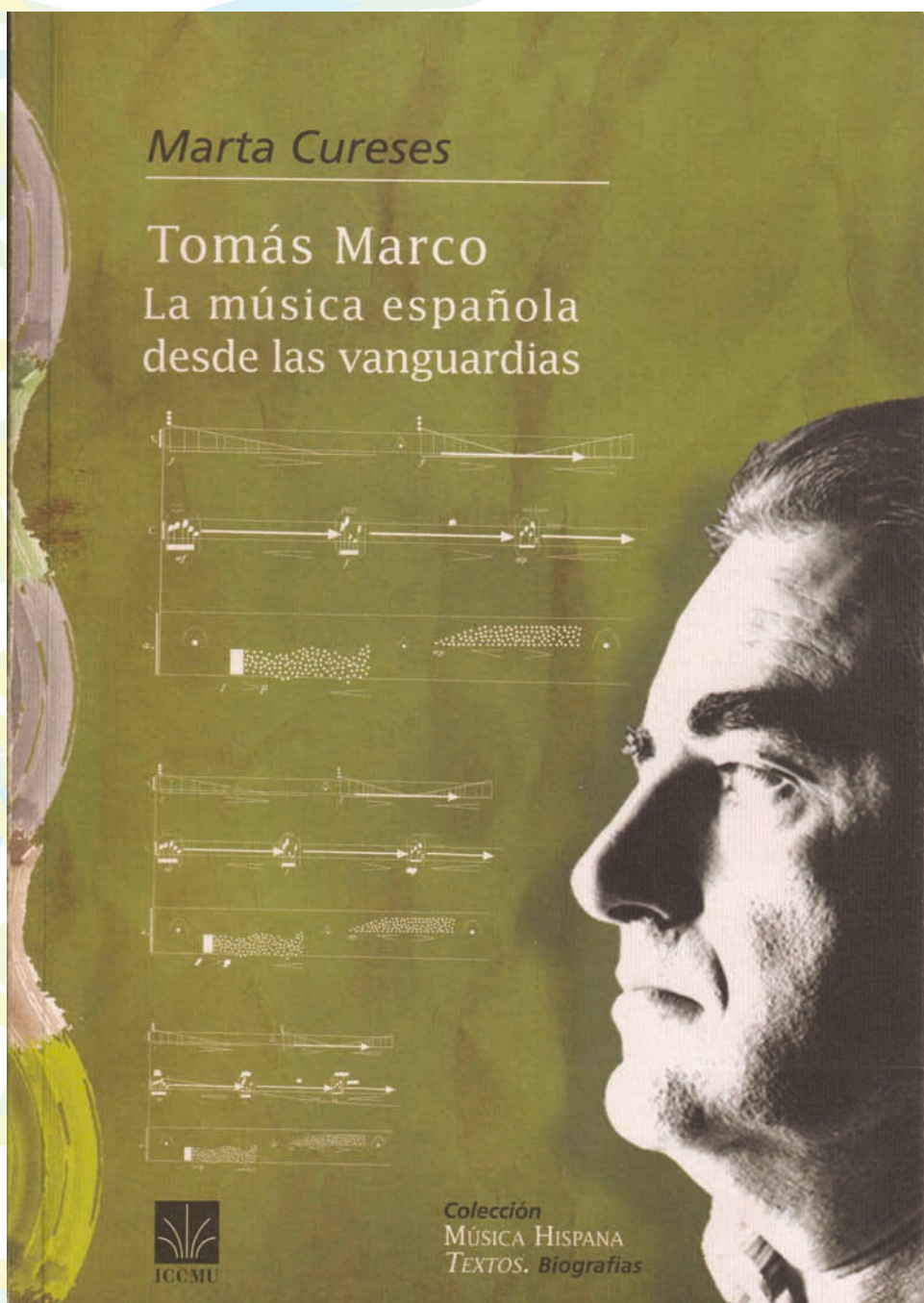

Tomás Marco según Marta Cureses

Por MANUEL LORENTE RIVAS

Cantaor Flamenco del Conservatorio Profesional de Danza de Málaga
Doctor en Antropología Social y Cultural

RECENSIÓN

Título: Tomás Marco. La música española desde las vanguardias.

Autora: Marta Cureses.

Edita: Ediciones del ICCMU. Madrid, 2007.

Páginas: 567

Tomando como eje y perspectiva histórica la obra del compositor Tomás Marco, la musicóloga Marta Cureses nos lleva hasta las fuentes de la creación cultural en el contexto de las músicas de vanguardia de la segunda mitad del siglo XX. Su libro sobre Tomás Marco y las vanguardias musicales es el resultado de una importante investigación de archivo y un riguroso estudio analítico, así como de una elevada y dialógica reflexión interdisciplinar que trasciende la tradicional biografía histórica al uso, hasta alcanzar la claridad en los oscuros misterios de la creación en el ámbito de la cultura musical contemporánea.

Para lograr este verdadero tratado musicológico, Marta Cureses ha resuelto con éxito la dificultad que entraña el análisis e interpretación del sentido de un conjunto de más de trescientas obras de diferentes géneros que componen el catálogo musical de Tomás Marco, un español universal y grande de la cultura española por mérito propio.

La cantidad y calidad de la obra referida, así como su proyección interactiva en el contexto nacional e internacional durante las últimas décadas, constituye una secuencia sociocultural que Marta Cureses pone en valor para la historia del patrimonio cultural hispano.

La personalidad del autor es algo que vuelve a tomar importancia en el paradigma de la reflexividad postmoderna, parte de la explicación del sentido radica en este parámetro de la creación cultural, Marta Cureses ha contado con la posibilidad del diálogo, la amistad y el archivo familiar del compositor, lo que no es poco para un trabajo de esta complejidad, porque esta cercanía y contacto directo de varios años, familiaridad y colaboración han resultado ser una gran fuente de autoridad para nuestra eminente musicóloga a la hora de engarzar los diferentes parámetros que explican la creación musical.

También porque explicar la cantidad y excelencia musical de la obra de Tomás Marco nos lleva de nuevo y de forma irremediable a la importancia de la polifacética personalidad de este hombre de inteligencia privilegiada que pudiendo haber elegido una identidad y posición social más estable y reconocida que la de músico -quizás la de registrador o notario- por sus antecedentes familiares, se dejó llevar por la llamada de las musas.

Pero al margen de las posibles opciones vitales, la personalidad cultural de Tomás Marco encarna y expresa el perfil de lo español universal en los valores simbólico morales, además de conjugar las vertientes del artista y del intelectual, combinación de capacidad sensible para la empatía con lo humano y la inspirada intuición del artista, con la curiosidad intelectual, inquietud para la erudición y capacidad para la reflexión de los códigos culturales de expresión; ambas cosas demostradas en su música y en otras actividades como la gestión cultural, la crítica musical y la realización de importantes libros sobre la cultura musical, entre otras actividades que viene realizando en las últimas décadas y que le han supuesto reconocimientos como el premio nacional de la música en dos ocasiones y el nombramiento como *Doctor Honoris Causa* por la universidad Complutense de Madrid, entre otros.

Siete capítulos y un total de 567 páginas conforman este libro, que sin duda quedará en la historia como referente obligado para el saber sobre la música de Tomás Marco y de las vanguardias de la segunda mitad del siglo XX.

El libro es amplio y denso como su objeto de estudio, pero su autora afronta las espinas de la dificultad y resuelve el lance con gran elegancia intelectual. Entre otras muchas cosas, Marta nos desgana la importancia de la red “intergeneracional” y la ruptura del modelo lineal de la transmisión del conocimiento y formación de los artistas en las sociedades tradicionales.

También recupera la memoria del Festival Hispano Mexicano y su importancia como puente para la realización del intercambio y realización de los compositores hispanos. En el análisis de los códigos, estructuras y

7

formas de las obras musicales, Cureses despliega una facilidad virtuosa para describir las texturas, tramas y sentido de las obras con una claridad y verosimilitud que nos hace imaginar la escucha.

La lectura de este libro supone -en mi caso- el retomar la reflexión sobre el tema de las vanguardias y los códigos musicales, cosa que aparqué hace años por la lectura e influencia del antropólogo Claude Levi-Straus, contrario al tema de la manipulación experimental y al abandono de los códigos y sistemas de la tradición europea por lo que implicaba de pérdida de sentido e ininteligibilidad.

Con el tiempo y la perspectiva parece que todas estas innovaciones experimentales, muchas veces más provocativas que musicales, tenían como sentido la deconstrucción del eurocentrismo socio cultural.

Lo que la autora nos describe es el fundamento estructural y poético de unas obras musicales que inmersas en un proceso de cambio y tensión entre tradición e innovación, aún a riesgo de naufragar por ininteligibles y elitistas, afrontan la necesidad de elaborar nuevos sistemas expresivos con anclajes de rigor intelectual y artístico, con fundamento histórico y apertura hacia la alteridad exótica e integrando las nuevas teorías matemáticas y físicas sobre la naturaleza y el universo.

No podemos referir aquí todo el contenido de este enciclopédico libro, pero para concluir debe destacarse la importancia, familiaridad y motivo de inspiración que el folklore navarro, el flamenco y el barroco español tiene en el vanguardista Tomás Marco, que concibe “la creación musical como imagen del mundo entre el pensamiento lógico y el pensamiento mágico”.

Solo queda sugerir como forma de continuar el camino abierto por Marta Cureses, la oportunidad para realizar una grabación de la obra musical completa de Tomás Marco.