioteca Nacional de España (signatura MSS/15977). Y ello resulta, por sí mismo, una contribución de gran interés para el análisis de la trayectoria literaria de Bances Candamo.

Los objetivos que se propone quedan perfectamente definidos desde el inicio en la introducción y nos sitúan en la consideración de la importancia del elemento musicado en la práctica escénica cortesana de los últimos años del siglo XVIII. Desde la perspectiva de análisis del elemento poético-musical, el estudio contribuye a la consolidación de un paradigma crítico sustentado sobre una metodología interdisciplinar que rastrea la incidencia del lenguaje poético-musical en el desarrollo y articulación de la acción dramática, cuya

utilidad ha quedado demostrada por la línea de investigación encabezada por Lola Josa y Mariano Lambea en la que se inscribe el trabajo¹, y que tiene como referente inicial los trabajos de Louise K. Stein, sintetizados en la monografía de 1993 *Songs of Mortals, Dialogues of the Gods: Music and Theatre in Seventeenth-Century Spain* (Oxford, Clarendon Press).

El libro se articula en cuatro apartados bien delimitados. En el primero, se sistematizan las aportaciones críticas precedentes para trazar el perfil biográfico y literario de Bances Candamo. El capítulo pone de manifiesto el conocimiento y manejo adecuado no solo de la bibliografía secundaria, sino también de las fuentes primarias para puntualizar críticamente la trayectoria de un dramaturgo que consiguió el favor de Carlos II, pero cuyo teatro de compromiso acabó por incomodar a los círculos de poder, provocó su caída y lo condujo a una situación final de marginación.

El segundo capítulo está dedicado a la poesía cantada en el teatro áureo. Analiza las agrupaciones (solos, dúos, cuatros, coros) y la técnica vocal que utiliza Bances, sustentada sobre la tendencia al barroquismo y la importancia dramática de la intensidad sonora en relación con el componente argumental. Destacan, en este apartado, los estados de la cuestión que realiza sobre la utilización de la técnica del falsete, el eco y el estilo recitativo, y su aplicación en la dramaturgia analizada, así como la clasificación tipológica que propone de la hipotiposis en función de los distintos ámbitos discursivos. La perspectiva con que aborda el análisis de los *tonos teatrales* supera la dimensión de mera catalogación documental de canciones precedentes y apuesta por un análisis que toma en consideración la imbricación del intertexto (musical o literario) en un nuevo contexto que conlleva su transformación semántico-pragmática.

Los capítulos tercero y cuarto suponen una apuesta novedosa en el estudio de la música teatral. El análisis de la sonoridad vinculada a los dioses Marte, Venus, Diana, Plutón y Baco en relación con el desarrollo argumental pone de manifiesto la imbricación literaria y musical en cada una de las obras analizadas. Del mismo modo, el estudio del poder sobrenatural de la música como medio de revelación de verdades ocultas permite observar cómo los personajes que han descubierto elementos de significativa trascendencia para el desarrollo de la acción dramática a través de los estribillos, los interiorizan, se apropian de ellos en el plano formal y de contenido, y acaban reproduciendo elementos métricos que constituyen fórmulas análogas perfectamente identificables.

Atendiendo a su capacidad para abrir nuevas líneas de investigación, este trabajo destaca por su proyección en tres sentidos: en primer lugar, hacia un estudio más amplio sobre la producción dramática de Bances Candamo que

¹ Además de en la publicación de una variedad de fuentes de música profana del siglo XVII español, Josa y Lambea han colaborado en "Digital Música Poética: Corpus on-line de poesía musicada española del siglo XVII" (<http://digitalmp.uv.es/consulta/>).

aborde los autos sacramentales y teatro breve, así como las piezas escritas en colaboración con otros dramaturgos. En segundo lugar, hacia una explotación más completa del conjunto de los datos correspondientes a los integrantes de las compañías encargadas de las representaciones a partir de dos trabajos que cita y maneja el autor: el *Diccionario biográfico de actores del teatro clásico español (DICAT)*, dirigido por Teresa Ferrer Valls (Kassel, Edition Reichenberger, 2008) y el estudio de María Asunción Flórez Asensio: *Músicos de compañía y empresa teatral en Madrid en el siglo XVII* (Kassel, Edition Reichenberger, 2015). Un análisis en el que la información sobre los *autores de comedias*, esto es, los directores de compañía que documenta el Gilabert se correlacione con los datos sobre los actores que actuaban como músicos en las citadas compañías y sobre las actrices que desempeñaban papeles de *sobresalientes* para poder comprender, en toda su complejidad, el papel concreto que pudieron jugar en la producción dramática de Bances Candamo músicos como Miguel Ferrer, Pedro Ros, Juan de Sequeiros o Manuel Villafior, entre otros. En tercer lugar, hacia un análisis comparativo sobre la especificidad del elemento poético-musical documentado para el caso de Bances en relación con otros dramaturgos del período. Una línea de trabajo que podrá acometerse gracias a la sistematización de la información literaria y musical sobre la poesía cantada, bailada y musicada en el teatro español del Siglo de Oro que se está llevando a cabo en el citado proyecto *Digital Música Poética*, dirigido por Lola Josa, que ofrece en abierto los resultados de su investigación en forma de base de datos.

Josefa Badía Herrera
Universitat de València