

RESUMEN DE LA TESIS

La tesis doctoral *INCIPIT: La búsqueda de un nuevo lenguaje multidisciplinario en el punto de encuentro entre la antigüedad y contemporaneidad* trata sobre la influencia de la metodología de la práctica de interpretación históricamente informada en la creación de una puesta en escena de Teatro Musical Contemporáneo. El marco y la base creativa para su combinación es la *Divina Comedia* de Dante Alighieri (1265 – 1321). El teatro musical no se centra solamente en la música como uno de los elementos escénicos; el pensamiento musical estructura todo el proceso teatral. Es un género-entre-géneros donde interactúan varias disciplinas artísticas. La interpretación históricamente informada es una manera de abordar la música que caracterizan los intérpretes especializados en la Música Antigua. Incluye el estudio de documentos y objetos históricos con el fin de llegar a una comprensión más profunda de la música antigua y una práctica interpretativa que se basa en este entendimiento. En esta tesis, se ha relacionado la interpretación históricamente informada con el teatro musical contemporáneo a través de una puesta en escena de la *Comedia* de Dante basada principalmente en sus referencias sonoras, tanto musicales como no musicales. Además se tomaron en cuenta las referencias de movimiento, gesto, color y luz para la puesta en escena pero siempre en relación con las referencias sonoras. De esta forma, la puesta en escena se ha convertido en un viaje sonoro a través del Más Allá de Dante como él mismo podría haberlo imaginado, pero también siendo un viaje visualmente y dramáticamente de carácter contemporáneo.

Esta investigación se ha realizado a través de la práctica artística: la creación e interpretación de una obra de teatro musical contemporáneo llamada *Incipit*. Se basa en un conocimiento profundo de la *Comedia* y, a través de la metodología de la práctica interpretativa históricamente informada, se ha hecho principalmente uso de fuentes musicales del siglo XIV. Un archivo de audio fue creado como elemento sonoro para *Incipit*, compuesto de sonidos previamente existentes y la grabación de cantos y textos. La actuación fue grabada en formato de vídeo. La pregunta de investigación fue: ¿Cómo contribuyen los métodos de trabajo tomados de la práctica interpretativa históricamente informada a la creación de una actuación de teatro musical contemporáneo en una puesta en escena de la *Divina Comedia*?

Para esta investigación basada en la práctica, no sólo fue necesario el conocimiento histórico-musical, sino también el conocimiento literario de la *Comedia* de Dante y sus significados subyacentes. Por lo tanto el conocimiento teórico ha constituido una base importante para la práctica. Sin embargo, la práctica en sí también proporciona información para la teoría. En cuanto a la composición de "polifonía sencilla" a tres voces, de acuerdo con las reglas para la improvisación

polifónica de principios del siglo XIV, ha sido esencial recurrir a un gran conocimiento teórico, pero su práctica interpretativa dio lugar a ideas histórico-musicales de su interpretación y sus normas acerca de cuestiones de intervalos y ritmos musicales. La práctica proporciona, desde un punto de vista sonoro, una nueva perspectiva de la narrativa de Dante. Por último, la interpretación junta dos disciplinas que no han sido combinadas frecuentemente: la Música Antigua y el Teatro Musical Contemporáneo, proporcionándonos nuevos conocimientos teóricos de los procesos creativos y los lenguajes musical-teatrales.

La tesis se divide en siete capítulos. Los tres primeros son capítulos teóricos sobre las áreas de investigación. El capítulo 4 es también un capítulo teórico pero analiza sobre todo las referencias musicales en la *Comedia*, esenciales para la parte sonora de *Incipit*. Los tres capítulos restantes se centran en el proceso creativo. El capítulo 1 trata sobre Música Antigua y la práctica interpretativa históricamente informada. Primeramente explica el desarrollo del Movimiento de Música Antigua y su viaje del concepto de la "autenticidad" a la de "interpretación históricamente informada". A continuación se describe un desarrollo similar pero intrínsecamente diferente en la Iglesia que es importante para poder comprender la diferencia entre cantos medievales tardíos y los del siglo XX. El capítulo continúa con los asuntos musicales históricos para los sonidos en la *Commedia*, tales como las prácticas interpretativas profanas y eclesiásticas, la teoría de la armonía de las esferas, el sistema de temperamento pitagórico y sus consecuencias, los modos eclesiásticos, la voz y los instrumentos en la Edad Media, la notación musical y su relación con la práctica interpretativa medieval.

El capítulo 2 enfoca al Teatro Musical Contemporáneo. El capítulo trata sobre los predecesores de este género y sus diferentes formas a lo largo del siglo XX. Dado que este tipo de teatro musical es un género-entre-géneros, el Teatro Musical Contemporáneo abarca un campo extenso de iniciativas artísticas diferenciadas y está abierto a la combinación de diversas disciplinas, siempre desde un punto de vista musical. Sus fronteras no siempre son claramente discernibles y se superponen con otros campos multidisciplinarios como el teatro de danza o la *performance*.

El capítulo 3 se centra en la *Comedia*, el título que puso Dante a su obra, desde la perspectiva de los estudios literarios. En primer lugar se analiza el contexto en el que fue creado. A continuación se ofrece una visión general de la estructura del Más Allá de Dante según su recorrido cronológico. Posteriormente se analizan las interpretaciones de su narrativa que han sido la fuente de inspiración para *Incipit* y, finalmente, una parte está dedicada a la Metafísica de Dante.

El capítulo 4 describe las referencias musicales en la *Comedia*. Se trata de un estudio crítico de sus significados literales y simbólicos dentro de la narrativa de Dante. Aunque el Infierno es el reino de la Anti-Música y aparentemente sólo contiene ruidos, hay sin embargo varias referencias paródicas a la música. El Purgatorio, donde la música es un medio de purificación, es el cántico más específico en la descripción de cantos reales y la forma en que las almas las cantan. En el Paraíso reina la música sobrehumana, por lo tanto contiene numerosas referencias musicales pero muy pocas son específicas indicando un canto litúrgico ya que están por encima de la música humana.

Los capítulos 5 y 6 muestran diferentes aspectos del proceso creativo. El capítulo 5 trata sobre las fuentes musicales históricas y sus transcripciones, mientras que el capítulo 6 se centra en el proceso creativo de la composición, la grabación de la banda sonora y los ensayos. El capítulo 5 también argumenta la elección de los cantos del Paraíso para la obra de teatro musical *Incipit* y la composición de voces adicionales de acuerdo con las reglas en torno a 1300. El capítulo 6 primero se centra en los conceptos fundamentales de *Incipit* y sus referencias del mundo artístico. Luego describe el proceso de creación en dos etapas: la primera parte sobre composición, ensayos y grabación de la banda sonora, y la segunda parte sobre los ensayos en el teatro.

El capítulo 7 es una visión general de la puesta en escena de *Incipit*. Se trata de una descripción técnica de la actuación desde el principio hasta el final pero además ofrece una explicación del significado u origen de cada elemento teatral.