

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

PANGRAZI, TIZIANA. (2009). *LA MUSURGIA UNIVERSALIS DI ATHANASIUS KIRCHER, CONTENUTI, FONTI, TERMINOLOGIA*. EDITORIAL LEO S. OLSCHKI. FLORENCIA - ITALIA.

Mag. Juan Camilo Toro

Grupo de Investigación Artes y Modelos de Pensamiento. Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

La Musurgia Univeralis di Athanasius Kircher, Contenuti, fonti, terminologia

El texto está dividido en introducción, 5 capítulos y conclusiones reflexivas.

En la introducción, la autora nos ofrece una breve biografía del autor, el jesuita alemán radicado en Roma Athanasius Kircher (1601/2-1680),

haciendo mención a su reconocimiento como padre de la egiptología, sus diversas colaboraciones con algunas de las mentes más destacadas de su época y nos contextualiza en las posturas filosóficas del barroco temprano, la importancia del papel evangelizador de la música y los dramas escolásticos.

El capítulo uno, titulado *Il grande libro della Musurgia Universalis* (El gran libro de la Musurgia Universal), nos presenta datos referentes a la cantidad de ejemplares impresos del libro, los derechos de autor y la recepción del texto por diferentes autores posteriores.

Fiel a su título, Pangrazi nos ofrece un listado de los contenidos de la Musurgia: análisis físico de la acústica del sonido, la anatomía comparada y funcional del aparato auditivo y vocal; los instrumentos y el canto de los griegos y hebreos, el estudio matemático y geométrico de los intervalos y de las combinaciones para componer melodías, canones y fugas; los modos musicales, las relaciones entre el número y afecto: la disputa entre lo antiguo y lo moderno, la teoría barroca de los afectos y el análisis del estilo; la descripción de máquinas para la composición de uso profano, análisis de la propiedad terapéutica de la música, la armonía de las esferas, y al final el mundo representado por un órgano construido y sonado por Dios.

Continúa con un estudio de la posible proveniencia del inusual término *Musurgia*, concluyendo que puede provenir del famoso tratado *Musica Getutsch* de Sebastian Virdung, publicado en 1511. Compara la estructura y contenidos principales de la Musurgia con tratados de la época que hacen referencia a instrumentos, para ofrecernos una posible razón del por qué nace el texto de Kircher.

Pangrazi nos ofrece una detallada lectura de algunas de las imágenes más llamativas de la Musurgia, especialmente aquellas que abren cada uno de los dos tomos. Su reflexión es cuidadosa y profunda, concluyendo que en las imágenes se puede ver una representación compacta de la visión del mundo universal a través de la música, desde Pitágoras hasta la música instrumental de moda en la época de Kircher, pero siempre apuntando hacia el origen e importancia de lo divino la música, dando preponderancia al origen vocal de la música y a su propósito de alabar a Dios.

Este primer capítulo termina con detalles de la dedicatoria al Archiduque Leopoldo de Austria y una breve mención a los juegos musicales que le siguen, haciendo especial hincapié en la canción de 37 estrofas, en endecasílabo sobre la consonancia y la disonancia, o si se quiere, para Kircher, entre la luz y la sombra. Dicho sea de paso, esta canción constituye el único texto de toda la obra escrito en el idioma de uso cotidiano de Kircher, el italiano.

En su segundo capítulo, *Il suono, l'orecchio e la voce* (El sonido, el oído y la voz), la autora menciona las descripciones anatómicas que Kircher realiza sobre el aparato fonador humano, el oído interno y externo y toma nota de la postura Aristotélica y Boeciana de la tradicional discusión del origen del sonido, en las cuales Kircher basa su propia explicación.

Quiero también anotar el particular interés y entusiasmo con el cual Pangrazi se refiere a los escritos de Kircher sobre la voz de los animales exóticos y sobre la transcripción a partitura que encuentra en la *Musurgia*, referenciando el interés y estudio de éstos por parte de diferentes autores, inclusive hasta el siglo XX.

En su tercer capítulo, *Momenti della "storia della musica" nella Musurgia Universalis* (Momentos de la "historia de la música" en la *Musurgia Universalis*), Pangrazi realiza todos los esfuerzos posibles para justificar la inclusión del texto de Kircher dentro de los libros para estudiar o conocer la historia de la música. Su principal justificación para esta inclusión, se basa en la exposición que Kircher realiza de las teorías griegas referente al número, y sobre las teorías musicales de Boecio, Guido y Zarlino que encontramos en la *Musurgia*. Sobre este aspecto, no sobra resaltar la objetividad con la cual la autora realiza críticas a Kircher al momento en que él expone las teorías de los autores mencionados.

Sin duda éste capítulo es el de más complicada lectura, ya que Pangrazi expone la manera en que Kircher explica y entiende las teorías del número y las proporciones, tema que no es nunca sencillo de presentar.

El capítulo cuarto: *La "natura scientifica" nella Musurgia Universalis* (La naturaleza científica de la música en la *Musurgia Universalis*), Pangrazi nos menciona la exposición de Kircher sobre las divisiones de la intervállica musical y diversas cuestiones de afinación, citando las fuentes utilizadas por Kircher; algunas de estas fuentes resultaran familiares y algunas novedosas para los estudiosos actuales de la teoría musical.

Como es de esperarse, y de acuerdo a la posición objetivista de la filosofía barroca, es en este punto donde encontramos la explicación de las figuras retóricas, las cuales son referenciadas por la autora.

En el capítulo cinco, titulado *L'arte del comporre: luogo di incontro tra Antichi e Moderni* (El arte de componer: lugar de encuentro entre los antiguos y los modernos), la autora anota la predilección de Kircher hacia la música monódica sobre la polifónica y referencia los materiales utilizados en la composición tales como los tonos, ritmos, hexacordos y la exposición que Kircher realiza sobre ellos.

Debo mencionar que en mi opinión de teórico (y entusiasta del contrapunto del siglo XVI), hace falta una profundización sobre la teoría contrapuntística de la Musurgia. Es tal vez por el mismo interés de Kircher hacia la monodia que la autora no profundiza en los temas contrapuntísticos eclesiásticos mencionados por Kircher.

Pangrazi se interesa por anotar las curiosidades que encuentra, tal como las resoluciones de canones resultantes en 12'200,000 voces.

La autora también realiza una breve mención de la postura de Kircher sobre la música *pathetica* y *poetica* de tradición germana, explicando sus condiciones y cualidades, tanto de los intérpretes como de los oyentes, concluyendo que para Kircher, la finalidad de la música es generar y mover los afectos.

Me parece importante también anotar que la autora nos ofrece un recuento de la división de estilos musicales expuesta por Kircher: *stylus impresus* y *stylus expressus* que hace referencia a las posibles maneras como un oyente reacciona a una pieza musical y cómo diversos factores externos, de experiencia, e inclusive el clima afectan la experiencia estética. Otros de los estilos de música mencionados son *ecclesiasticus*, *motecticus*, *canonicus*, *phantasticus*, *madrigalescus*, *melismaticus*, *symphonicus hyporchematicus*, *cromaticus*, *recitativus*, *metabolicus*; terminando con la moderna discusión sobre la primera y segunda práctica.

Para terminar, nos presenta un listado de las figuras retóricas expuestas por Kircher con sus definiciones.

En sus conclusiones reflexivas al final del libro, encontramos una contextualización de la importancia del texto, ubicando a su autor en la línea de teóricos y tratadistas junto con Giovanni Battista Doni (ca. 1593-1647) y Gioseffo Zarlino (1517-1590). Esta contextualización funciona como un último impulso para que la academia revise, estudie e incorpore algunas de las secciones de la Musurgia dentro del corpus académico.

En conclusión, el texto de Pangrazi nos lleva por cada uno de los principales temas tratados por Kircher, ofreciéndonos las fuentes usadas por el autor, junto con sus términos y definiciones. En general es un buen texto para aquellos que queremos conocer un poco más de la Musurgia Universalis pero no manejamos el latín, dado que, sin contar la re-edición fragmentaria al alemán impresa en 1662 (y re-impreso en facsímil por Bärenreiter en el año 2006), esta obra no ha sido publicada en ninguna otra lengua diferente a la de su publicación original, en lengua latina.