

El canto inextinguible. Tecnología y la transfiguración del legado musical

Santiago Pozo-Sánchez | Dpto. de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Universidad de Granada

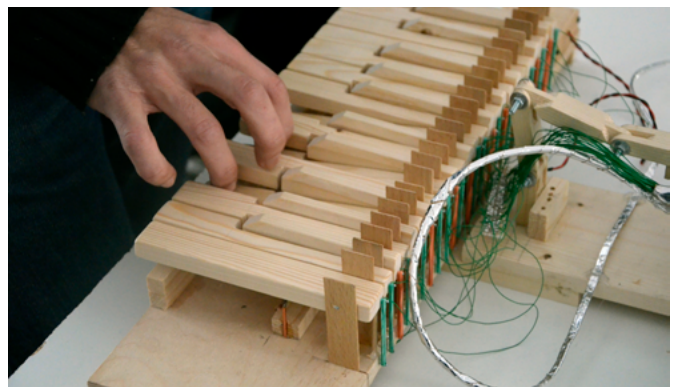
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/5937>

En el crisol de la Modernidad, donde las fronteras entre lo tangible y lo etéreo se desdibujan, el patrimonio musical emerge como un testimonio vivo de la capacidad humana para trascender el tiempo. En el contexto español, cuna de un legado sonoro que abarca desde los cantos mozárabes hasta el flamenco que resuena en las tabernas de Triana, la tecnología se erige no solo como custodio de esta herencia, sino como un artífice que la transfigura, redefiniendo su esencia y su alcance. Lejos de ser un mero instrumento de conservación, la tecnología –con su vorágine de innovaciones– recontextualiza la música, proyectándola hacia un horizonte universal donde la tradición dialoga con la vanguardia. Este ensayo, impregnado de un fervor por la innovación que rechaza las reticencias conservadoras, explora cómo los avances tecnológicos, desde la digitalización hasta la inteligencia artificial, no solo salvaguardan el legado musical español, sino que lo metamorfosean, dando lugar a nuevas formas de creación y recepción que desafían las categorías heredadas.

La música, en su esencia, es un arte efímero, condenado a desvanecerse en el instante de su ejecución salvo que un soporte material la ancle al tiempo. En España, la fragilidad de los soportes históricos –desde los manuscritos de los cancioneros de Palacio y Upsala hasta las grabaciones en cilindros de cera de principios del siglo XX– ha puesto en riesgo joyas invaluable de nuestro patrimonio musical. La digitalización, sin embargo, ha irrumpido como un baluarte contra esta caducidad. Archivos sonoros, como los custodiados por la Biblioteca Nacional de España, han sido trasladados a formatos digitales mediante técnicas de restauración acústica que emplean algoritmos de reducción de ruido y análisis espectral (López-Lorenzo 2020). Una grabación de 1920 de la cantaora La Niña de los Peines, por ejemplo, puede hoy resonar con una claridad que trasciende las limitaciones de su soporte original, permitiendo que su voz, impregnada de la jondura andaluza, alcance a oyentes de latitudes distantes. Sin embargo, esta preservación no es un acto neutro: al despojar a la música

Antoine Leroy: *Diálogo automático* (2011). Erg (École de Recherche Graphique), Bruselas | foto Marc Wathieu

Jean-François Roversi, exposición *Lambda*, galería Transformers, Bruselas. Encuentro con estudiantes del Erg | foto Marc Wathieu

...a debate *Diálogo intercultural y resignificación del patrimonio musical y dancístico*

| coordinan Inés Monreal-Guerrero, Pedro Pablo Cámara Toldos

Fondo de música en la biblioteca de la Fundación Juan March

Colecciones de la Biblioteca Digital Hispánica (BNE), entre otras, musicales

de su materialidad física –el crujido del vinilo, la textura del pergamino–, la tecnología introduce una mediación que altera la experiencia estética, transformando la historicidad de la obra en una presencia atemporal que, aunque fascinante, cuestiona la noción misma de autenticidad (Lischer-Katz 2016).

Este proceso de custodia digital, lejos de ser un fin en sí mismo, se entrelaza con una dimensión creativa que la tecnología potencia con una audacia sin precedentes. La inteligencia artificial, en particular, se revela como un orfebre sonoro capaz de dialogar con el pasado mientras forja el futuro. En el ámbito español, proyectos como los desarrollados por el Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU) han explorado el uso de herramientas digitales para analizar partituras de autores como Mozart, Bach, Gluck, Mysliveček o Porpora, permitiendo la reconstrucción de fragmentos perdidos o la generación de variaciones que respetan la gramática polifónica de cada época (ICCMU 2024). Más allá de la mimesis, la IA trasciende la mera imitación para proponer fusiones audaces: un algoritmo entrenado en el corpus del flamenco podría generar una soleá que, aunque anclada en los giros melódicos tradicionales, incorpora armonías disonantes inspiradas en el jazz contemporáneo (Kroher et ál. 2015). Esta capacidad de la IA para entrelazar lo vernacular con lo universal no es una afrenta al patrimonio, como podrían argüir los puristas, sino un testimonio de su vitalidad, un recordatorio de que la música espa-

ñola –desde asintiendo al espíritu de las cantigas de Alfonso X hasta las saetas de Semana Santa– ha sido siempre un crisol de influencias en constante evolución (Mehta, Chauhan y Choudhury 2024).

La tecnología, en su afán transformador, no solo preserva y crea, sino que reconfigura las formas en que el patrimonio musical es consumido. Las plataformas de *streaming*, como *Spotify*, han democratizado el acceso a la música española, permitiendo que un villancico del siglo XVI o una grabación de Camarón de la Isla alcancen audiencias globales. Esta ubicuidad, sin embargo, plantea un desafío: la música, desprendida de su contexto cultural, corre el riesgo de ser reducida a un producto deshistorizado, consumido en la fugacidad de una lista de reproducción. Frente a esta amenaza, la tecnología ofrece soluciones ingeniosas. Aplicaciones de realidad aumentada, por ejemplo, permiten a los oyentes explorar el contexto histórico de una obra –visualizando, por ejemplo, el monasterio de Montserrat mientras se escucha un motete de Victoria–, enriqueciendo la experiencia con una capa de significado que trasciende lo meramente auditivo (Patias et ál. 2023). Asimismo, plataformas como el Archivo Digital de la Fundación Juan March proporcionan acceso gratuito a documentos históricos, permitiendo a músicos y académicos interactuar directamente con el texto musical, un acto que reafirma la conexión con el legado (Biblioteca Fundación Juan March 2025).

La historia de la música española está marcada por momentos de ruptura y síntesis, desde la fusión de influencias árabes, sefardíes y cristianas en la Edad Media hasta la explosión global del flamenco en el siglo XX. La tecnología, en este sentido, no es una fuerza exógena que amenaza la tradición, sino un capítulo más en esta narrativa de transformación. La resistencia a la innovación, tan común entre quienes ven en la tecnología una profanación del arte, ignora que la música misma es un producto de la inventiva humana, siempre en diálogo con las herramientas de su tiempo. El laúd renacentista, la guitarra flamenca, el gramófono: cada uno de estos avances fue, en su momento, una revolución tecnológica que redefinió el paisaje sonoro.

En última instancia, el legado musical español, con su riqueza y diversidad, encuentra en la tecnología un aliado que asegura su pervivencia mientras lo impulsa hacia nuevos horizontes. La digitalización, la inteligencia artificial y las plataformas de difusión no son meras herramientas, sino agentes de una metamorfosis que respeta el pasado al tiempo que abraza el futuro. Rechazar esta transformación, como hacen quienes se aferran a una noción rígida de autenticidad, es negar la esencia misma de la música: un arte que, como el río de Heráclito, fluye incesantemente, moldeado por las corrientes de su tiempo. En este diálogo perpetuo entre lo antiguo y lo

nuevo, el canto español –y, por extensión, el universal– se revela inextinguible, un eco que resuena en la eternidad gracias a la audacia de la tecnología.

BIBLIOGRAFÍA

- Biblioteca Fundación Juan March (2025) *Música española contemporánea: Fuentes documentales musicales para el estudio de la música y las prácticas sonoras*. Disponible en: <https://www.march.es/es/fondo/musica-espanola-contemporanea> [Consulta: 03/07/2025]
- ICCMU [Instituto Complutense de Ciencias Musicales] (2024) *El Instituto Complutense de Ciencias Musicales recupera 3.000 partituras y las clasifica según las emociones humanas (el 90% de ellas inéditas)*. 2 de febrero de 2024. Disponible en: <https://www.ucm.es/proyecto-didone-iccmu-complutense> [Consulta: 03/07/2025]
- Kroher, N., Díaz-Báñez, J.M., Mora, J. y Gómez, E. (2015) Corpus COFLA: A research corpus for the computational study of flamenco music. *ArXiv*, 14 de octubre de 2015. Disponible en: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1510.04029> [Consulta: 03/07/2025]
- Lischer-Katz, Z. (2016) Studying the materiality of media archives in the age of digitization: Forensics, infrastructures and ecologies. *First Monday*, vol. 22, n.º 1, pp. 1-13. Disponible en: <https://doi.org/10.5210/fm.v22i1.7263> [Consulta: 03/07/2025]
- López-Lorenzo, M.J. (2020) El papel de la Biblioteca Nacional de España en la preservación y digitalización del patrimonio sonoro. *Documentación de las Ciencias de la Información*, vol. 43, pp. 63-70. Disponible en: <https://doi.org/10.5209/dcin.67245> [Consulta: 03/07/2025]
- Mehta, A., Chauhan, S. y Choudhury, M. (2024) Missing Melodies: AI Music Generation and its “Nearly” Complete Omission of the Global South. *ArXiv*, 12 de diciembre de 2024. Disponible en: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.04100> [Consulta: 03/07/2025]
- Patias, P., Georgioulas, O., Kaimaris, D., Georgiadis, C., Roustanis, T., Klimantakis, K., Fragkoulidou, V., Chalkidou, S., Papadopoulos, G.J., Giannopoulos, D., Pouloupoulos, K. y Vassilakopoulou, A. (2023) Ar and Chamber Music: Musical Kaleidoscope. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, XLVIII-M-2-2023, 1165-1171. Disponible en: <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-M-2-2023-1165-2023> [Consulta: 03/07/2025]

Catálogo de la biblioteca del ICCMU