Los tópicos literarios. De los clásicos occidentales a la música latina actual *

Rubén Cristóbal Hornillos[[1]](#footnote-1)

Universidad de Zaragoza

rcristob@unizar.es

Juan de Dios Villanueva Roa**

Universidad de Granada

jvillanueva@ugr.es

Resumen

Este articulo realiza una revisión histórica de la repetición y adaptación de los tópicos literarios clásicos más conocidos en la cultura occidental como el *tempus fugit, ubi sunt, vanitas vanitatis, contemptu mundi, carpe diem, collige virgo rosas, donna angelicata, descriptio puellae, beatus ille, secretum iter* y *amor post morten* en las canciones y videoclips de los últimos años. Para ello, se presenta un análisis comparado de estos tópicos en cantantes de rap, como Nach; de música pop, como Macaco, Dani Martín o Enrique Iglesias, y de regueaton; como Wisin y Ozuna; con obras de autores clásicos desde la Edad Media al Barroco, como Jorge Manrique, Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Góngora y Quevedo. Partimos para ello de un material desarrollado por los autores dentro de un proyecto de innovación de la Universidad de Zaragoza y disponible en <https://ocw.unizar.es/ocw/course/view.php?id=50>.

Palabras claves: tópicos literarios, repetición, obras clásicas, música, análisis comparado.

Abstract

This article carries out a historical review of the repetition and adaptation of the most well-known classical literary clichés in Western culture, such as *tempus fugit, ubi sunt, vanitas vanitatis, contemptu mundi, carpe diem, collige virgo rosas, donna angelicata, descriptio puellae, beatus ille, secretum iter* and *amor post morten* in the songs and video clips of recent years. To this end, we present a comparative analysis of these topics in rap singers, such as Nach; in pop music, such as Macaco, Dani Martín or Enrique Iglesias, and in regueaton, such as Wisin and Ozuna; with works by classical authors from the Middle Ages to the Baroque period, such as Jorge Manrique, Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Góngora and Quevedo. The material was developed by the authors as part of an innovation project at the University of Zaragoza and is available on: <https://ocw.unizar.es/ocw/course/view.php?id=50>.

Keywords: literary topics, repetition, classical works, music, comparative analysis.

Abstrato

Este artigo faz uma revisão histórica da repetição e adaptação dos mais conhecidos clichés literários clássicos da cultura ocidental, tais *como tempus fugit, ubi sunt, vanitas vanitatis, contemptu mundi, carpe diem, collige virgo rosas, donna angelicata, descriptio puellae, beatus ille, secretum iter* e *amor post morten* nas canções e videoclips dos últimos anos. Para tal, apresentamos uma análise comparativa destes temas em cantores de rap, como Nach; em música pop, como Macaco, Dani Martín ou Enrique Iglesias, e em regueaton, como Wisin e Ozuna; com obras de autores clássicos desde a Idade Média até ao período barroco, como Jorge Manrique, Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Góngora e Quevedo. O material foi desenvolvido pelos autores como parte um projecto de inovação da Universidade de Saragoça e está disponível em <https://ocw.unizar.es/ocw/course/view.php?id=50>.

Palavras-chave: temas literários, repetição, obras clássicas, música, análise comparativa.

1. Introducción

Este artículo realiza una revisión histórica de la repetición y adaptación de los tópicos literarios clásicos más conocidos en la cultura occidental como el *tempus fugit, ubi sunt, vanitas vanitatis, contemptu mundi, carpe diem, collige virgo rosas, donna angelicata, descriptio puellae, beatus ille, secretum iter* y *amor post morten* en las canciones y videoclips de los últimos años. Esta revisión se desarrolla con un sentido más pedagógico que filológico, concretamente para hacer conscientes a los jóvenes de la presencia de estos tópicos literarios en buena parte de la música que escuchan y para conectarlos a partir de estos con la tradición literaria de la que proceden.

Por ello, en primer lugar identificamos estos tópicos en algunas canciones actuales y a continuación planteamos la conexión de estos con obras literarias clásicas. Así, estos tópicos nos permitieron conectar entre sí a cantantes de rap, como Nach; de música pop, como Macaco, Dani Martín o Enrique Iglesias, y de regueaton; como Wisin y Ozuna; con obras de autores clásicos desde la Edad Media al Barroco, como Jorge Manrique, Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Góngora y Quevedo. De esta forma pretendemos aprovechar las canciones que escuchan los jóvenes como un “potente enganche” con la tradición literaria.

El material se desarrolló en un principio en el marco de una tesis doctoral (Cristóbal, 2017), posteriormente fue adaptado para su uso interactivo dentro de un proyecto de innovación de la Universidad de Zaragoza en el curso 2017/18, que esta disponible en abierto (https://ocw.unizar.es/ocw/course/view.php?id=50). y finalmente fue aplicado en un proyecto de innovación del Gobierno de Aragón con alumnos de 3º de la ESO del IES Ramón Pignatelli durante el curso 2018/19.

A lo largo de este artículo vamos a llevar a cabo una aproximación especialmente teórica, en el que empezaremos con una aproximación a tres conceptos claves para el desarrollo de este trabajo, como son el de intertextualidad, interdisciplinariedad y significatividad; continuaremos adentrándonos en los vínculos entre la literatura y la música, y concluiremos conectando a través de los tópicos literarios algunas canciones actuales con obras literarias clásicas.

2. Contexto: vínculos entre la literatura y la música

Antes de centrarnos en el uso de los tópicos literarios presentes en la música actual como puente cognitivo y emocional entre los alumnos y las obras literarias, vamos a identificar el vínculo entre la música actual y la literatura clásica, así como el potencial que ofrece en el aula. Las canciones están hechas, en buena medida, de literatura. Son composiciones literarias y, como tal, están compuestas por elementos literarios: la rima y la métrica, o los recursos retóricos semánticos, gramaticales y fónicos; y por supuesto, los tópicos literarios; todos ellos elementos del denominado lenguaje literario o poético. Así mismo, las canciones son también nudos intertextuales y forman parte de la cadena de transmisión cultural entre los textos anteriores y posteriores.

Las canciones cuentan con una ventaja fundamental para la educación literaria: que son obras significativas para el alumno tanto desde un punto de vista cognitivo como emocional. Así lo han puesto de manifiesto autores como Zamora Pérez (2000), Gómez Capuz (2009), Vicente-Yagüe (2013) y Lleida Lanau (2019), entre otros. Por otro lado, la música moderna, como el pop, rock, rap, hip-hop, reguetón, etc., tiene una gran influencia entre los jóvenes, pese a lo cual apenas tiene cabida en los currículos educativos oficiales, obviándose en todo caso al análisis de su letra pese a su naturaleza literaria.

Pese a las coincidencias entre la literatura y la música también es evidente la separación de ambas en el contexto sociocultural, especialmente en el ámbito académico, lo que dificulta que el alumno identifique los contenidos literarios que poseen estas canciones y aproveche de forma adecuada los conocimientos que cada una le aporta. Esta situación provoca una desconexión entre lo que el alumno sabe y lo que queremos que aprenda, algo que siguiendo a Ausubel (2002) redunda en una falta de significado psicológico de la nueva información para el alumno, lo que no solo supone una barrera para alcanzar un aprendizaje significativo, sino también un foco de desinterés para este.

Por eso, planteamos una propuesta en la que los tópicos literarios presentes en las canciones funcionen como organizadores previos que rescaten y pongan en valor los conocimientos que el alumno ya tiene, es decir, esos conocimientos que ya están presentes en su estructura cognitiva, vinculándolos después en los textos literarios del currículo mediante una serie de conexiones concretas.

Esta propuesta didáctica también asume algunos planteamientos del aprendizaje significativo crítico para favorecer que el alumno construya su propio aprendizaje al margen de dicotomías y verdades absolutas de la enseñanza tradicional, estimulando de ese modo su pensamiento crítico. Para ello, se han seleccionado tópicos vinculados con temas cercanos y actuales a partir de las canciones elegidas (desigualdad social, importancia de la imagen, malos tratos, etc.) para que los alumnos reflexionen y debatan de una forma abierta aportando sus opiniones y puntos de vistas, al tiempo que identificaran e interpretaran los tópicos, pero también otros temas, motivos o recursos que aparecían en estas obras.

Tal como propone Moreira (2005) se anima así al alumno a formar parte de su cultura de una forma crítica sin ser subyugado por esta y a trabajar con la incertidumbre, la relatividad, la no causalidad, la probabilidad y la no dicotomización de las diferencias, favoreciendo la idea de que el conocimiento es una construcción o invención personal de un mundo que ni siquiera captamos directamente.

2.1. Adaptaciones musicales de obras literarias

Numerosos grupos y cantantes han versionado a poetas y escritores en todas las lenguas. En español tenemos el caso de cantautores como Joan Manuel Serrat, que ha versionado a poetas como Antonio Machado (Dedicado a Antonio Machado, poeta, 1969) y Miguel Hernández (Miguel Hernández, 1972, e Hijo de la luz y la sombra, 2010); Amancio Prada con Rosalía de Castro (Rosalía de Castro, 1975), San Juan de la Cruz (Cántico espiritual, 1977), Lorca (Sonetos y canciones de Federico García Lorca, 2004), Jorge Manrique (Coplas a la muerte de su padre, 2010) y Santa Teresa (La voz descalza, 2015).

También hubo grupos como Aguaviva, que versionó en los 70 a poetas como Rafael Alberti, Lorca o Blas de Otero, y proyectos como Poetas en Nueva York (1986), un disco en el 50 aniversario de la muerte de Lorca con versiones musicales folk-rock en distintos idiomas del poemario rememorado y en el que participaron cantantes como Leonard Cohen. Una tarea a la que también se aplicó Enrique Morente en colaboración con el grupo de rock granadino Lagartija Nick, y del propio Cohen, en el disco Omega (1996), considerado una transgresión del flamenco y que en 2016, coincidiendo con su 20 aniversario, ha sido recordado con un documental y la reedición del disco.

Tampoco podemos olvidar que algunos poetas han musicado sus propias obras literarias o han compuesto obras para grupos o cantantes. Gómez Capuz (2009) cita por ejemplo a Luis Alberto de Cuenca y Eduardo Haro, que escribieron muchas de las canciones de la orquesta Mondragón. Eso además de las canciones compuestas por letristas con una clara intención literaria y poética aunque vayan acompañadas de música, donde la frontera entre literatura y canción muchas veces se difumina.

Por último, además de las versiones literales y las adaptaciones musicales de textos literarios, algunas canciones también tienen deudas evidentes de textos literarios como resultado del fenómeno dialógico que propone Bajtin y del intertexto o palimpsesto de Genette.

Vicente Ruiz (2010) las clasifica según la intensidad de la imitación en cuatro bloques:

a) Reminiscencia literal: cuando se advierte una “flagrante intertextualidad” o “plagio” entre ambos fragmentos.

b) Cita: cuando la letra de la canción recupera de forma más o menos textual versos o textos de obras literarias.

c) Reminiscencia transformada: cuando la intertextualidad no es una relación tan explícita como en las dos anteriores, pero sigue siendo perceptible. Vicente Ruiz pone como ejemplo lo que sucede entre dos conocidos poemas, el clásico de Góngora “Mientras por competir con tu cabello” y el soneto renacentista de Garcilaso “En tanto que de rosa y azucena”.

d) La intuición: que se produce cuando el sustrato literario del lector-escritor se intuye, pero ya no es tan directa. “Ya no se imita, ni se cita; ni siquiera se alude de manera perceptible y plenamente consciente” (17).

En este trabajo nos vamos a centrar en los dos últimos casos, es decir, en el intertexto que las canciones recogen de la tradición literaria de una forma más indirecta e inconsciente, ya que en los dos casos anteriores, así como en las versiones musicales de textos poéticos, la relación intertextual es más literal y, por tanto, se tata de obras menos significativas para los alumnos.

2.2. La literariedad de la música moderna

Las canciones de consumo, es decir los éxitos musicales, forman parte también de la tradición cultural y, como tal, cuentan también con su intertexto discursivo, unas veces para integrarlo y otras para rechazarlo o superarlo: “La canción de consumo pop-rock, en una significativa suerte de efecto pendular, se muestra inocentemente atraída por los esquemas convencionales al mismo tiempo que los desborda”, asevera Vicente Ruiz (2010: 19). Y lo mismo sucede con otros géneros como rap, hip-hop, heavy, reguetón, blues, folk o flamenco, por citar algunos ejemplos.

Verdión Castro (2010) se pregunta de forma retórica si “¿son las canciones populares modernas literatura, incluso en su lado más contracultural?” (párrafo 7). Como ejemplo cita, junto al propio Dylan, a otros autores anglosajones, como Leonard Cohen, del que destaca que abandonó su carrera de escritor para ganar dinero con la música; Jim Morrison y su grupo The Doors, que toma el nombre de un proverbio del poeta inglés William Blake; y otros cantantes como John Lennon, Patti Smith, y Lou Reed. Como cabía esperar él mismo responde afirmativamente a la pregunta:

Un texto literario es aquel que se escribe de manera artística y posee unos rasgos que lo convierten en un material sentidamente estético, unos rasgos intrínsecos peculiares y distintivos que lo elevan a la categoría de arte escrito, de literatura. Hablamos pues de lo que a un texto le confiere carácter literario, el fenómeno de la literariedad y sus diversos componentes: lugares comunes, tópicos, recursos estilísticos, intertextualidad, autorreferencia, función poética, rima, versificación, capacidad plurisignificativa, extrañamiento, desvío… En conclusión, unos rasgos esenciales de literariedad que también podemos encontrar en la canción popular moderna y que nos proponemos demostrar analizándolos muy condensadamente en este trabajo limitado, aunque suficiente. (párrafo 10)

Pero Verdión Castro (2010) reivindica también los rasgos de literariedad en una lista de grupos y cantantes en español como Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Víctor Jara, Amaral, Extremoduro, Héroes del Silencio, Manu Chao, Mártires del compás, El último de la fila, Los secretos, Duncan Dhu o Barricada. Una lista a la que podríamos sumar muchos otros cantautores, con una intención literaria declarada o que han combinado ambas disciplinas en su trayectoria artística como Javier Krahe, Luis Eduardo Aute, Santiago Auserón, Silvio Rodríguez o Fito Páez, por citar solo algunos.

Verdión Castro (2010) rescata, por ejemplo, temas y tópicos de los que –asegura– “se percata la canción popular moderna dándoles un sentido más actual, mayores dotes de contemporaneidad” (párrafo 11); y figuras retóricas, que se reproducen de forma exhaustiva en las canciones, como demuestra con varios ejemplos.

Este autor dedica también otro apartado al intertexto, entendido como un lugar común de la literatura universal al que acuden los poetas y cantantes para crear sus obras; y otro a la autorreferencia, como las “autoalusiones al sentido rítmico y lírico de sus textos, evidentemente, literarios” y “la conciencia de escritores con arte que tienen muchos de los letristas de nuestro tiempo, hasta el punto de considerar la música materia subsidiaria de su poesía” (párrafo 23). Al final de este repaso por la literariedad de las canciones actuales, Verdión Castro (2010) nos invita a preguntarnos de forma retórica “¿por qué se les sigue relegando a la periferia de los estudios filológicos y son además apartados de la cultura con mayúsculas?”.

Mientras un libro agoniza en silencio sobre algún estante olvidado de la biblioteca que no todos comprenden, la canción antes grabada continúa sonando desde cada reproductor de mp3, resucita en directo, nos acompaña dentro del establecimiento de consumo, canaliza los propios sentimientos o, más aún, soporta pedazos de la literatura universal para que no perezcan con los polvorientos, arrinconados libros, y desemboquen vivamente en el oído de quien ignora o teme leer. Porque las canciones, admitámoslo, deberían tratarse al menos como nuestra literatura del presente, literatura siempre melódica, uno de los pocos formatos literarios, tal vez, que resista en el futuro. (párrafo 24)

2.3. La explotación didáctica de canciones

La explotación didáctica de canciones, especialmente de las adaptaciones musicales de textos literarios, es cada vez más recurrente en las clases y en los manuales de literatura, e incluso algunos se centran directamente en estas, especialmente en el ámbito de la enseñanza de la lengua extranjera, como sucede con la obra de Millares (2010): *Al son de los poetas. Lengua y literatura a través de la música*, que recoge doce poemas musicalizados de poetas del siglo XX como José Hierro, León Felipe, Federico García Lorca, Miguel Hernández o Pablo Neruda.

Otros proyectos interdisciplinares como el de Chacón y Molina (2004) proponen estrategias para musicalizar los textos literarios. La obra parte de textos de Rafael Alberti, Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Gloria Fuertes, José de Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer, para trabajar diferentes sistemas musicales, desde la tonalidad a lo pentatónico, lo modal y otras variantes de trabajo más contemporáneas.

Sin embargo, en las clases de literatura nos encontramos muchos menos ejemplos de explotación didáctica de canciones actuales. Gómez Capuz (2009) atribuye esta carencia de propuestas didácticas a partir de canciones actuales al escaso interés académico que han suscitado estas composiciones en España no solo desde un punto de vista literario o estético, sino también sociológico. En este sentido señala que el primer ejemplo de estudio sociológico de la música pop en español es el artículo de Puig (2002), que se centra en la supuesta banalidad de la música pop y en su consideración de subcultura de consumo. Algo muy distinto a lo que sucede en el mundo anglosajón, donde Hodge (1999) dedica un capítulo a la canción como nuevo género literario y analiza su discurso en igualdad de condiciones al de otros géneros literarios tradicionales como la narrativa, la poesía y el teatro. La concesión del premio Nobel de Literatura de 2016 a Bob Dylan “por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición americana de la canción”, más allá de la polémica sobre su aceptación o del debate entre quienes han aplaudido y criticado esta decisión, lo confirma.

Gómez Capuz reivindica el carácter literario de las canciones pop-rock y su conexión con poemas medievales y del Siglo de Oro con fines pedagógicos. Para ello parte de un trabajo anterior, (Gómez Capuz, 2004), centrado en los recursos retóricos y la relación con épocas y estilos concretos, y lo amplía a otros aspectos literarios como la intertextualidad, los géneros literarios, la métrica y los tópicos literarios.

Gómez Capuz (2009) propone así la introducción en el aula de secundaria de las canciones pop-rock con el objetivo de que los alumnos identifiquen en estas los tópicos literarios, pero también los géneros poéticos, la métrica, los recursos retóricos o los modelos literarios precedentes, es decir, su intertexto. El trabajo incluye letras de grupos que triunfaron en España en las últimas décadas del siglo XX como Radio Futura, Barón Rojo, Siniestro total, Gabinete Caligari, Hombres G, Mecano, Joan Manuel Serrat, Duncan Dhu, Cómplices, Joaquín Sabina; pero también en los comienzos del siglo XXI, como Alejandro Sanz, Violadores del verso, Amaral, La oreja de Van Gogh o Álex Ubago con el propósito –en palabras del autor– de demostrar que algunas letras de la música pop y rock “pueden tener una cierta calidad literaria y pueden ser utilizadas en la práctica docente como ejemplos para ilustrar los diversos aspectos de la función poética” (párrafo 4).

Para ello, la obra identifica, casi a modo de inventario, las relaciones intertextuales entre algunas canciones de estos grupos y los contenidos literarios presentes en el currículo de los últimos cursos de la ESO siguiendo este orden: subgéneros líricos, tópicos literarios, métrica, recursos semánticos y la *imitatio*, referido este último al intertexto más directo y voluntario al que hemos aludido antes.

Otras propuestas son las de Vicente Ruiz (2003 y 2010), la primera de las cuales repasa las influencias de los poetas y los tópicos literarios del Renacimiento en las canciones pop, y la segunda reivindica la potencialidad didáctica de este género musical. “La canción, en tanto que género de ficción y objeto cultural de consumo masivo aún no canonizado, merece un análisis semiótico que ayude a reflexionar sobre sus posibilidades didácticas” (2010: 16). En esta última obra, el autor identifica algunos elementos claves del lenguaje poético en las canciones. Por un lado, la metáfora, como modelo de recurso semántico y del lenguaje poético; y por otro, la métrica y el ritmo, en este caso como modelo de la forma de ese lenguaje. Vicente Ruiz (2010) pone como ejemplo la canción de Estopa Tu calorro, compuesta por David Muñoz, en la que detecta intertexto del romancero y de poemas de Garcilaso, Quevedo o Góngora, pero también de obras en prosa, como La Celestina, de Fernando de Rojas.

Gracias a esta vinculación, el autor propone partir del “intertexto lector de nuestros alumnos de secundaria, contempladores comunes de los retales de obras artísticas que habitualmente les ofrecemos para mejorar su competencia literaria” (p. 22). Las canciones de consumo, concluye, permiten al alumno gozar de su intertexto y de los contenidos literarios que poseen, además de servir de enganche con las obras de más reconocimiento literario: “el canon central y aurático más el profano y el arrabal” (2010: 22).

Uno de los trabajos pineros más interesantes en esa línea es el de Zamora Pérez (2000), que retoma la senda abierta por autores como Bajtín y Kristeva y reivindica la condición dialógica de los textos literarios, por sus “reminiscencias literarias, los tópicos, citas y toda una serie de palabras y expresiones” (22), pero también por la estética poética y musical que contienen como reflejo de la época, corriente poética y musical de la comunidad cultural a la que pertenecen.

La importancia del papel que la canción juega en el ámbito de la cultura actual, no sólo por tratarse de una manifestación que actúa en nuestra vida, sino porque también a través de estas canciones se transmiten patrones literarios, tarareados y memorizados por un público, en ocasiones muy alejado del mundo de la literatura. (Zamora, 303)

Esta obra revela el caudal intertextual procedente de la tradición literaria que desemboca en la música actual, como los temas y tópicos: el amor cortés, el *carpe diem*, el *locus amoenus* y el neoplatonismo –muchos de los cuales proceden de la época clásica y se consolidan en la Edad Media y el Renacimiento–; o la caracterización de los personajes prototípicos, tanto masculinos como femeninos. “El torrente cultural está presente en los textos canciones y la palabra cantada se apoya en subtextos alejados, que cobran renovada fortaleza en el decir de la canción pop, rock y de cantautor”, (161).

Además, la obra analiza la filiación de la canción respecto a la música y la poesía y pone como ejemplo la presencia constante de la “palabra cantada” en la historia de la literatura desde la antigua Grecia, donde “el ritmo musical estaba en íntima relación con el lenguaje poético” (231). Algo que, como ya hemos insistido antes, también sucede en la literatura española:

Dar tratamiento literario a un tema musical no es nada novedoso, pues durante nuestra Edad Media, trovadores, troveros y juglares crearon un arte en el que la música y poesía se hermanaron, y algunos de ellos dieron sobrada cuenta de su talento musical, con un don igualmente superior para la poesía (232).

Igual de interesante resulta el inventario de rasgos de literariedad que Zamora Pérez (2000) identifica en la canción pop, rock y de cantautor, empezando por el verso y la rima, y siguiendo por la organización estrófica y las figuras retóricas, con especial interés a tropos como la metáfora o la personificación. Para terminar, la obra ejemplifica esta dialogía en pares de canciones modernas de Joaquín Sabina, Radio Futura y Siniestro Toral, y de obras literarias de autores clásicos como Miguel de Cervantes, Luis de Góngora o Quevedo.

3. Los tópicos como puente entre canciones y literatura

Un tópico es, como recoge el Diccionario de la Lengua Española, “un lugar común que la retórica antigua convirtió en fórmulas o clichés fijos y admitidos en esquemas formales o conceptuales de que se sirvieron los escritores con frecuencia”. Por tanto, los tópicos han estado en constante bucle a lo largo de la historia y no cabía esperar otra cosa en la actualidad, saltando así de la pintura, la escultura y, sobre todo, de la literatura –concretamente de la escritura, que era el soporte de reproducción, almacenamiento y recepción tradicional en el caso de la literatura- a los distintos soportes analógicos y digitales que se han ido incorporando.

Para analizar la recurrencia de algunos tópicos clásicos en la música de los últimos años, en un primer lugar escogimos algunas canciones y grupos musicales entre las preferencias musicales manifestadas por los alumnos y reastreamos los princiales tópicos literarios presentes en estas obras. Así, los tópicos recogidos fueron el *tempus fugit, ubi sunt, vanitas vanitatis, contemptu mundi, carpe diem, collige virgo rosas, donna angelicata, descriptio puellae, beatus ille, secretum iter* y *amor post morten.* A continuación analizamos de una forma más concreta la aparición de estos tópicos en estas canciones relacionándolos con otras obras clásicas habituales en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura.

Vamos a repasar algunas de estas conexiones entre canciones y textos clásicos:

La canción ‘Busco una mujer’, de Carlos Ponce, nos sirvió para introducir *El libro de buen amor*, de Juan Ruiz, arcipreste de Hita, a través de los tópicos del canon de belleza y la cosificación de la mujer, los cuales están presentes tanto en la música actual como en la literatura tradicional. La propuesta didáctica aborda estos motivos desde una perspectiva crítica, situando cada obra en su contexto temporal y social, pero observando también otros tópicos que comparten ambos textos, como la *descriptio puellae*.

Los tópicos relacionados con la muerte nos permitieron conectar a Nach a Jorge Manrique. El rapero Nach nos aporta una perspectiva actual de la teoría de las tres vidas que presenta la reconocida obra ‘Coplas a la muerte de su padre’. La vida terrenal, la vida de la fama y la vida eterna adquieren un nuevo sentido desde una concepción pagana. Esto nos permitió revisar tópicos como el *tempus fugit*, el *ubi sunt*, el *vanitas vanitatis* o el *contemptu mundi*, que caracterizan la obra medieval.

El videoclip de la canción ‘Puerto presente’, De Macaco y Fito, nos introduce en el paso del tiempo, que tanto ha preocupado al ser humano, de una forma intertextual y multidisciplinar, puesto que aparecen referencias estéticas a la pintura de Dalí, antes de adentrarnos en el el conocido soneto XXIII de Garcilaso. Rescatamos de la canción los tópicos del *carpe diem* y el *collige virgo rosas*, como una invitación a no olvidar que vivimos en el presente.

El blues 'Azul sabina', interpretado por Juanes y Joaquín Sabina, presenta una serie de imágenes originales, buena parte de ellas relacionadas con el paso del tiempo y con la descripción de la belleza, que nos permiten aproximarnos desde un enfoque actual al soneto 'Mientras por competir con tu belleza' De esta forma, vimos la adaptación de tópicos literarios como el *tempus fugit*, el *carpe diem* o la *descriptio puellae* conectándolos con autores clásicos como Luis de Góngora y su famoso soneto: Mientras por competir por tu cabello

El tópico del *amor post morten*, es decir, el amor como fuerza incontrolable que llega más allá de la muerte une la canción 'Nunca te olvidaré', de Enrique Iglesias, con el soneto clásico 'Más allá de la muerte', de Francisco de Quevedo. Esta idea del amor como tema universal que muestra múltiples caras, que es una idea central tanto del conceptismo barraco como de la música pop, nos permite analizar de forma comparativa otros tópicos relacionados con el amor, como el religio amoris, el ignis amoris o el *furor amoris*.

La canción 'Dame tu amor' de Alejandro Sanz nos describe las contradicciones del amor y los síntomas tanto positivos como negativos que provoca de una forma que coincide sorprendentemente con la descripción del amor que hace Lope de Vega en su soneto CXXVI. De la mano de ambos autores actualizamos otros tópicos relacionados con el amor, como el *amor mixtus* o el *signum amoris*.

El nihilismo y búsqueda de uno mismo son el tema principal de la canción Nada, del Canto del Loco, y de la Oda a la vida retirada, de Fray Luis de León. Ambas obras plantean esta búsqueda interior como alternativa al ruido intenso de que genera la sociedad y que nos impide darnos cuenta del valor que tienen todas las cosas que nos rodean. Un sentimiento que persiste al paso de los siglos. De esta forma nos facilitamos la comprensión de recursos y actualización de tópicos que parecen tan alejados como el *beatus ille*, el *vanitas vanitatis*, el *secretum iter* o el *vivere secum*.

El amor carnal presente en el tema de ‘Escápate conmigo’, de Wisin y Ozuna, nos permitió plantear al alumno que analice de una forma crítica el género del reggeaton, uno de los más seguidos en la actualidad por los jóvenes pero también uno de los más cuestionados; vinculándolo con el sentido erótico que ya tenía la poesía mística. De esta forma revisamos tópicos amorosos, la atracción sexual, la huida amorosa o el secreto; que aparecen también de una forma simbólica en ‘Noche oscura del alma’

La canción feminista ‘Ella’, de Bebe, nos sirvió para analizar la evolución de los roles de género desde la época actual hasta nuestros días, además de afrontar otros temas relacionados como el de los malos tratos, la discriminación, el honor y la rebeldía presentes en 'Fuenteovejuna' para analizar con perspectiva histórica el papel de Laurencia en la obra de Lope de Vega.

4. Conclusiones

De la propuesta para introducir las obras literarias clásicas a través de los tópicos presentes en canciones actuales podemos concluir que estos son un intertexto significativo para el alumnado, porque no los ha adquirido estudiándolo en el aula sino a partir de su exposición ociosa a la música de diferentes maneras (el móvil, el reproductor mp3, el ordenador o karaokes) y en distintos lugares como en casa, el centro comercial o un club musical, entre otros lugares públicos .

Sanjuán Álvarez (2011) señala que “la formación de un lector abarca distintos ámbitos como el familiar, el social y el escolar” (86) e insiste en la necesidad de establecer vínculos emocionales profundos entre el texto y el lector (a través de valores éticos y sociales, situaciones humanas, pautas de comportamiento, conflictos, situaciones cercanas, etc.) que permitan transformar la enseñanza de la literatura en una educación literaria, para que contribuya al descubrimiento de la experiencia lectora y estimule la lectura (Sanjuán Álvarez, 2014).

La activación del intertexto lector, según Mendoza Fillola (2006), dinamiza y contextualiza las aportaciones de la competencia literaria y de la experiencia lectora o auditiva, con el objeto de:

a. que el lector establezca asociaciones de diversos tipos (esencialmente de tipo metaliterario e intertextual) durante la recepción literaria.

b. que el lector identifique las referencias compartidas entre autor/texto/lector, puesto que los distintos elementos que componen el intertexto lector se activan en la cooperación entre emisor/receptor y en la apreciación de las correspondencias que aparecen recreadas entre textos diversos.

c. que el lector observe, constante e identifique la presencia de las relaciones, alusiones, semejanzas, contrastes, influencias, etc. entre el texto que se está leyendo y otros textos ya leídos. (105)

Así, el intertexto lector se vincula también con otras disciplinas porque permite al alumno detectar y apreciar cómo aparecen insertados en el discurso literario una serie de elementos y de referencia, muy diversos entre sí y que han sido tomados de otras producciones artísticas, así como las diversas conexiones y relaciones que mantiene, lo que favorece que el lector reconstruya el significado del texto y “realice nuevas asociaciones y reconocimientos, que pasan a convertirse en nuevas unidades de referencia de su intertexto lector, con la que enriquece cualitativamente su competencia literaria”. (Mendoza Fillola, 2006: 108).

Como nos recuerda Mendoza Fillola (1993), la intertextualidad y la interdisciplinariedad ponen “de relieve conexiones culturales implícitas o explícitas en la producción literaria, compartidas tanto en la forma (componentes y rasgos estilísticos, estructura, tipología textual y de géneros, etc.), como en el contenido (temas, tópicos, variantes y recursos semánticos, etc.) con otras manifestaciones artísticas. (334).

Por ello, el autor considera necesario buscar enfoques más motivadores basados en la intertextualidad e interdisciplinariedad del alumno como receptor literario. Y eso es precisamente lo que pretendemos conseguir nosotros mediante la introducción de los tópicos literarios a través de canciones que formen parte del intertexto del lector: vincular esos contenidos de una forma más significativa –tanto cognitiva como emocionante– con las obras literarias de estudio. Así, y siguiendo de nuevo a Mendoza Fillola, el uso del intertexto nos permitió:

-Conectar conocimientos y conceptos de diverso tipo,

-desarrollar actitudes favorables ante el hecho literario de manera generalizada y

-adoptar criterios para valorar diversas producciones literarias, según la contigüidad de relaciones que mantienen y según la perspectiva desde la que se perciben. (2006: 111)

Como hemos visto, la propuesta aprovecha el intertexto lector del alumno para conectar sus conocimientos previos con los conocimientos nuevos que este requiere para interpretar la obra literaria.

Siguiendo a Ausubel, se trataría por tanto de un aprendizaje por recepción y proposicional, dado que el alumno relaciona ideas complejas más que simples palabras o conceptos . Para que se produzca un aprendizaje significativo, según Ausubel, los contenidos nuevos deben relacionarse con los previos de una forma sustancial –es decir, relevante y no literal– y no arbitraria –en el sentido de que no sea caprichosa– para que el alumno sea capaz de conceptualizarlos y organizarlos de acuerdo a su estructura cognitiva. Y como señala Sanjuán Álvarez (2011) también es necesario considerar, especialmente en el caso de la literatura, “no sólo los procesos cognitivos, sino también todos los procesos emocionales que intervienen en ese intercambio o transacción que se produce entre un texto determinado y un lector individual” (93).

El elemento diferencial de la propuesta es que los subsumidores intertextuales en los que anclamos la información nueva no fueron contenidos académicos que el alumno tuviera que aprender con anterioridad, sino conocimientos procedentes de su contexto sociocultural, por lo que era esperable que tuvieran un mayor grado de estabilidad y arraigo emocional en la estructura cognitiva del alumno.

De este modo, los tópicos presentes en las canciones sirvieron de organizadores previos o puentes cognitivos para activar los subsumidores intertextuales presentes en la estructura cognitiva del alumno y conectarlos, de una forma no literal ni arbitraria, con los contenidos del currículo que aparecían en los textos literarios del currículo. Así los alumnos reconocían los tópicos que aparecían en estas canciones que seguía y escuchaba porque eso le permitía interpretarlas y descubrir las historias que contaban y le emocionaban para después aplicarlos en las obras literarias. La música goza de una excelente salud en la sociedad, y más entre el público joven, lo que le aporta un gran potencialidad educativo, especialmente para la enseñanza de la literatura, de la que en buena medida se componen las canciones.

5. Referencias bibliográficas

Ausubel, D. P. Adquisición y retención del conocimiento: Una perspectiva cognitiva, *traducción* de Ausubel (2000), Barcelona: ediciones Paidós, 2002

Borràs Castanyer, L. De la estética de la recepción a la estética de la interactividad. Notas para una hermenéutica de la lectura hipertextual. En Muro Munilla, M. A. (coord.). Arte y nuevas tecnologías: X Congreso de la Asociación Española de Semiótica (pp. 272-287). Logroño: Asociación Española de Semiótica, 2002.

Calvino, I. Por qué leer a los clásicos. Tusquets. Barcelona, 1993.

Caro Valverde, M. T. y Guerrero Ruiz, P. La Educación Lingüística y Literaria en Secundaria. Materiales para la formación del profesorado, Murcia: Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia, 2006.

Cristóbal, R. *Impacto* de la educación literaria basada en canciones, tesis doctoral dirigida por J. de D. Villanueva. Universidad de Granada, 2017.

Escobar Martínez, M. D. Literatura y música. Un modelo didáctico de interpretación intertextual en Educación Secundaria, (tesis doctoral), 2010.

Gómez Capuz, J. La poética del pop: los recursos retóricos en las letras del pop español. Anales de Literatura Española. nº 17, (pp. 49-72): Universidad de Alicante, 2004.

Gómez Capuz, J. Las letras de canciones de pop-rock español como textos poéticos un modelo alternativo de educación literaria para E.S.O. y Bachillerato, Revista electrónica de estudios filológicos, Tonos digital, nº. 17, 2009.

González García, M. y Caro Valverde, M. T. Didáctica de la literatura. La educación literaria, en *Revista Digitu,* 2009.

Guerrero Ruiz, P. Metodología de investigación en educación infantil: el modelo interpretativo ekfrástico. En Cano Vela. A. G. y Nieto López, E. Programación didáctica y de aula, de la teoría a la práctica docente, (pp. 83-108). Ciudad Real: Universidad de Castilla-La Mancha, 2006.

Guerrero Ruiz, P. Metodología de Investigación en Educación Literaria (El Modelo Ekfrástico), Murcia: Diego Marín, 2008.

López Valero, A. y Encabo Fernández, E. *Fundamentos didácticos de la lengua y la literatura*, [versión de Kindle], Madrid: Editorial Síntesis, 2013

Lleida Lanau, E. Itinerarios lectores para la educación poética en la ESO: Del rap a la poesía canónica. Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature 12(4), 2019.

Mendoza Fillola, A. El concepto de intertextualidad en los textos literarios y en las artes visuales: una reflexión didáctica sobre la contigüidad cultural, *III Simposio Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura*, p. 333-342, La Coruña: Universidad de La Coruña, 1993.

Mendoza Fillola, A. El intertexto lector. El espacio de encuentro de las aportaciones del texto con las del lector. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2001.

Mendoza Fillola, A. La renovación del canon escolar: la integración de la literatura infantil y juvenil en la formación literaria. En Hoyos Ragel, M.C., Gómez Gómez, R., Molina Moreno, M., Urbano Marchi, B. y Villoria Prieto, J. (eds). *El reto de la lectura en el siglo XXI*, (pp. 21-38). Granada: Grupo Editorial Universitario, 2002.

Mendoza Fillola, A. La educación literaria. Bases para la formación de la compeencia lecto-literaria, Málaga, Aljibe, 2004.

Mendoza Fillola, A. El intertexto lector, *La Educación Lingüística y Literaria en Secundaria*. Materiales para la formación del profesorado, vol, 2, pp. 93-124. Murcia: Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia, 2006.

Mendoza, A. «Leer y comparar (notas sobre las posibilidades del comparativismo en el aula de Educación Secundaria)». Lenguaje y Textos, núm. 28, pp. 19-41, 2008.

Millares, S. Al son de de los poetas. Lengua y literatura a través de la música, Madrid: Edinumen, 2010.

Osoro Hernández, A. La programación didáctica: una oportunidad para la coherencia, *Textos de didáctica de la lengua y la literatura*, nº 62, enero-marzo, Barcelona: Grao, 2013.

Perdomo López, C. A. Nuevos planteamientos para la formación de la competencia literaria, Lenguaje y textos, nº 23, pp. 149-159, La Coruña: Universidad de La Coruña, 2005.

Prado Aragonés, J. Didáctica de la lengua y la literatura para educar en el siglo XXI, Madrid: La Muralla, 2004.

Moreira, M. A. Aprendizaje significativo crítico (Critical meaningful learning), Indivisa. Boletín de Estudios e Investigación, nº 6, pp. 83-102, Madrid: La Salle Centro Universitario, 2005.

Sanjuán Álvarez, M. De la experiencia de la lectura a la educación literaria. Análisis de los componentes emocionales de la lectura literaria en la infancia y la adolescencia, en *Ocnos*, nº 7, pp. 85-100, 2011.

<https://www.revista.uclm.es/index.php/ocnos/article/view/ocnos_2011.07.07>

Sanjuán Álvarez, M. Leer para sentir. La dimensión emocional de la educación literaria, *Impossibilia*, nº 8, páginas 155-178. 2014.

Verdión Castro, J. La canción popular moderna en español: rasgos de literariedad, *Espéculo. Revista de estudios literarios*, nº 46, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2010.

Vicente-Yagüe, M. I. Educación literaria y musical. Un modelo interdisciplinar de innovación didáctica en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Enseñanzas Artísticas de Música, (tesis doctoral), Universidad de Murcia, 2012.

Vicente-Yagüe, M. I. Fundamentación teórica de la intertextualidad literario-musical como línea de investigación e innovación en Didáctica de la Lengua y la Literatura, Dialogía, nº 7, pp. 245-267, Ayacucho: Instituto de Estudios Mijail Bajtín y Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 2013.

Vicente Ruiz, P. A. Buenos tiempos para la lírica, *Literatura y jóvenes: amores y odios*, pp .83-94, Murcia: CPR Murcia II, 2003.

Zamora Pérez, E. C. Juglares del siglo XX: la canción amorosa, Pop, Rock y de cantautor (Temas y tópicos literarios desde la década 1980-1990), Sevilla: Universidad de Sevilla, 2000.

1. * Artículo de reflexión que se enmarca en el proyecto de educación literaria basada en canciones

   ** Profesor ayudante doctor. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1354-6956>

   *** Profesor titular: Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4574-0497> [↑](#footnote-ref-1)