

## El Instituto Complutense de Ciencias Musicales recupera 3.000 partituras y las clasifica según las emociones humanas (el 90% de ellas inéditas)

- Se trata de la mayor colección digital de arias con 3.000 partituras de 200 óperas y música de 300 compositores, todas sobre textos del aclamado poeta del siglo XVIII, Pietro Metastasio.
- Los textos de las partituras han sido clasificados siguiendo la *Teoría de las pasiones humanas* de Descartes, ofreciendo nuevos hallazgos sobre las relaciones entre las emociones, el teatro y la música a lo largo de la historia.
- Músicos, cantantes, investigadores, programadores culturales y aficionados a la música de todo el mundo podrán acceder a miles de arias no escuchadas desde hace 300 años.

Madrid, 2 de febrero de 2024.- La Universidad Complutense de Madrid y el [Instituto Complutense de Ciencias Musicales](#) han recuperado y digitalizado la mayor colección de arias hasta nuestros días: 3.000 partituras, 90% de ellas inéditas, clasificadas según la expresión musical de las emociones que serán accesibles digitalmente desde cualquier parte del mundo. A modo de ‘fábrica de arias’, los más de 30 investigadores participantes en el proyecto han analizado 200 óperas con música de 300 compositores basadas en los 26 libretos del poeta más famoso del siglo XVIII, Pietro Metastasio.

Los hallazgos de la investigación sobre las emociones y la música, y el hecho de que más del 90% de las partituras sean completamente desconocidas, convierten a éste en uno de los proyectos musicológicos más importantes de la década. A partir de ahora, músicos, cantantes, investigadores y melómanos podrán acceder a miles de arias inéditas desde sus ordenadores o teléfonos.

[Didone Project](#) es un proyecto de la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Complutense de Ciencias Musicales, desarrollado a lo largo de cinco años por un equipo de musicólogos, filólogos y científicos de datos. Reconocido por el Consejo Europeo de Investigación como ejemplo de vanguardia en el ámbito musical, ha sido financiado con una Advanced Grant de 2,5 millones de euros.

### El punto de partida: Descartes, las emociones y la invención de la ópera

La convicción de que «el fin de la música es mover los afectos humanos» (Descartes, *Compendium musicae*) ha sido un tema central en el pensamiento musical europeo desde

Didone Project, un proyecto financiado por el Consejo Europeo de Investigación con 2,5 millones de euros, desarrollado por la UCM y el ICCMU



Platón y Aristóteles. La ópera se inventó para recuperar el poder de la música para mover el corazón humano, y su historia es una exploración permanente de la capacidad de la acción, las palabras y la música para transmitir emociones. De ahí su éxito como entretenimiento espectacular que, además, ha servido desde el siglo XVII como escuela de sentimientos: generaciones enteras aprendieron a amar, odiar, alegrarse y entristecerse cantando como cantaban sus héroes operísticos.

En el siglo XVIII se consolidó un nuevo tipo de ópera que se relacionaba directamente con la *Teoría de las pasiones humanas* de Descartes; el público quería sentir las mismas pasiones que experimentaban los personajes a medida que iban cambiando en el transcurso de la acción. El elemento clave era el *aria da capo*, que expresaba por lo general una pasión individualizada (el amor, el odio, la alegría, la tristeza), como una píldora concentrada de sentimientos. Cuantas más arias y más variadas, mejor.

### Obras de Mozart, Bach o Gluck sobre textos de Metastasio, el 'nobel' de la época

Con el fin de explorar de qué manera los compositores del XVIII expresaban las emociones en música, se han transcrito miles de manuscritos y analizado 200 versiones musicales compuestas sobre cinco dramas de Pietro Metastasio: *Didone abbandonata*, *Demofonte*, *Alessandro nell'Indie*, *Artaserse* y *Adriano in Siria*.

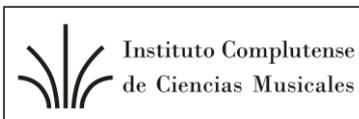
Metastasio (1698-1782) fue poeta imperial durante medio siglo en Viena gracias a su talento y popularidad. Su obra literaria fue tan importante como el código napoleónico en la unificación cultural de la Europa ilustrada. Sus óperas fueron representadas en todos los rincones de Europa, y la primera, *Didone abbandonata* - mujer empoderada, protagonista de la ópera que da nombre al proyecto - se seguía representando todavía más de 100 años después de su estreno. Autor excepcional, sus libretos fueron puestos en música, en algunos casos, con más de 100 versiones distintas por compositores como Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Christian Bach, Christoph Willibald Gluck, Josef Mysliveček, Nicola Porpora, Leonardo Leo, Johann Adolf Hasse, Baldassarre Galuppi, Niccolò Jommelli o Davide Perez, entre otros muchos

### Historia y ciencia de datos para mapear las emociones en la música

Las arias han sido analizadas con medios computacionales, aplicando técnicas estadísticas y de inteligencia artificial. Además de por los habituales criterios de compositor, la plataforma *Didone* permite buscar arias en función de la emoción expresada, el registro vocal, la instrumentación, la tonalidad, la o el cantante que la estrenó, el tempo o el compás, ampliando el conocimiento de la expresión de las emociones a través de la música en el siglo XVIII.

De acceso universal, la plataforma digital *Didone* supone un recurso de gran valor para investigadores interesados en cuestiones históricas y de producción (circulación de

Didone Project, un proyecto financiado por el Consejo Europeo de Investigación con 2,5 millones de euros, desarrollado por la UCM y el ICCMU



repertorio, teatros, cantantes, etc.), así como para intérpretes que quieran acercarse a un **repertorio que ha permanecido oculto en los archivos y bibliotecas desde hace casi tres siglos**. Estudiosos de otras disciplinas como la psicología y las emociones podrán enriquecer la reflexión sobre la universalidad de las emociones.

También permitirá entrenar inteligencia artificial con una cantidad ingente de datos curados por un equipo experto, en tareas como el reconocimiento óptico de partituras manuscritas, el análisis armónico o el reconocimiento de patrones musicales. La librería (código abierto) podrá extraer datos de cualquier partitura musical.

### **Un proyecto europeo de vanguardia desarrollado por más 30 investigadores a lo largo de 5 años**

El Proyecto Didone ha sido desarrollado por el Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU) y Departamento de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid con la colaboración de la Universidad Carlos III de Madrid. Bajo la dirección de **Álvaro Torrente como investigador principal y Ana Llorens como directora científica**, más de **30 musicólogos, filólogos y científicos de datos** han llevado a cabo la investigación a lo largo de cinco años. Avalado por el Consejo Europeo de Investigación, el proyecto ha recibido una financiación de 2,5 millones de euros.

**Didone Project, un proyecto financiado por el Consejo Europeo de Investigación con 2,5 millones de euros, desarrollado por la UCM y el ICCMU**