

**La ruta de Alejo Carpentier:
Teoría de los orígenes de
la música y los géneros estéticos**

Norbert Francis*

<Resumen>

El siguiente artículo presenta una investigación sobre las tempranas obras del escritor y musicólogo cubano Alejo Carpentier. Primero, el estudio ofrece un breve análisis de sus tres primeras novelas: *Ecue-yamba-o* (1933), *El reino de este mundo* (1943), y *Los pasos perdidos* (1953). Durante este mismo período, Carpentier terminó su investigación de la historia de la música cubana en *La música en Cuba* (1946). Un tema central que enlaza las tres novelas es una reflexión acerca de los géneros estéticos en la literatura y en la música, culminado con una propuesta teórica en *Los pasos perdidos* acerca de la música en las tempranas sociedades humanas. Se vincula el origen de la música con el surgimiento paralelo de la poesía, al mismo tiempo el más básico/primitivo como el más refinado de los géneros orales/literarios. El arte verbal comparte con la música un origen común. El escenario de cada obra corresponde a un retroceso en el tiempo y una jornada investigativa en búsqueda de los conceptos y categorías esenciales. Nos encontramos, respectivamente, en (1) las comunidades afrocubanas del siglo XIX, (2) la revolución haitiana, y (3) un viaje a las aldeas indígenas de la Amazonía de Venezuela y Colombia (en la década de los 1950s). En la última jornada, el autor descubre las mismas condiciones que dieron origen a la música en la época prehistórica. Carpentier presenta argumentos en contra de la teoría según la cual podemos encontrar las huellas primitivas de la capacidad creativa musical fundamentalmente en los impulsos imitativos: que los sonidos naturales del medio ambiente fueron procesados estéticamente por el hombre y luego transformados en formas artísticas. Se extiende el tratamiento de este tema en un acercamiento a las propuestas de Jean Jacques Rousseau respecto al nacimiento de la música y el lenguaje, y un bosquejo de las teorías modernas sobre la cognición musical. El presente estudio sugiere que las investigaciones sobre el arte y la literatura pueden surtir a los investigadores en el campo de las ciencias cognoscitivas nuevas e interesantes hipótesis de trabajo.

Términos clave: Alejo Carpentier, creación musical, origen de los géneros estéticos, narrativa

*Norbert Francis, Profesor, Facultad de Educación, Northern Arizona University

**The route of Alejo Carpentier:
Theory of the origins of
music and aesthetic genres**

< Abstract >

This article reports on an investigation of the early works of the Cuban writer and musicologist Alejo Carpentier. It begins with an overview of his first three novels *Ecue-yambo-o* [Praised be the Lord] (1933), *El reino de este mundo* [The kingdom of this world] (1943), and *Los pasos perdidos* [The lost steps] (1953). During this same period, Carpentier completed his study of the history of music in Cuba, *La música en Cuba* (1946). A central theme in the three novels is the study of the antecedents of aesthetic genres in both literature and music, culminating in a proposal by Carpentier in *Los pasos perdidos* of a theory of the origin of music in early human societies and its links to the parallel emergence of poetry, at the same time the most basic/primary and most refined of the esthetic genres. Verbal art shares with music a common origin. The settings of each work correspond to a regression in time and progressive search for essential concepts and categories, respectively: (1) the Afrocuban communities of the 19th Century, (2) the Haitian revolution, and (3) a journey to the isolated indigenous villages of the Amazon region of Venezuela and Colombia (during the 1950's) resulting in the discovery of some conditions that had given birth to music in prehistoric times. Carpentier argues against the theory that the capacity for musical creation can be traced primary to imitative impulses; that natural environmental sounds were processed aesthetically by early humans and transformed into artistic forms. The article extends the discussion of this theme to an examination of the works of Jean Jacques Rousseau regarding the emergence of both music and language, and an overview of modern theories of musical cognition. The present study suggests that the study of art and literature can provide researchers in the cognitive sciences with new and interesting working hypotheses.

Key Words: Alejo Carpentier, musical creation, origin of aesthetic genres, narrative

阿莱霍·卡彭铁尔(Alejo Carpentier)之路： 音乐和美学流派 起源的原理

诺伯特·弗朗西斯

< 摘要 >

本文是一篇有关古巴作家和音乐学者阿莱霍·卡彭铁尔(Alejo Carpentier)早期作品的调查报告。文章首先对他的最早的三部小说*Ecue-yambo-o* [奉为上帝](1933年)、*El reino de este mundo* [这个世界的王国](1943年)和*Los pasos perdidos* [消失的足音](1953年)进行了回顾。卡彭铁尔(Carpentier)同期完成了他对古巴音乐史的研究专著*La música en Cuba* (1946年)。三部小说的中心议题是对文学和音乐中美学流派来历的研究，卡彭铁尔(Carpentier)最终在*Los pasos perdidos*中提出了早期人类社会音乐起源的原理及其与诗歌并行出现的联系，与此同时，这也是美学流派最基本/最原始、最精华的部分。口头艺术与音乐有着共同的起源。每一篇作品的构思均与时代的盛衰以及对实质性概念及分类的不断深入探索相呼应：(1) 十九世纪的非洲古巴(Afrocuban)学派，(2) 海地(Haitian)革命以及(3) 委内瑞拉和哥伦比亚亚马逊河(Amazon)地区偏僻土著村落之路(二十世纪50年代)，期间最终发现了先前时代致使音乐诞生的相同条件。卡彭铁尔(Carpentier)驳斥了这样的理论：音乐创作的能力可追溯到从最初的灵感到模仿的刺激；那样的自然环境声音由早期人类赋予美的节拍并转换为艺术形式。文章将对这一主题的讨论进一步延伸到对让·雅各·卢梭(Jean Jacques Rousseau)有关音乐和语言起源及音乐认知现代原理的著作进行检验。当前的研究表明，对艺术和文学的研究可向认知科学领域的研究人员提供崭新且有趣的工作假说。

关键词：阿莱霍·卡彭铁尔、音乐创作、美学流派的起源、叙述

诺伯特·弗朗西斯 (Norbert Francis): 北亚利桑那大学(Northern Arizona University)教育学院副教授