

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES JURÍDICAS Y DE
LA COMUNICACIÓN

Universidad de Valladolid

UVa

SE~
GO
VIA

GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES
PÚBLICAS

CURSO 2023-2024

Narrativa en la música.

Tipo de Trabajo: Disertación.

BEATRIZ BERNABÉ PRESENCIO

Tutora académica: María Begoña Sánchez Galán

SEGOVIA, junio de 2024

ÍNDICE

1. Introducción	4
2. Justificación, objetivos y metodologías	8
2.1. Justificación	8
2.2. Objetivos	10
2.3. Metodología	11
3. Marco conceptual	14
3.1. La música	14
3.2. Monomito y el viaje del héroe	16
3.3. Narrativa en la música	19
4. Articulación sistemática del trabajo	21
4.1. Estudio de caso “EL MADRILEÑO”	21
4.2. Estudio de caso “BOHEMIAN RHAPSODY”	31
5. Conclusiones	40
6. Bibliografía	42

RESUMEN

El presente trabajo de fin de grado, explora la narrativa en la música, investigando lo que comunica más allá de sus letras. El propósito principal es realizar dos estudios de caso sobre artistas de diferentes décadas y géneros, analizando cómo utilizan la narrativa en sus obras. Para ello, se desarrolla un marco conceptual y una tabla de análisis detallada. Los resultados revelan una correlación significativa entre la narrativa y la música, destacando su importancia en la identidad del artista y su imagen de marca. Las conclusiones resaltan el proceso de la disertación y cómo los objetivos guiaron el estudio. Este trabajo aporta una comprensión sobre el arte musical contemporáneo y su interpretación.

PALABRAS CLAVE

Narrativa, Música, Imagen de Marca, Música Contemporánea.

ABSTRACT

This final degree project explores the narrative in music, investigating what it communicates beyond its lyrics. The primary purpose is to conduct two case studies on artists from different decades and genres, analyzing how they use narrative in their works. To achieve this, a conceptual framework and a detailed analysis table are developed. The results reveal a significant correlation between narrative and music, highlighting its importance in the artist's identity and brand image. The conclusions underscore the dissertation process and how the objectives guided the study. This work provides an understanding of contemporary musical art and its interpretation.

KEY WORDS

Narrative, Music, Brand Image, Contemporary Music.

1. Introducción

La música es un arte que ha estado presente en diversos ámbitos y en numerosos momentos a lo largo de la historia del ser humano, ha evolucionado en todas las culturas y épocas, adaptándose y transformándose según los contextos sociales, tecnológicos y creativos. Con canciones o melodías percibidas de forma consciente, las personas escuchan música y la disfrutan siendo conocedores de ello por elección, en los conciertos, con reproductores de música, en la radio, etc. Pero, ¿y la música y las melodías que escuchamos o cantamos sin ser verdaderamente conscientes? Estas se presentan a través de ritmos o composiciones que suenan día a día y que si no se presta atención, no se llegan a percibir. En palabras de Maneveau, "hay que enseñar y aprender a escuchar para oír y entender la música, pero es también enseñando a escucharla y entenderla como se cultivan las capacidades de escucha en general" (Maneveau, G., 1993, p.268).

Las melodías que escuchamos o cantamos sin ser conscientes, a menudo forman parte de nuestro entorno sonoro cotidiano. Estas melodías pueden tratarse de música de ambiente en lugares públicos, como canciones publicitarias, melodías en películas o videojuegos.

Otro ejemplo, sería la música en los actos protocolarios, es el tipo de melodía que se utiliza en eventos formales o ceremoniales para marcar diferentes momentos o establecer un ambiente en concreto, los himnos en entregas de premios, las bodas, la música de la corte, etc. También tenemos las canciones tradicionales y de herencia, abarcando una amplia gama de estilos musicales arraigados en diferentes culturas. Estos estilos musicales son transmitidos de generación en generación y a menudo reflejan la identidad cultural y la historia de una comunidad o un grupo de personas. Las escuchamos en los bailes tradicionales, en actos específicos, o por ejemplo canciones como el cumpleaños feliz, que se cantan en fechas concretas de forma tradicional, pasando de generación en generación adquiriéndose por repetición.

Por otro lado, también forman parte de nuestro día a día melodías que nos acompañan como el hilo musical en ascensores o salas de espera.

El presente proyecto, desarrolla una investigación sobre la relación que existe entre la narrativa y la música, partiendo de un análisis general sobre la historia de la música y dos estudios de caso de identidades e historias.

El concepto de “narrativa musical” abarca una gran amplitud de ideas, ya que cuenta con diversas interpretaciones. Existen muchos estilos musicales, muchas variantes, con distintas letras, ritmos, culturas, instrumentos, notas musicales, partituras... Podemos saber qué es la narrativa y qué es la música, pero ¿y la narrativa musical?

McEwan definía la narrativa de esta forma; “La narrativa se refiere a la estructura, el conocimiento y las habilidades necesarias para construir una historia. En lenguaje cotidiano, los términos «historia» y «narrativa» son sinónimos” (McEwan, 1955, p.05). Refiriéndose a relatos que cuentan con un inicio y con un fin, la suma de una serie de acontecimientos crea una historia.

Mientras que García, F. y Rajas, M definían a la narrativa cómo: “La facultad narrativa es algo inherente a cualquier forma de comunicación, y por ello, no es algo exclusivo del lenguaje hablado o escrito; es algo extensivo a cualquier lenguaje” (García, F. y Rajas, M., 2011, p. 262).

Ambas interpretaciones hablan del poder de contar y transmitir una historia o idea como concepto de narrativa, mientras que si nos centramos en la narrativa dentro de la música, García y Rajas defienden “En cualquier caso, detrás de esa capacidad narrativa subyace un concepto mediante el cual la música es considerada como algo más que meros sonidos, concretamente como un lenguaje propio” (García, F. y Rajas, M., 2011, p. 262).

La narrativa en la música y en el lenguaje difieren notablemente. El lenguaje está regido por una serie de normas y reglas específicas, mientras que la narrativa musical goza de mayor libertad, ya que no está obligada a seguir normas tan estrictas. En el lenguaje se requieren un tipo concreto de combinaciones gramaticalmente correctas para poder comunicarnos, tienen que tener un sentido, mientras que en la música, cualquier combinación de notas es apta para la creación de una melodía.

La música, al tratarse de un lenguaje o forma de comunicación artística, es subjetiva, y en ese momento surge el debate de lo que sí es considerado música y lo que no. El lenguaje sigue unas normas para que nos podamos comunicar y al existir unas normas, no existe el debate de lo que sí es lenguaje o no. Esto no quiere decir que la música no tenga reglas o normas que seguir, cada estilo musical puede tener sus propias normas y convenciones específicas en términos de estructura, armonía, instrumentación, ritmo y otros elementos.

Como nos explican el autor, Patrick Charaudeau (Charaudeau, P., 2006, p.01)

“La situación de comunicación, así definida, constituye un marco de normas psicosociales, las cuales deberán ser tomadas en cuenta por los participantes del intercambio de comunicación, porque de no ser así no habría comprensión mutua posible. Los interlocutores están llamados a reconocer estas constantes que no son ni reglas, ni normas, sino más bien un conjunto de normas necesarias, más no suficientes”.

Los autores (García, F. y Rajas, M., 2011, p. 263).

“No obstante, es evidente que la diferencia está en que en el habla no todas las combinaciones son posibles, sino sólo aquellas que tienen sentido y son correctas según la pronunciación. En cambio, en la música cualquier combinación de notas es apta para construir unidades sonoras válidas ya que, en todos los casos carecen de significado o idea objetiva y también en todos los casos es posible una articulación sonora que dé lugar a un discurso apto para ser escuchado”.

El concepto de narrativa musical es amplio, ya que cualquier canción o artista puede transmitir o contar una historia, desde contar una idea con su letra, transmitir alguna sensación con su ritmo o su melodía. Es más, incluso existen canciones que te dan paso a una acción, canciones protocolarias, o canciones de eventos, como por ejemplo las de una boda, una entrega de premios, un himno, etc.

Sin embargo, los estudios de caso que se desarrollarán en este texto van un paso más allá. Se trata de narrativas musicales que, gracias a la combinación de sus letras,

soportes audiovisuales, medios de comunicación, campañas e instrumentos, generan un resultado final mucho mayor con la suma de sus partes en comparación a esas partes en solitario. Estas historias forman parte de un todo más integral, superando a las partes individuales y creando una narrativa que el autor busca transmitir.

2. Justificación, objetivos y metodologías.

2.1. Justificación

Las ciencias de la comunicación analizan, estudian y discuten los fenómenos relacionados con la información y el efecto de la acción de la comunicación humana. Nos hace entender la importancia de las palabras, su orden, el tono, su contexto, su tiempo, su entonación, etc. Este análisis surge del interés de querer analizar hitos musicales que han marcado un antes y un después en el público.

En toda creación artística hay narrativa, es inevitable, toda creación realizada por personas comunica. Por ejemplo, en los cuadros más allá de trazos o colores existe una historia. No tiene por qué ser una obra contada o ya interpretada como pasa en los libros, el cine o el teatro, hay narrativa que se encuentra “entre líneas”, es decir, que el propio espectador debe interpretar. Este tipo de “narrativa entre líneas” muchas veces ni siquiera está explicada o desarrollada por el artista, por ello muchos artistas no explican sus obras, pretenden que el público le dé su significado particular.

La idea central del presente trabajo, titulado *NARRATIVA EN LA MÚSICA*, nace de la evidencia de que en el ámbito de las artes existe un significado que da espacio para la interpretación de cada uno. En otras palabras, es un tipo de comunicación capaz de transmitir múltiples ideas a través de una sola obra, ya sea un cuadro, una canción, una escultura o una película. El artista tiene la capacidad de narrar diversas historias en una única creación. En particular, algunos músicos no solo aportan melodías y ritmos que funcionan a nivel auditivo, sino que también logran crear y contar historias a través de sus composiciones.

Esto se ocasiona por dos razones principales, la necesidad de contar o transmitir del ser humano y la intención de innovar en un sector en el que hay muchos artistas.

Vivimos en la era del consumo, y no de un consumo adecuado o poco perjudicial para el mundo y sus ciudadanos, sino todo lo contrario. Un consumo, en general, poco ético y dañino para la salud mental y la física del ser, y que se denomina de distintas formas dependiendo del sector; “fast food”, “fast fashion” o “música comercial”, pero tienen algo en común, un consumo rápido y poco duradero. Una

alimentación de mala calidad y poco tiempo de preparación, consiguiendo una elaboración con aditivos y poco beneficiosa para la salud, al igual que el fast fashion, satisface las necesidades de consumo, creando prendas de mala calidad y poco duraderas que acompañan a las modas. Y en la industria musical no iba a ser diferente, se demandan canciones y artistas emergentes, que produzcan muchas canciones en un breve periodo de tiempo, para que a pesar de tener millones de reproducciones, en poco tiempo queden en el olvido. Todo esto tiene una causa y una consecuencia. Aunque los lanzamientos de canciones comerciales, como cualquier tipo de arte, comunican, carecen de una narrativa musical, en lugar de ofrecer elementos originales o historias novedosas, se limitan a mensajes repetitivos y de moda.

El surgimiento de las nuevas tecnologías, ha hecho que este tipo de consumo se incremente y se normalice. Gracias a las redes sociales se crean modas poco duraderas y con mucha repercusión. El comprador demanda estos productos o servicios y el vendedor los ofrece, formando así una cadena continua e interminable.

El presente estudio pretende proponer otra visión al concepto de la música y la narrativa. La música crea espacio para las emociones, para cambios sociales y culturales, es una herramienta de entretenimiento, y de bienestar de las personas, además de fomentar la creatividad y la comunicación. Tras años de estudio en el sector de la comunicación, he entendido el poder de la misma, el poder narrativo, contar un concepto acompañado de una historia y un hilo musical. El estudio de las comunicaciones, comprende la importancia de las palabras, su orden, la entonación empleada, el contexto, y el tiempo. Partiendo de la base de que toda la música transmite, ya sea a través de sus letras, su composición musical o su interpretación, hay música o artistas que van un paso más allá y además de escribir, crean conceptos creativos que a través de una narrativa, transmiten algo significativo. Estas creaciones pueden ser tanto la marca distintiva del artista como un lanzamiento musical.

En primer lugar, el objeto de estudio es relevante por el hecho de que la música es algo más que una combinación de melodías y ritmos, al igual que en publicidad un spot o un cartel es mucho más que un conjunto de imágenes y palabras. La música y todo lo que la rodea, es un medio de expresión artística, es un mensaje manifestado, su influencia perdura en el tiempo, al igual que su significado y su sonido. Además de todo

ello, hay artistas que van un paso más allá y consiguen crear una historia ficticia o real que tiene un fin reivindicativo o expresivo.

Todas estas historias van acompañadas de una narrativa que cuenta un concepto entre líneas. Esa es la idea de este proyecto, lo que se puede leer entre líneas además de lo que cuenta el propio artista.

2.2 Objetivos

La presente investigación, tiene como finalidad presentar una disertación sobre la narrativa y la comunicación en la industria musical, englobando las estrategias de marketing y la construcción de marca de un artista o de un grupo de artistas. Por tanto, el objetivo general es averiguar a través de una revisión documental y de estudio, cuáles son algunos de los artistas que a lo largo de su historia han aportado narrativa musical, y los mecanismos que se fueron implantando para crear su imagen de marca.

Una investigación y un análisis del impacto musical no solo en los oyentes, también en los artistas. Cómo deciden o llegan a la conclusión de querer además de crear ritmos y melodías, contar un mensaje, es decir, narrar una historia ya sea de ellos mismos, de un personaje ficticio, una idea de futuro o de pasado, en definitiva, contar una historia que impacte y llegue al espectador.

Todo artista quiere contar o transmitir algo. No toda creación musical es creada para llegar al espectador o impactar, pero una vez que esa creación es publicada para ser “consumida” sí que se convierte en algo que el artista más allá de sentir quiere compartir y transmitir.

Al estudiar la historia de la música, hay que tener varias ideas claras, la primera es plantearse la definición del término “música”. Como refiere Guerrero, “el primer problema que nos encontramos es acordar una definición universal de «música»: el concepto de música varía de una cultura a otra” (Guerrero, F. 2013, p.05).

Lo que llamamos historia de la música no es nada más que la historia de la música occidental, después de todo nos ha llegado la música que se ha podido conservar y escribir, o que tenía tanto peso social que se ha podido heredar verbalmente y sigue existiendo en nuestras memorias. Y ahí nos podemos encontrar parte de la narrativa musical, las canciones o melodías han tenido peso en la historia porque contaban algo aunque no fuera con palabras, eso ha conseguido que se transmitieran entre generación y generación, consiguiendo que canciones culturales lleguen a nosotros como herencia.

En síntesis, en el presente trabajo se desarrollarán los siguientes objetivos específicos;

- Estudiar las relaciones entre la narrativa y la música.
- Estudiar el impacto de algunos hitos de la música
- Estudiar cómo se puede utilizar una narrativa musical para la creación de la imagen de marca.

2.3. Metodología

Para la elaboración del presente trabajo, se desarrollará una metodología dividida en dos apartados. En primer lugar, se partirá de una revisión de la literatura existente sobre la narrativa en la música. Posteriormente, se realizarán dos estudios de caso que serán analizados a través de una tabla con diferentes elementos narrativos que se pueden utilizar en la música.

Con el fin de cumplir el primer objetivo, siendo este la verificación de si existen artistas que cuentan algo más allá de lo que dicen sus letras, en otras palabras, descubrir si es posible la narrativa en la música, y comprobar si se ha dado el caso de crear historias a través de la música, nos centraremos en la revisión bibliográfica en torno a la historia de la música, que sirve de base para un marco conceptual. Al tratarse de una disertación, se hace hincapié en la revisión que nos ofrece una concepción general para entender el contexto del tema de estudio. Esta información ha sido recogida a través de artículos, libros, trabajos académicos o revistas especializadas, entre otras. Además, para el segundo apartado centrado en los estudios de caso, se han utilizado fuentes digitales con plataformas como YouTube.

En el caso del segundo y tercer objetivo, el estudio del impacto de algunos hitos de la música, además de cómo se puede utilizar una narrativa musical para la creación de la imagen de marca, he creado un modelo de análisis narrativo en la música, basado en una tabla con distintas características propias de la narración sometiendo a cada uno de los estudios de caso a las mismas cuestiones.

De esta forma, se podrá analizar la metodología que siguen para hacer narrativa musical con su imagen, su historia, o sus letras, comprobar si la hipótesis de la existencia de artistas que consiguen transmitir no solo con su música sino también con su narrativa musical hacen mejorar su identidad de marca, respondiendo al tercer objetivo.

Al diseñar una tabla de análisis, noté que la mayoría se enfoca en aspectos técnicos como sonido, ritmo, tono y notas en la música. Por ejemplo, se usan gráficos como la "tabla de progresión de acordes", que muestra la secuencia de acordes, o el "gráfico de dinámica", que ilustra cambios en el volumen, como explica en su libro *Teoría general de la Música*, Hugo Riemann (2005). Este libro es conocido por abordar diversos aspectos teóricos de la música, incluyendo progresiones de acordes y dinámicas.

Por esta razón, decidí adoptar un enfoque basado en categorías de la narrativa literaria, ya que responde mejor a la obtención de los objetivos de este trabajo. Para su desarrollo me basé en las *Técnica de Análisis de una Obra Literaria* de Antonio Santillán (2018), en *Narrativa histórica y narrativa literaria* de Ivan Molina Jiménez (2006) y por último en *De la teoría literaria a la minificción posmoderna* de Lauro Zavala (2007).

Este análisis se trata de una interpretación de los artistas y sus canciones, ya que salvo algunas pinceladas, los artistas analizados no han querido dar su interpretación para que el propio espectador cree su propia idea.

El primer aspecto crucial en la tabla es identificar al narrador, quien proporciona la perspectiva principal de la historia, mientras que los demás personajes contribuyen al contexto y desarrollo de la trama. Este narrador puede ser el propio artista o un personaje que este representa.

El segundo punto es el marco narrativo, el cual establece un contexto integral para la interpretación de la historia, ayudando a identificar los temas centrales y a seguir el desarrollo de la trama.

En tercer lugar, están los personajes que entran en la narrativa, los cuales permiten comprender el marco narrativo más allá de la perspectiva del narrador.

El cuarto punto aborda los temas, es decir, las ideas centrales, conceptos o mensajes subyacentes con los que el artista compone e interpreta, los cuales pueden llevar una carga emocional significativa. Finalmente, examinar el estilo proporciona información sobre las influencias y las características distintivas de la obra musical.

TABLA DE ANÁLISIS NARRATIVO

NARRADOR	
MARCO NARRATIVO	
PERSONAJES	
TEMAS	
ESTILOS	

3. Marco conceptual

3.1. La música

Los orígenes de la música se remontan a tiempos prehistóricos, con los primeros instrumentos musicales hechos de hueso, piedra y madera. Estas primeras formas de música estaban asociadas a rituales y ceremonias religiosas. Con el tiempo, distintas civilizaciones desarrollaron sus propias tradiciones musicales. Por ejemplo, en la Antigua Grecia, la música se utilizaba para la educación y la vida pública, mientras que en el Antiguo Egipto, se asociaba con los dioses y la naturaleza.

"En su origen, la música no fue un arte independiente ni una forma de entretenimiento, sino una actividad profundamente ligada a las necesidades vitales y espirituales del ser humano. Sus primeras manifestaciones se relacionan con rituales mágicos y religiosos, celebraciones comunitarias y el desarrollo del lenguaje." (Stumpf, C. 1979, p. 05)

La música es un arte que ha acompañado a los humanos de forma continua, encontrándose mutuamente a lo largo de la historia, esto provoca que haya evolucionado junto a las distintas épocas sociales. Ha actuado como idea principal en la expresión de emociones, en la comunicación y la construcción de culturas y tradiciones. Al ser un elemento cultural, ha sido moldeada y modificada durante toda su existencia.

Desde hace siglos, la humanidad ha utilizado la música como forma de comunicación no verbal, es incluso anterior al lenguaje, demostrando que los humanos se comunicaban ya con la música antes que con las palabras.

"It seems highly plausible that there was a pre-linguistic musical communication system before the emergence of language. This proto-musical system may have been used for emotional expression, coordination of group activities, and social bonding, laying the foundation for the later development of language" (Mithen, S. 2006, p.12).

Es un concepto difícil de definir, más allá de concebirla como un arte, determinar qué sí es considerado música y qué no, abre varios debates sociales. Al

intentar dar una explicación sobre la música, Carl Dahlhaus explicaba que realmente tenía tantas interpretaciones que nadie sabía lo que era la música o que cada uno lo sabía a su manera.

“Podríamos decir también que nadie sabe qué es la música, o también que cada cual lo sabe a su manera y, a fin de cuentas, solamente para sí mismo. Si lo supiéramos todos del mismo modo, y si lo supiéramos de una vez por todas..., entonces, ¿qué pasaría?” (Dahlhaus, C.1985, p.04).

Hay una diversidad de estilos musicales que muestra la riqueza de la cultura y la condición creativa que posee el ser humano. Desde la música clásica, el jazz, el pop, el rock and roll, el country, el góspel, pasando por estilos más actuales como el techno, el hip hop, el reggaetón, el funk o el metal. La música evoluciona a lo largo de los años, adaptándose tanto a cambios sociales, culturales, tecnológicos, e incluso políticos, reflejando ideas de la sociedad en la que se crea ese tipo de música.

Es muy difícil concretar el momento exacto en el comenzó, ya que es algo indeterminado e impreciso, pero Jaime Hormigos Ruiz consigue determinar en un análisis sociológico, que el concepto de música está fechado y nombrado alrededor del año 1250.

“La palabra música está fechada alrededor del año 1250 y proviene del griego musiké. De esta misma raíz deriva músico, del griego musikós que en los orígenes significaba poético. Lo poético es lo característico del hacer del poeta y poeta, tomado del griego poietes y de aquí poieo«yo hago», exactamente sería el que crea” (Hormigos, R. 2008, p.01).

“La práctica musical, unida a la poesía y al teatro, ocupó un lugar privilegiado en la vida ciudadana, al menos en la época clásica, y el reconocimiento de su poder afectivo y ético hizo que fuera considerada como una actividad prioritaria para la educación de los niños...Además, desde las épocas más antiguas, al menos el s.VI a.C., fue constante el interés por el estudio de los diversos aspectos que conciernen a la música como ciencia, desde las cuestiones acústicas

y matemáticas hasta la sistematización de sus reglas técnicas” (Quintiliano, A.1996, p. 34).

La música comenzó a estudiarse y a disfrutarse cuando las personas comenzaron a tener tiempo para ello, posteriormente, surgiría la comunicación política, creando canciones como herramientas de expresión y protesta, además de como fin educativo y de disfrute. Asimismo, la música tiene una función más allá de la cultural, despierta emociones y tiene el poder de provocar distintos estados de ánimo y distintas respuestas de las personas. Las tecnologías han ampliado la accesibilidad del consumo de música, permitiendo que se llegue a otras culturas y otras fronteras geográficas, llegando a existir audiencia global para algunos artistas.

3.2. Monomito y el viaje del héroe.

Como especie, llevamos miles de años perfeccionando nuestra capacidad para contar historias, lo cual es una forma de evolución cultural. Joseph Campbell denominó a este fenómeno "monomito" o "el viaje del héroe". Campbell creó una estructura narrativa que se encuentra en numerosas historias a lo largo de diferentes culturas y épocas. Definió el monomito como una narrativa reconocible gracias a sus características consistentes, independientemente de los factores externos. Esta estructura es identificable y perdurable porque mantiene los mismos elementos fundamentales en cualquier contexto.

“En el año 1949 el antropólogo y mitólogo norteamericano Joseph Campbell publicó una obra fundamental para la mitología comparada: "El Héroe de las Mil Caras" donde describe lo que se ha denominado "el periplo del héroe". Campbell coincide con Propp al hablarnos de un "monomito", es decir un mismo relato que se repite una y otra vez en la historia de la cultura de las distintas sociedades, separadas en tiempo y espacio” (Rebuffi, M. 2017, p.179).

El concepto de música ha evolucionado significativamente en comparación a siglos pasados, antes, para disfrutar de la música, era necesario acudir a lugares donde se tocará en directo, como en conciertos o salas. Sin embargo, gracias a los avances

tecnológicos, ahora podemos captar y escuchar música de manera ilimitada, en otras palabras, la tecnología nos permite capturar y grabar sonidos, lo que nos da la posibilidad de reproducir una canción repetidamente sin cesar.

Además, las nuevas tecnologías nos permiten realizar cambios posteriores en el sonido, lo que enriquece la experiencia musical. Una canción ahora puede contar con una narrativa más compleja no solo a través de sus letras, sino también mediante videoclips y campañas publicitarias. Estos elementos adicionales proporcionan una dimensión audiovisual, permitiendo al oyente disfrutar y comprender mejor la narrativa que se quiere transmitir.

Bobenstein, A. S. (2019). *El viaje del héroe: la narrativa inmemorial*. La puerta falsa

<https://puertafalsa.com/2019/07/30/el-viaje-del-heroe-la-narrativa-inmemorial/>

En este gráfico, vemos cómo todo lo que ocurre en la parte superior al diámetro del círculo se encuentra dentro de la estabilidad del protagonista, es decir, en su zona de confort, es lo conocido y lo cotidiano. Si avanzamos con las flechas, pasamos a la parte inferior del círculo entrando al espacio de tensión, vemos cómo comienza la aventura y la narrativa de la historia, entrando en el recorrido de la historia y en la parte desconocida para el protagonista. Siguiendo el recorrido de las flechas, al tratarse de un círculo, volvemos en dirección al punto principal, volviendo a la estabilidad del principio pero con el aprendizaje y la moraleja de la aventura.

Posteriormente, llegó Dan Harmon creando una versión simplificada:

Sellés, V. (2020b, septiembre 14). *El círculo de Dan Harmon: cómo utilizarlo para estructurar tu historia*. Víctor Sellés. <https://victorselles.com/el-circulo-de-dan-harmon-para-estructurar-tu-historia/>

En general, los gráficos narrativos se dividen en ocho puntos principales:

1. Estado de confort: Se presenta el presente del protagonista en un estado de confort, su día a día con su rutina. En este espacio no ocurre nada fuera de lo común, se muestra bienestar y estabilidad.

2. Llamada a la aventura: Surge la necesidad de buscar una aventura o algo que se salga de lo habitual. Este es el punto que marca el inicio de la narrativa.

3. Cruce del umbral: El protagonista se adentra en una situación poco habitual, dejando atrás su zona de confort.

4. Adaptación a la nueva realidad: Tras buscar la nueva realidad, el protagonista comienza a adaptarse a ella, enfrentándose a nuevos desafíos y aprendizajes.

5. Encuentro con la realidad: El protagonista se encuentra y se enfrenta de lleno a la nueva realidad.

6. Consecuencias de los actos: Vive las consecuencias de sus actos y decisiones tomadas en la nueva realidad.

7. Retorno a la estabilidad: El protagonista regresa al hemisferio de estabilidad, pero con una perspectiva transformada por la aventura.

8. Transformación y moraleja: Se muestran los cambios del protagonista gracias a la aventura vivida, revelando una moraleja o un final que cierre la historia.

Las canciones también siguen esta estructura. Esto puede manifestarse a través de la historia que cuenta la letra, el soporte audiovisual, o mediante su entonación y armonía. Incluso las canciones que no tienen una narrativa explícita poseen una narrativa implícita. La primera parte sería un acorde estable y tranquilo, que es como suelen empezar las canciones, según avanza la canción, se convierte en acorde dominante, que le agrega tensión y esto pide regresar al acorde estable para terminar la canción.

3.3. Narrativa en la música.

La narrativa musical, al igual que otras formas de arte, admite múltiples interpretaciones. Sin embargo, este proyecto se centra en desglosar una interpretación específica.

La "narrativa en la música" se refiere a la manera en que una pieza musical puede contar una historia o transmitir emociones o ideas, similar a como lo haría un texto literario o una película. Esta narrativa puede ser explícita, con letras y composiciones que claramente describen una historia, o implícita, donde la estructura musical, el desarrollo temático y los elementos sonoros crean una experiencia que el oyente interpreta como una narrativa

Para explicar bien el concepto, hay que entender tres subconceptos que completan la narrativa musical:

En primer lugar, la *Lírica*, se trata de la letra de una canción, cuenta una historia con un mensaje en específico a través del lenguaje. A través de la letra, se puede desarrollar e introducir a los personajes, la trama, y emociones, parecido a como se haría en un cuento, una novela, o cualquier texto literario.

En segundo lugar, la *composición general*, es la estructura de la canción, melodía, ritmo, armonía, etc. Aquí es donde entran los instrumentos, las notas, los tonos, esta organización puede influir en la percepción y el impacto emocional de la historia que se está contando.

Y en último lugar, la *interpretación*, la manera en que el artista, interpreta la canción, ya sea en un videoclip, en un concierto, en una plataforma, etc. La interpretación puede añadir capas de significado a la narrativa, ayudando a transmitir las emociones y la intención detrás de la historia musical. Así, permite a los compositores y músicos comunicar ideas complejas y emocionales, y permite a los oyentes conectar con la música en un nivel más profundo y personal.

En conclusión, para entender la narrativa en la música es necesario conocer y comprender tanto la narrativa como la música por separado, y luego interpretarlas conjuntamente a través de la comprensión de la *lírica*, la *composición* y la *interpretación*.

“Hablamos de sistema ya que, si bien la canción se nos presenta como una unidad sonora que a un tiempo contiene letra y música, cada uno de estos sistemas semióticos tiene sus propias reglas de articulación interna, sigue procesos de comunicación y significación diferentes y, lo más importante, demanda sus propias estrategias receptoras y modos de atención” (López, R. 2002, p.02).

4. Articulación sistemática del trabajo.

4.1. Estudio de caso “EL MADRILEÑO”

El presente estudio de caso ha sido seleccionado debido a su relevancia, proporcionando información sobre la narrativa en la música del siglo XXI. Antón Álvarez Alfaro, conocido artísticamente como "C Tangana", lanzó su álbum "El Madrileño" el 26 de febrero de 2021. Este disco ha sido aclamado tanto por la crítica como por el público, consolidando a Antón como uno de los artistas más influyentes en la música contemporánea en España. El estudio aborda el recorrido narrativo, cultural y musical de "El Madrileño", explorando sus innovaciones y la fusión de géneros musicales.

TABLA DE ANÁLISIS NARRATIVO

NARRADOR	El narrador del álbum es siempre el artista, pero adquiriendo distintas identidades en cada una de las canciones. Estas identidades son: Antón, Pucho, Crema, C tangana y El Madrileño.
MARCO NARRATIVO	El marco narrativo gira en torno al renacer del artista.
PERSONAJES	Los personajes principales son: Antón, el diablo, el presidente, El Madrileño, las mujeres, etc.
TEMAS	Los temas tratados son: el amor, desamor, tradición, mujeres, etc.
ESTILOS	Los géneros musicales principales son: pop, balada, rap, flamenco, etc.

4.1.1. NARRADOR

Para comprender quién asume el papel principal de narrador en este estudio de caso, es fundamental centrarse en el compositor. A lo largo del álbum, encontramos diversos narradores que, en realidad, representan a una sola persona: el compositor Antón. Sin embargo, lo que varía son los apodosos que utiliza, reflejando una evolución del protagonista a lo largo de la narrativa.

Antón Álvarez Alfaro nació el 16 de julio de 1990 en Madrid, estudió en el colegio San Viator y posteriormente se licenció en Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. En este contexto, conocemos a nuestro segundo protagonista, "Pucho". "Mi madre me llama Pucho porque se lo llamaba a mi padre y a mi abuelo" (Álvarez, A. 2019). Pucho representa la faceta más íntima y personal de Antón.

Durante su etapa en la secundaria, Antón comenzó a adentrarse en el mundo de la música y el freestyle, adoptando el nombre artístico "Crema". Sus canciones comenzaron a circular entre los jóvenes de Madrid y sus alrededores. En la narrativa de Antón, Crema aparece como el yo adolescente que está empezando en la música, aún sin ser consciente de todo lo que está por venir.

El tercer seudónimo que encontramos es "C. Tangana", el nombre artístico que consagró a Antón como un destacado cantante, compositor y productor. Sus creaciones musicales abarcan una amplia gama de estilos, incluyendo hip-hop, trap, flamenco y pop. Es conocido por sus letras originales y provocativas, así como por sus colaboraciones con diversos artistas. Ganó popularidad en la escena musical española a principios de la década de 2010 y desde entonces ha consolidado su posición como uno de los artistas más influyentes del panorama musical.

El narrador actúa como un hilo conductor entre las canciones, utilizando su música para reflexionar sobre su lugar en el mundo y sus experiencias pasadas. A través de letras que combinan melancolía y celebración, el álbum explora temas como el amor, la nostalgia, el autoconocimiento y el orgullo de pertenecer a un lugar. A medida que avanza el álbum, el oyente descubre símbolos que capturan la esencia de Madrid, desde las calles bulliciosas hasta los momentos de barrio. C. Tangana colabora con una

variedad de artistas que aportan sus propias voces y estilos, enriqueciendo aún más la narrativa del álbum.

Finalmente, encontramos a "El Madrileño", el nuevo alter ego de C. Tangana tras alcanzar la fama, el dinero y el éxito. Este personaje añora su vida pasada y se retrata con melancolía, hablando de sus raíces y de su conexión con su origen.

4.1.2. MARCO NARRATIVO

Para analizar el marco narrativo del disco "El Madrileño", es fundamental estudiar los aportes audiovisuales, las letras y la simbología de algunas de sus canciones. Para crear una nueva imagen de un artista ya existente, es necesario hacer desaparecer al anterior. Antón "mata" a su personaje artístico "C. Tangana" en el videoclip de "Estoy bien", más específicamente, se suicida. Esto se evidencia en los últimos segundos del video, donde el protagonista se lanza por la ventana, presentando una clara contradicción entre el título de la canción y las acciones que se desarrollan a lo largo del videoclip. Esta composición es la última que publica antes del lanzamiento del álbum "El Madrileño", marcando el inicio de su nuevo alter ego.

Este último álbum cuenta con un total de catorce canciones,

Ruiz, N. (2021) C. Tangana: radiografía al primer gran disco nacional del año. El Mundo. *ELMUNDO*.

<https://www.elmundo.es/metropoli/musica/2021/02/26/6038e612fc6c83a05e8b46b0.html>

Para analizar adecuadamente el marco narrativo del álbum, he elaborado una breve sinopsis de las canciones más destacadas.

4.1.2.1. Demasiadas mujeres (primera canción del álbum).

En octubre del año 2020, Antón presentó la primera canción de su disco, titulada "Demasiadas mujeres". El videoclip de esta canción está ambientado en un entierro que tiene lugar en un pueblo de Segovia. Los asistentes al acto son un grupo de mujeres, todas vestidas de negro, haciendo referencia al luto que sienten. Es en este contexto donde se introduce al nuevo artista, "El Madrileño", el alter ego de "C. Tangana", quien narra y canta la canción.

En "Demasiadas mujeres", C Tangana relata las diversas mujeres que han pasado por su vida y cómo estas han dejado una huella imborrable en él. A lo largo del videoclip, se observa cómo Antón deja atrás su pasado para dar la bienvenida a lo nuevo, haciendo un repaso de su vida reflexiona sobre su pasado, mencionando a las mujeres que han sido parte de su vida y el impacto emocional que estas han tenido en él, transformándose en una versión mejorada de sí mismo.

Incluye un fragmento de "Campanera", una canción compuesta en 1953 por Genaro Monreal y popularizada por Joselito en 1959. La presencia de esta canción añade un toque tradicional que contrasta con los elementos de trap y reguetón presentes, mostrando así una rica diversidad musical. "Campanera" es uno de los mayores éxitos de Joselito y un ejemplo representativo de la música tradicional española, específicamente del género de la copla. A través de esta pieza, el artista revela sus vulnerabilidades y arrepentimientos, permitiendo la exploración de una nueva identidad.

4.1.2.2. Tú me dejaste de querer (segunda canción del álbum).

La letra de esta canción es un reflejo profundo del dolor y la confusión que atraviesa el protagonista al enfrentarse al desenlace de una relación sentimental con una mujer. A través de un torrente de emociones, que van desde la tristeza hasta el resentimiento, la canción sigue un hilo conductor que lleva hacia la aceptación de una realidad dolorosa.

Por otro lado, esta segunda canción marca el comienzo de una nueva etapa en la carrera del protagonista, representada por "El Madrileño". Visualmente, nos muestra a

un hombre exitoso en todos los ámbitos: social, económico, con poder y prestigio. En el videoclip, lo vemos en uno de los puntos más altos de Madrid, en el hotel RIU, simbolizando su ascenso tanto personal como físico. Sin embargo, a pesar de esa apariencia de éxito, el protagonista se encuentra solo y desorientado, perdiendo su esencia. Este contraste impactante entre lo que percibe el público y la verdadera realidad interna del personaje añade capas de complejidad y profundidad a la historia que se nos presenta.

4.1.2.3. Comerte entera (tercera canción del álbum).

En una casa, observamos dos figuras que, aunque no se ven claramente, bailan en sincronía. Una de ellas personifica al antiguo rapero Crema, reconocible por su característica vestimenta, mientras que la otra, una mujer, encarna al exitoso C. Tangana, luciendo prendas de alta moda de la marca Gucci. En un momento clave, la nueva versión de C. Tangana, representada por la mujer, abraza a su yo del pasado, simbolizando el cuidado y la reconciliación con su antigua identidad.

En otro escenario, se presenta un lujoso comedor con un grupo de camareros atentos. Cuando la figura femenina, que representa al nuevo C. Tangana, hace su entrada, todos los presentes se giran para admirarla. Los camareros reflejan al público y su interés en la mujer, permitiéndole moverse con libertad mientras observan con expectación cuál será su próximo paso.

4.1.2.4. Nunca estoy (cuarta canción del álbum).

"Mi abuela, mi madre, mi hermana y las mujeres que han marcado mi vida siempre han señalado que nunca estoy presente". "Todo lo que sé de ti es lo que veo en las redes cuando escribo tu nombre", solía decir mi madre cuando yo estaba de gira (Álvarez, A. 2019)

Esta canción habla del éxito y la idea de tenerlo todo pero sentir que no tienes nada. Estar en todas partes es equivalente a no estar en ningún lugar. Y el narrador es consciente de ello tras alcanzar el éxito.

4.1.2.5. Párteme la cara (quinta canción del álbum).

Como sugiere la narrativa del álbum, el concepto central gira en torno a la transformación de Antón en su nueva versión, abordando temas como el desamor, la exigencia, el pasado y el futuro, el éxito, el trabajo, la familia y las mujeres.

En el videoclip de esta canción, el protagonista se presenta como alguien que lucha y se esfuerza diariamente por alcanzar su mejor versión. Lo vemos entrenando, boxeando y superando sus propios límites. La canción enfatiza de manera directa que para evolucionar o crecer, e incluso para alcanzar el éxito, es necesario enfrentarse a situaciones difíciles que pueden causar daño físico y emocional, tanto literal como metafóricamente. La idea es que, para llegar a la cima, a veces hay que "partirse la cara" como se menciona en el título.

4.1.2.6. Ingovernable (sexta canción del álbum).

La letra de la canción misma revela que las personas que más atraen al compositor son aquellas que son libres, ingovernables. En el videoclip, se muestra una casa que refleja un gran poder adquisitivo y un estilo tradicional, evidente en los detalles de las paredes y la decoración. Las mujeres representadas en el video son mayores que él, simbolizando la sabiduría y madurez que ellas poseen en comparación con la juventud de él.

En una pieza promocional de Spotify, Antón expresó: "Ojalá alguien escribiese una canción diciendo que ni siquiera con una pistola se me puede gobernar". Con esta frase, alude a su deseo de ser ingovernable, ya que a pesar de todos los lujos y pertenecer a la élite, sigue siendo influenciado por estas mujeres.

En resumen, Antón narra la historia de un músico que alcanza el éxito, la fama y la riqueza, solo para descubrir que está vacío y que todo lo conseguido no es suficiente para encontrar verdadera felicidad. A medida que reflexiona, comienza a valorar sus raíces, las personas significativas en su vida, las mujeres, la cultura y la música.

El rap español se caracteriza por su franqueza y por narrar directamente los sentimientos y pensamientos del artista, como se ve en las primeras canciones de Crema. Sin embargo, con El Madrileño, la narrativa es menos explícita; el mensaje está

más sutilmente planteado, dejándolo caer para aquellos que estén dispuestos a comprenderlo.

“Estoy orgulloso de todo lo que he conseguido y voy hacia arriba pero ¿para qué? Este es el tipo de detalles que aparecen por todos lados en la obra de C Tangana, pero están ahí para el que quiera mirar, mientras tanto el que solo quiera quedarse en la superficie puede disfrutar también de su música.”

(Sairez, 2019)

4.1.3 PERSONAJES

Para analizar los personajes del álbum, es crucial considerar dos corrientes principales: los personajes mencionados explícitamente en las letras de las canciones y los artistas que han contribuido a la creación del disco.

Entre los personajes destacados a los que C. Tangana alude en sus canciones, encontramos primero a Antón, el cual es la persona detrás del artista y el protagonista principal del relato. Luego está Pucho, quien representa las raíces y el pasado, siendo una figura arraigada al barrio y al contexto urbano. Además, están las mujeres en general, que juegan roles diversos a lo largo del álbum. También aparece el diablo, caracterizado como el antagonista en la canción "Demasiadas mujeres", y el presidente, una referencia a los líderes del país.

En cuanto a los artistas que participan en el disco, destacan varias colaboraciones significativas que enriquecen la narrativa musical de C. Tangana:

La Húngara y Niño de Elche, presentes en "Tú me dejaste de querer", representan el pasado y lo castizo, aportando profundidad histórica y cultural a la canción.

Toquinho, el renombrado guitarrista brasileño, añade un toque de bossa nova en "Comerte entera", ofreciendo una dimensión melódica única al álbum.

Ed Maverick, el joven cantautor mexicano, colabora en "Párteme La Cara", aportando una riqueza cultural adicional con su estilo distintivo.

Los Gipsy Kings, con su conocido estilo de rumba flamenca, participan en "Ingobernable", aportando energía y tradición al disco.

Jorge Drexler, con su exitosa canción "Nominao", contribuye con su talento y reconocimiento internacional, añadiendo una capa de profundidad lírica al álbum.

Omar Apollo, conocido por su música latina, participa en "Te olvidaste", aportando su propio estilo y fluidez musical al proyecto.

Eladías Ochoa, con "Muriendo de envidia", trae el ritmo cubano, subrayando el interés de C. Tangana por explorar las raíces de la música latina en su obra.

Y finalmente, Andrés Calamaro, con Hong Kong, aporta un toque característico del rock español, completando así la diversidad musical y cultural que define el álbum de C. Tangana.

4.1.4. TEMAS

El álbum se compone de catorce canciones, cada una acompañada de su propio contenido audiovisual, que puede ser un videoclip completo o un breve video compartido en las redes sociales. Cada canción va acompañada de una historia única, aunque todas están entrelazadas entre sí. A pesar de esta continuidad narrativa, cada canción presenta un estilo musical y una melodía distintiva, así como escenarios y personajes propios. Es decir, a pesar de que la narrativa te permita seguir una continuidad, son historias y géneros distintos los unos de los otros.

Esto proporciona una gran libertad para abordar los temas, lo que permite al espectador conocer la evolución y los distintos enfoques del narrador.

En primer lugar, analizar el tema que más peso tiene y al que el protagonista otorga mayor importancia: el amor y el desamor. Este tema no se limita únicamente al romance, sino que también abarca el amor propio, el amor familiar y las conexiones con las personas que encuentra en su camino. En varios momentos, C. Tangana reflexiona sobre sus parejas, sus relaciones y su incapacidad para comprometerse debido a su estilo de vida. Aborda conceptos como la traición, la soledad y la complejidad de las

emociones en canciones como 'Demasiadas mujeres', 'Tú me dejaste de querer' y 'Nunca estoy'.

En segundo lugar, se aborda la muerte y la melancolía. Desde la primera pieza audiovisual del álbum, que acompaña a la canción 'Demasiadas mujeres', el espectador se sumerge en un ambiente funerario, confrontando la pérdida, el pasado y viendo el nuevo rumbo artístico del narrador. En 'Párteme La Cara', se exploran temas de tristeza y melancolía, mientras que en 'Los Tontos', en colaboración con Kiko Veneno, se reflexiona sobre la estupidez y la ingenuidad humanas.

Continuando con la importancia de las raíces, surge un tema crucial: la identidad y la cultura. El nuevo seudónimo adoptado por el narrador ofrece esta intención: "El Madrileño" creando simbología madrileña en cada detalle de sus videoclips. Desde los escenarios emblemáticos como el Hotel Riu de Madrid, las Torres Blancas o la Casa Carvajal, hasta los símbolos religiosos presentes en muchos de sus vídeos, pasando por las escenas de sobremesa y la estética española reflejada en la vestimenta de los personajes.

Este álbum es una profunda inmersión en la intimidad de C Tangana, se trata de un disco muy personal, narra vivencias reales tratando recuerdos y lecciones aprendidas. Dando lugar a un nuevo tema: la reflexión personal. "Nominao", en colaboración con Jorge Drexler, explora el concepto del reconocimiento y la necesidad de sentirse valorado por los demás, mientras que "Te Olvidaste" profundiza en la complejidad de la memoria y el olvido en las relaciones humanas.

4.1.5. ESTILOS

Para la creación de este disco, se fusionaron diversos estilos musicales que acompañan a las emociones y al ambiente de cada videoclip y letra. Esto resultó en un álbum con una gran variedad de géneros musicales, que refleja tanto las raíces del autor en una España castiza como influencias de la música moderna e internacional.

El primer estilo musical que aparece es el flamenco, con elementos como las palmas y la guitarra española, y colaboraciones de artistas como el Niño de Elche y La

Húngara, que aportan el punto tradicional a estos temas. En segundo lugar, retomando los orígenes del rapero, encontramos un estilo de música urbana que incorpora elementos de trap y reguetón, combinando ritmos más actuales.

En la canción "Cuándo olvidaré" se aprecia una clara influencia de la Copla española, un género musical que se distingue por contar y transmitir historias dramáticas y emotivas.

Para enriquecer su diversidad cultural, C. Tangana decide aventurarse y reinventarse, explorando nuevos estilos musicales de fuera de su país. Aprendiendo de otras culturas y fusionándolas con la suya propia. Por ejemplo, en la canción "Te olvidaste", se trata de un bolero, un género musical de origen cubano reconocido por su estilo relajado y romántico, se suele interpretar con instrumentos como el piano, la guitarra y otros instrumentos de cuerda.

Continuando con su exploración musical, en "Muriendo de Envidia" se adentra en el Son Cubano, un estilo que fusiona influencias de diversos países y transmite una sensación de alegría y celebración, característico de la cultura cubana.

Además del rock y pop, dos de los géneros más representados en la cultura musical. El rock se caracteriza por su energía, instrumentación eléctrica o más "fuerte", mientras que el pop tiende a enfocarse en melodías más fáciles de recordar, con una estructura de canción más simple y un enfoque en la comercialización.

Colaboraciones con artistas como Andrés Calamaro en "Hong Kong" y Kiko Veneno en "Los Tontos" muestran influencias del rock y el pop, aportando una diversidad sonora al álbum.

En resumen, este estudio de caso sigue la metodología descrita en el marco conceptual, utilizando la estructura del monomito para cumplir con el primer objetivo de explorar la relación entre la narrativa y la música. Además se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo del impacto de uno de los hitos más significativos de la música española en el siglo XXI, como es el caso de C Tangana.

Y por último, se ha demostrado que la narrativa musical puede ser empleada eficazmente en la creación de una imagen de marca, como se observa en la transformación de C Tangana a su nueva identidad como El Madrileño.

La marca, en el contexto de marketing y negocios, se refiere a un nombre, término, diseño, símbolo u otra característica que identifica a un producto o servicio y lo diferencia de otros. Para un músico, la marca es mucho más que solo su nombre artístico; es la forma en que se presenta al público y cómo es percibido por su audiencia.

Para destacar en el mercado laboral, especialmente en industrias creativas y musicales, un artista debe centrarse en su identificación y diferenciación. La historia personal del artista, junto a su narrativa que resuenan con la audiencia pueden crear un vínculo emocional fuerte con el público, un artista se convierte en una marca cuando desarrolla una identidad única y reconocible. Esta identidad es lo que le permite destacar y diferenciarse en el mercado laboral.

4.2. Estudio de caso “BOHEMIAN RHAPSODY”

El presente estudio de caso ha sido seleccionado debido a su relevancia, proporcionando información sobre la narrativa en la música del siglo XX. "Bohemian Rhapsody", es una canción compuesta por Freddie Mercury y lanzada por la banda Queen en 1975, es una de las composiciones más emblemáticas y revolucionarias de la historia de la música.

Este tema ha consolidado a Queen como una de las bandas más influyentes del rock. El estudio aborda el recorrido narrativo, cultural y musical de "Bohemian Rhapsody", explorando sus innovaciones y la fusión de géneros musicales que presenta, desde el rock y la ópera hasta la balada y el hard rock.

Se trataba de un lanzamiento complejo debido a su innovadora estructura musical y a su inusual duración de seis minutos. A pesar de estos desafíos, "Bohemian Rhapsody" ganó numerosos premios y se ha mantenido popular a lo largo de las décadas. La canción, conocida por su complejidad y originalidad, sigue siendo un hito cultural y un referente en la historia de la música.

TABLA DE ANÁLISIS NARRATIVO

NARRADOR	El narrador de la canción es Freddie Mercury, el compositor.
MARCO NARRATIVO	El marco narrativo de "Bohemian Rhapsody" se centra en la historia de un asesinato.
PERSONAJES	Los personajes principales son: asesino, hombre muerto y mamá.
TEMAS	Los temas más relevantes son: la culpabilidad, el juicio y el enfrentamiento.
ESTILOS	Los géneros más destacados son: el rock, la ópera y la balada.

4.2.1 NARRADOR

Para identificar al narrador, es importante conocer la vida personal del compositor, Freddie Mercury. Desde su infancia, Mercury mostró una personalidad tímida y reservada. Sin embargo, a medida que iba creciendo, comenzó a descubrir su verdadera esencia, caracterizada por su extravagancia y singularidad. Nacido el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar, su nombre de nacimiento fue Farrokh Bulsara.

A los siete años, gracias a la presión de su madre, aprendió a tocar el piano. "Mercury comenzó a tomar clases de piano a los 7 años, alentado por su madre que veía en el niño actitudes especiales para las artes" (Martín, J. 2017, p.08). A los 8 años, se trasladó a la India, donde inició su educación en el internado St. Peter's School. Durante ese tiempo, empezó a ser conocido con el apodo de Freddie. Uno de sus antiguos profesores, Peter Patrao, relató: "Era un muchacho bastante indeciso con dientes de ciervo. Los niños lo llamaban Buckie, lo que él odiaba, por eso comenzó a utilizar el nombre de Freddie" (The Aerogram, 2013).

Numerosas fuentes confirman que la inusual dentadura de Mercury representaba un significativo problema de autoestima para él. Sin embargo, a pesar de tener los

medios económicos para corregir sus dientes, decidió no hacerlo, ya que creía que su capacidad para cantar de la manera en que lo hacía se debía, en parte, a su dentadura.

Para comprender la narrativa de la canción y el punto de vista del cantante a la hora de componer, debemos centrarnos en dos aspectos: primero, Freddie Mercury y la música, es decir, la consolidación de su banda Queen; y segundo, Freddie Mercury y su vida personal.

4.2.1.1. Freddie Mercury y Queen.

En 1964, a la edad de 17 años, Freddie Mercury llegó a Inglaterra junto con su familia, escapando de la Revolución de Zanzíbar. Se establecieron en Londres, una ciudad que les ofrecía nuevas oportunidades para el futuro.

Una vez en Londres, Freddie comenzó a integrarse en el mundo de la música, uniéndose a varias bandas. Sin embargo, no fue hasta 1970 cuando conoció a Brian May y Roger Taylor, quienes tenían una banda llamada Smile. Tras la salida de su vocalista principal, Freddie se unió al grupo y cambiaron el nombre a Queen.

Así nació Queen, con sus cuatro integrantes: Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon. En 1973, el grupo lanzó su primer álbum titulado *Queen*, que les permitió diferenciarse con su estilo que combinaba rock y heavy metal. La verdadera fama llegó en 1975 con su cuarto álbum, *A Night at the Opera*. Este disco incluyó la canción "Bohemian Rhapsody", conocida por su originalidad y su mezcla de estilos, alcanzando el número uno en las listas del Reino Unido.

A lo largo de las décadas de los 70 y 80, Queen lanzó varios álbumes exitosos y realizó giras mundiales que reforzaron su fama. Entre sus canciones más destacables se encuentran "We Will Rock You", "We Are the Champions", "Somebody to Love", "I Want to Break Free" y "Another One Bites the Dust". Durante más de una década, el grupo se convirtió en una de las bandas más importantes de su tiempo. Su concierto en el estadio de Wembley se considera uno de los mejores momentos en directo de la historia del rock. A pesar del fallecimiento de Freddie Mercury, la música de Queen sigue siendo extremadamente popular hoy en día. La banda ha sido homenajeada en

numerosas ocasiones, y su música ha sido representada en películas, documentales y diversos eventos.

4.2.1.2. Freddie Mercury y su vida personal.

Para comprender la vida personal de Freddie Mercury, es fundamental mencionar a Mary Austin. Mary fue una figura central en la vida del compositor, conocida por su profunda amistad y conexión emocional con el legendario cantante de Queen. Se conocieron en los años 60, cuando Freddie la conoció mientras trabajaba en la tienda Biba en Londres. Aunque su relación romántica terminó después de seis años, debido a razones como el éxito de Queen, las infidelidades de Freddie y su orientación sexual, su amistad y complicidad siguieron siendo sólidas. Mary desempeñó un papel crucial como confidente y apoyo constante en la vida de Freddie.

Freddie llegó a considerar a Mary más que una amiga; la llamaba su "esposa", a pesar de nunca haberse casado. Ella fue la primera persona en quien confió para revelar su homosexualidad, incluso antes de que él mismo la aceptara por completo; ella ya lo sabía. Mary lo apoyó incondicionalmente a lo largo de los años, incluyendo cuando Freddie decidió hacer pública su sexualidad en la década de los 80.

En 1987, a Mercury se le diagnosticó SIDA, una enfermedad que mantuvo en secreto hasta poco antes de su fallecimiento el 24 de noviembre de 1991. Su muerte no solo generó conciencia sobre el SIDA, sino que también destacó la urgencia de la investigación y el apoyo a los afectados. A pesar de su enfermedad, Freddie continuó trabajando con Queen y grabando música hasta que su salud se lo permitió.

Su legado fue honrado con un emotivo concierto tributo en el estadio de Wembley en 1992, donde numerosos artistas se reunieron para celebrar su vida y su música.

“Puede que yo tenga todos los problemas del mundo, pero tengo a Mary y eso ya me vale. Vive a tan solo dos minutos de casa. Sigo viéndola cada día y le tengo tanto cariño ahora como siempre. La querré hasta mi último suspiro. Seguramente envejeceremos juntos.” (Brooks, G. 2007, p.81)

4.2.2. MARCO NARRATIVO

"Bohemian Rhapsody", es una de las doce canciones del cuarto álbum de Queen, *A Night at the Opera*, es una composición única que consta de tres partes integradas en una sola. Inicialmente, los productores dudaron de su viabilidad: "¡Estáis locos! Nunca os la van a poner. Sólo sonarán los primeros compases y luego irán bajando el volumen" (Brooks, G. 2007, p.39).

En su libro, se percibe que para Freddie Mercury, explicar su arte era absurdo, ya que creía que la magia del arte residía en la interpretación. Explicar su punto de vista al cantar o escribir canciones le restaba la oportunidad a las personas y a sus seguidores de darle su propio significado y valor. A pesar de ello, muchos seguidores y músicos que han analizado e interpretado "Bohemian Rhapsody" coinciden en una representación similar de la canción.

En una entrevista para el periódico británico Daily Mail, Tim Rice ofreció una interpretación de la canción "Bohemian Rhapsody". Según Rice, la canción podría ser vista como la "salida del armario" de Freddie Mercury, explicaba, que la letra de la canción simboliza a Mercury "matando" a su antiguo yo, el que había vivido dentro del armario, para finalmente ser él mismo y vivir abiertamente su sexualidad.

La canción está inspirada en la Leyenda de Fausto, que relata la historia de un hombre que vende su alma al diablo para obtener poder. Los versos iniciales "Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality." de Freddie Mercury reflejan su sensación de desconexión entre la realidad y la fantasía. Cuando canta "Mama, just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead.", se puede interpretar como describe metafóricamente haber matado su antiguo yo para poder ser él mismo.

La canción expresa su frustración con "So you think you can stone me and spit in my eye? So you think you can love me and leave me to die?", mostrando su intento de liberarse y las consecuencias que enfrenta. En el último verso "Nothing really matters, anyone can see, nothing really matters, nothing really matters to me.", parece aceptar su destino pero sin estar del todo satisfecho.

¿A quién se refiere Mercury con “Mama”? Como hemos comentado antes, Freddie murió sin ofrecer explicaciones sobre sus letras. El término “mama” puede ser interpretado de dos maneras:

La madre de Freddie Mercury se llamaba Jer Bulsara, sentía una profunda admiración por su hijo y fue una influencia muy importante en su vida musical. Fue ella quien lo animó a explorar las artes y lo apoyó a lo largo de su carrera musical, la relación entre ambos era cercana. Una primera interpretación y la más sencilla sería pensar que se dirigía a su madre.

Para continuar con el marco narrativo, nos encontramos a Mary. El apodo de Mary era “mama”. “Mary era sin duda una figura maternal”, confirma el psiquiatra Cosmo Halistrom. “Más específicamente, era la figura idealizada de la madre: precisamente el símbolo de lo que Freddie consideraba que “una mujer debía ser” (Jones, L. 1997, p. 64). Al principio, al escuchar la canción, es natural pensar que el cantante se está refiriendo a su madre cuando menciona "mama". Sin embargo, al profundizar un poco más, descubrimos que en realidad está confesando sus actos a Mary.

“La gente continúa preguntándome de qué va «Bohemian Rhapsody», y yo digo que no lo sé. Creo que perdería el encanto y arruinaría una especie de mística que la gente ha construido. «Rhapsody» es una de esas canciones que tiene un aire de fantasía. Creo que la gente debería limitarse a escucharla, pensar en ella, y luego decidir por sí misma lo que significa” (Brooks, G. 2007, p.40).

4.2.3 PERSONAJES

En la canción, encontramos tres personajes principales que juegan roles distintos pero interconectados en la historia. En primer lugar está el protagonista, quien narra la historia y confiesa haber cometido un asesinato. Este personaje, lleno de remordimiento y enfrentando la realidad, expresa sus emociones y pensamientos, siendo posiblemente un reflejo del alter ego de Freddie Mercury, compositor de la canción.

En segundo lugar, está Mama, a quien el narrador se dirige en busca de consuelo tras confesar su crimen con las palabras "Mama, just killed a man" (Mamá, acabo de matar a un hombre). Ella representa una figura de consuelo y juicio moral para el narrador, ofreciendo un punto de conexión emocional en medio de su angustia.

Finalmente, el tercer personaje principal es el hombre muerto, la víctima del crimen confesado por el protagonista. Aunque no se le da nombre ni se detalla su historia, su presencia es crucial en la confesión del narrador y desencadena la trama de la canción.

Además de estos personajes principales, la canción presenta dos figuras secundarias que tienen un papel más metafórico y simbólico:

Beelzebub, mencionado en la línea "Beelzebub has a devil put aside for me" (Belcebú tiene un diablo reservado para mí), representa al diablo y simboliza el castigo y la condena, añadiendo un elemento de juicio final a la narrativa.

Por otro lado, Scaramouche es una referencia a un personaje del arte italiano conocido por ser un payaso. Se menciona en la línea "Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango?" (¡Scaramouche, Scaramouche, ¿bailarás el fandango?!), y su presencia añade un elemento de tragicomedia, introduciendo un toque de humor en medio del ambiente triste de la canción.

4.2.4. TEMAS

Para abordar los temas que trata esta canción, hay que tener en cuenta el marco narrativo. Los temas tienen una gran profundidad y son algo complejos, ya que el narrador busca comunicar un mensaje de manera indirecta, utilizando metáforas.

En primer lugar, la canción trata el sentimiento de culpa y arrepentimiento, lo podemos ver cuando el narrador confiesa haber asesinado a un hombre, relatando el hecho con una profunda sensación de culpa. En segundo lugar, y conectado con el concepto anterior, se presenta la lucha interna del protagonista, se debate entre sus sentimientos de miedo y de castigo.

Los tres temas siguientes se abordan en sucesión, uno tras otro. El primero es el enfrentamiento, "Bismillah! No, we will not let you go (let him go!)", donde el narrador se enfrenta a las personas que van en contra de su forma de ser. En segundo lugar, se opone, expresado en "So you think you can stone me and spit in my eye? So you think you can love me and leave me to die?", mostrando su desafío y resistencia. Finalmente, la aceptación y el derrumbe en "Nothing really matters, anyone can see, nothing really matters to me.", revelando una visión más melancólica.

Por último, encontramos la disculpa o el perdón. Aunque no se expresa de manera directa, el deseo de ser disculpado y perdonado es un tema central en la narrativa del protagonista, para estar en paz.

4.2.5. ESTILOS

"Bohemian Rhapsody" no solo alcanzó el éxito gracias a la letra, el ritmo o su gran duración; el grupo se atrevió a ir un paso más allá y salir de su zona de confort, al crear una canción que fusiona varios estilos musicales en una sola composición. Encontramos una introducción a capela, seguidamente una balada, la conocida parte operística, una sección de rock y luego reanuda la balada en su fase final.

La canción comienza con una armonía a capella, donde Freddie Mercury, Brian May y Roger Taylor unen sus voces, creando una introducción dramática. Sin perder su esencia, la banda incorpora el elemento central de su estilo: el rock. Las guitarras eléctricas, la batería y el estilo de siempre del grupo es la base de la canción.

Sin embargo, uno de los detalles que hace a "Bohemian Rhapsody" verdaderamente especial es su incorporación en la ópera. Este género se ubica en la mitad de la canción, es una de las más distintivas, incluye varias capas de voces superpuestas, refleja dramatismo y emoción.

La balada y el rock, hacen que contrasten los estilos y sean más fáciles de percibir. La combinación de estos estilos en una sola composición es una de las razones por las que "Bohemian Rhapsody" tiene tanto reconocimiento.

En síntesis, este estudio de caso sigue la metodología descrita en el marco conceptual, utilizando la estructura del monomito para cumplir con el objetivo de explorar la relación entre la narrativa y la música. Se ha realizado un análisis de un hito en el mundo del rock, como es el caso de Queen.

Y para concluir, se ha evidenciado que la narrativa musical puede ser utilizada eficazmente en la creación de una imagen, permitiendo la transformación de Freddie Mercury a su identidad real.

Freddie Mercury, es un excelente ejemplo de cómo la narrativa musical puede ser utilizada para crear y transformar una imagen pública. A través de sus letras, presentaciones en vivo y su estilo único, Mercury logró expresar tanto su identidad artística como aspectos más profundos de su vida personal, la narrativa musical no solo ayudó a Mercury a crear una imagen pública impactante, sino que también le permitió transformarse y mostrar su verdadera identidad. A través de su música, Mercury pudo comunicar aspectos profundos de su vida personal y artística, convirtiéndose en un icono tanto por su talento como por su autenticidad.

5. Conclusiones

La publicidad se asemeja a los estudios de caso de este proyecto: seleccionar una idea o concepto y construir una narrativa alrededor de él para llegar a un público. Lo fascinante de estas narrativas es que no necesitan estar escritas de manera directa, ni ofrecer, como en la narrativa literaria, un principio y un final claros; muchas veces ni siquiera los tienen. Sin embargo, están presentes, transmitiendo y comunicando.

El presente proyecto ha cumplido con el objetivo de estudiar las relaciones entre la narrativa y la música, gracias al marco conceptual. En él, se han analizado los conceptos por separado, utilizando el monomito y la idea de la música, para luego estudiarlos en conjunto.

Además, se ha logrado el objetivo de examinar el impacto de algunos hitos musicales, gracias a la creación de una tabla de análisis. Seleccionando a dos artistas de dos décadas distintas y analizando su narrativa musical con características concretas como el narrador, los personajes, el marco narrativo, etc.

Por último, se ha cumplido el objetivo de ejecutar una narrativa musical para la creación de la imagen de marca. La identidad de marca de un artista musical es lo que el artista realmente es y lo que representa, incluyendo su estilo musical, sus valores, su personalidad, su historia y su propósito. En cambio, la imagen de marca es cómo el público percibe al artista; es la interpretación de la identidad del artista por parte de su audiencia.

La narrativa musical es una herramienta poderosa para la creación de la imagen de marca, ya que permite conectar emocionalmente con el público y transmitir los valores y la personalidad de la marca de manera efectiva. Ver como ciertos artistas transmiten una idea tan grande o tan personal con la suma de su lírica, su composición y su interpretación me ha resultado fascinante.

En cuanto a la autoevaluación personal de la creación de este proyecto, en general ha sido una experiencia satisfactoria. Aunque he cumplido con los objetivos propuestos, no he logrado alcanzar completamente las expectativas iniciales que tenía al comenzar la investigación y el estudio.

Por un lado, he adquirido una comprensión profunda sobre cómo elaborar un Trabajo de Fin de Grado (TFG). Esto incluye habilidades como la búsqueda de información, la estructuración de un trabajo académico, la correcta citación de fuentes y el entendimiento del esfuerzo y la dedicación necesarios para llevar a cabo un proyecto como este. Además, he tomado conciencia de la importancia personal de este concepto y cómo ha evolucionado mi comprensión a lo largo de mis estudios en el grado de Publicidad y Relaciones Públicas.

Por otro lado, he identificado que el tema seleccionado para mi TFG es extremadamente amplio. Esto ha hecho que varios puntos del trabajo puedan ser objeto de futuras investigaciones y ampliaciones, una tarea que no he podido llevar a cabo en esta ocasión debido a ser mi primera experiencia realizando un trabajo de este tipo. Asimismo, me ha resultado difícil concretar el concepto de *NARRATIVA EN LA MÚSICA*. Abordar un tema tan amplio sin una estructura específica definida puede ser complicado y caótico.

En resumen, aunque he aprendido y logrado mucho, la amplitud del tema y mi inexperiencia en la realización de un TFG han limitado algunos aspectos de mi investigación. Sin embargo, esta experiencia ha sido muy buena para mi desarrollo académico y profesional, y me ha preparado mejor para futuros proyectos de investigación.

6. Bibliografía.

Brooks, G. (2007) *Freddie Mercury: su vida contado por él mismo*, Robinbook, España.

Borrás, M. (2005) *La letra en el cine: escritores en el cine europeo*. Universidad Francisco de Vitoria, Centro de Documentación Europea, Madrid.

Casas, A. (2018) *Freddie Mercury: Una biografía*, Random Comic, España.

Charaudeau, P. (2006) *El contrato de comunicación en una perspectiva lingüística: Normas psicosociales y normas discursivas*, París.

Dahlhaus, C. (1985) *¿Qué es la música?*, Acantilado, Berlín.

Delgado, D. (2020, 8 abril). El monomito, la metahistoria de las historias. *Muy Interesante*. <https://www.muyinteresante.com/historia/35670.html>

Disturbios, D. (2021, 24 marzo). C. Tangana, entrevista en la revista Mondo Sonoro (2021). *MondoSonoro*. <https://www.mondosonoro.com/entrevistas/c-tangana-entrevista/>

García y Rajas, (2011) *Narrativas audiovisuales: los discursos*, Icono14 editorial, Madrid.

Girela, F. J., & Ríos, A. (2023b, noviembre 16). C. Tangana: "Quizá mi mayor arrepentimiento es haber vivido tan deprisa". *GQ España*. <https://www.revistagq.com/articulo/c-tangana-entrevista-documental-esta-ambicion-desmedida-el-madrileno>

Grout, D. y Jalisca, C. (1990) *Historia de la música occidental*, Alianza, Madrid.

Guerrero, F. (2013) *Historia de la música*, ICPM Curso, España.

Hormigos, R. (2008) *Música y sociedad: análisis sociológico de la cultura musical de la posmodernidad*, Madrid.

Huston-Crespo, M. E. (2022b, abril 3). C. Tangana nos cuenta cómo nació «El Madrileño», su tercer álbum. *CNN* <https://cnnespanol.cnn.com/2022/04/03/c-tangana-madrileno-entrevista-zona-pop-orix/>

Hunter McEwan y Kieran Egan, (1955) *La narrativa en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación*, Argentina.

López, R. (2002) *Cuando la música cuenta Narratividad y análisis musical en una canción del siglo XVII*, Seminario de Semiología Musical (UNAM), Valladolid.

Maneveau, G. (1993) *Música y Educación*. Rialp, Madrid.

Martínez, A. (2021, 10 mayo). C. Tangana y el Tiny Desk de «El Madrileño»: una entrevista. *GQ*. <https://www.gq.com.mx/entretenimiento/articulo/c-tangana-y-el-tiny-desk-de-el-madrileno-una-entrevista>

Martin, J. (2017) *Queen y Freddie Mercury Vida, canciones, conciertos clave y discografía*, Robinbook, España.

Michels, U. (1982) *Atlas de música*. Alianza, Madrid.

Mithen, S. (2006) *The Singing Neanderthals: The Origins of Music, Language, Mind and Body*, Harvard University Press, Massachusetts.

MST Concept Design School. (2022, 26 mayo). Los 12 pasos de "El viaje del Héroe" o Monomito. *MST Design Academy*. <https://www.mstschool.mx/post/los-12-pasos-de-el-viaje-del-h%C3%A9roe-o-monomito>

Santillán, A. (2018). *Técnica de Análisis de una Obra Literaria narrativa*. www.academia.edu)

Stumpf, C. (1979) *El origen de la música*, Georg Olms, Alemania.

Rebuffi, M. (2017) Hermenéutica en música: el monomito de Joseph Campbell y las funciones de Vladimir Propp en la forma sonata clásica. *Revista del Instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega"*, N° 31. <https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/1304/1/hermeneutica-en-musica-campbell-propp.pdf>

Quintiliano, A. (1996) *Sobre la Música*, Editorial Gredos, Madrid.

Jones, L. (1997) *Freddie Mercury: La biografía definitiva*, Alianza, España.

Jiménez, I. M. (2015b). *Narrativa histórica y narrativa literaria*. Ucr.

https://www.academia.edu/10979472/Narrativa_hist%C3%B3rica_y_narrativa_literaria

Wibel, J. (2021) Análisis de El Madrileño todos los detalles, (video). YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=dpwCkNPWCP0>

Riemann, H. (2005). *Teoría general de la música*, Idea Books, España.

Zavala, L. (2007). *De la teoría literaria a la minificación posmoderna*. Ciências Sociais

Unisinos, vol. 43, núm. 1, Universidade do Vale do Rio dos Sinos São Leopoldo, Brasil