

APROXIMACIÓN A LA MÚSICA DODECAFÓNICA
(Apuntes de cátedra)

Lic. Julio C. Vivares *

INTRODUCCIÓN

Toda la música tonal de occidente se ha organizado a partir de los 12 sonidos temperados que conforman la llamada escala cromática:

La tonalidad es un sistema jerárquico de construcción musical en donde los grados de la escala ocupan distintas funciones interdependientes. Así, dentro de dicha configuración, el 1º grado o fundamental es el más importante, sometiendo a los restantes (dominante – subdominante – etc.) a una relación directa de dependencia con él.

Por su parte la música dodecafónica, netamente atonal, se articula como un sistema no jerárquico de composición con los doce sonidos temperados, dado que en él cada sonido adquiere entidad propia, sin depender de la afinidad con otros sonidos ni con funciones preestablecidas que los gobiernen, como ocurre en la música tonal.

En síntesis: la música dodecafónica no presenta ninguna relación jerárquica entre los doce sonidos, sino que existe una "democratización" valórica de cada uno de los mismos.

DE LA DENOMINACIÓN INTERVÁLICA

El ámbito de la séptima mayor de la escala cromática contiene doce sonidos y once intervalos. Es posible identificar y clasificar entonces cada intervalo a partir de la cantidad de semitonos que lo componen:

INTERVALO	NÚMERO DE SEMITONOS
2ª menor	1
2ª mayor	2
3ª menor	3
3ª mayor	4
4ª justa	5
Tritono o 4ª aumentada	6
5ª justa	7
6ª menor	8
6ª mayor	9
7ª menor	10
7ª mayor	11

* Docente. Compositor. Director del Instituto Superior de Música "José Hernández". Marzo de 2014.

- ¿Qué es una serie dodecafónica?

Se denomina serie dodecafónica a un ordenamiento no jerárquico de los doce sonidos temperados de la música occidental.

- ¿Cómo se construye una serie dodecafónica?

En primer lugar no debe confundirse la serie con una melodía, un motivo, o un tema, sino que contiene solamente el material preformado para aquellos. El error más difundido acerca de la música dodecafónica es el de suponer que una serie utilizable para la composición está integrada por doce notas mezcladas al azar, según la mera preferencia o capricho del autor. Esto jamás sucede.¹

Una serie dodecafónica responde en su construcción ciertas reglas estructurales básicas:

1. La serie no debe ser concebida de antemano como tema o melodía, puesto que no es aún una forma musical y no representa más que la ordenación del material preestablecido para la composición.
2. Toda serie dodecafónica debe constar obligatoriamente de doce sonidos diferentes sin que se repita ni falte ninguno de ellos.
3. Debe evitarse en la construcción de la serie los saltos mayores a la 8^a.
4. Se preferirán para el armado de la serie los intervalos de 2^a y 3^a. El tritono, la 4^a y la 5ª justas no deben usarse, en lo posible, más de una sola vez en su construcción.
5. No deben seguirse más de dos intervalos de igual extensión.
6. Se evitará, en lo posible, las relaciones melódicas que remitan a elementos armónicamente tonales, por ejemplo los acordes rotos.²
7. Los signos de alteración (sostenidos y bemoles) se usarán en la serie según la lógica del caso.

Ejemplo de serie dodecafónica

Anton Webern, Sinfonía Op. 21

Intervalos 3 1 1 4 1 6 1 4 1 1 3

¹ EIMERT, Herbert (y otros): ¿Qué es la música dodecafónica? Ediciones Nueva Visión. Bs. As. 1973. Pág. 53

² Cabe recordar que en arte toda regla instituida anticipa su próxima violación. Este es el mecanismo de todo avance creativo.

DE LAS LECTURAS BÁSICAS DE LAS SERIES DODECAFÓNICAS

Así como las escalas en la música tonal permiten su lectura de manera ascendente y descendente, también las series dodecafonicas habilitan varias posibilidades de lectura.

Citamos a continuación cuatro lecturas básicas en una misma serie:

1. Lectura Original: O (de izquierda a derecha)
2. Lectura Retrógrada: R (de derecha a izquierda)
3. Lectura en Inversión: I (en espejo con la original)
4. Lectura en Retrógrada Inversión: RI (de derecha a izquierda de la forma espejada)

Serie Original

Retrógrada

Inversión

Retrógrada Inversión

Además cada una de estas formas puede ser transportada a cualquiera de los otros once sonidos de la escala cromática.

LA COMPOSICIÓN DODECAFÓNICA

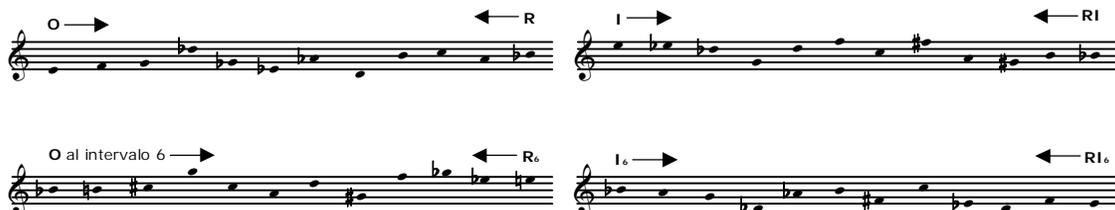
Reglas básicas para componer empleando la serie dodecafónica

DE LA ESTRUCTURACIÓN MELÓDICA SIMPLE

En la composición melódica dodecafónica el orden de aparición de cada uno de los doce sonidos de la serie debe ser respetado en su totalidad: al sonido 1 le seguirá el 2 y así sucesivamente hasta concluir la serie. No podrá saltar ni omitir ninguno de los sonidos de la serie.

Una serie dodecafónica permite infinitas posibilidades de manipulación rítmica. El ritmo otorga vida y hace variar la serie, lo que constituye un procedimiento fundamental en la composición de música dodecafónica.

A modo de ejemplo citamos las series utilizadas por Schoenberg en la Suite para piano Op. 25 (1928) en todas sus formas de lectura:

Schoenberg transporta la serie original al intervalo 6 (4ª aumentada)

Los sonidos de la serie pueden ser transportados también a otras octavas. Cuando ello sucede, se modifican los intervalos, pero los sonidos y la "serie" no se alteran.

En la construcción de una idea musical se permiten las siguientes repeticiones de sonidos de la serie:

1. Repeticiones inmediatas en la misma posición:

(Suite para piano Op. 25)

Arnold Schoenberg

2. Repeticiones inmediatas a la 8ª

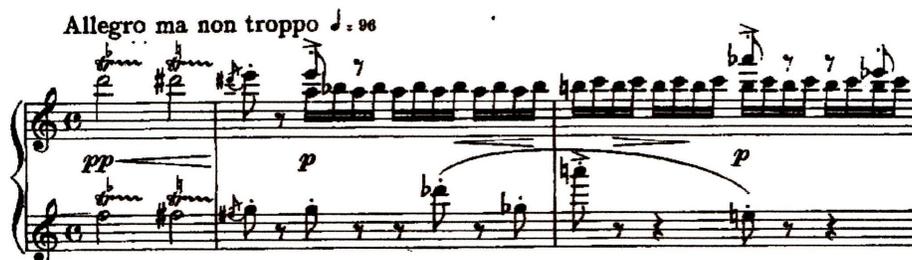

(Ernest Krenek, Op. 83 Doce pequeñas piezas para piano. Pieza N° 3)

3. Repeticiones por medio de mordentes, trinos o trémolos:

(Suite para piano Op. 25)

(Musette)

(Ernest Krenek, Op. 83 Doce pequeñas piezas para piano. Pieza N° 10)

4. Repeticiones por medio de bordaduras o acordes fraccionados:

(Suite para piano Op. 25)

(Intermezzo)

DE LA ESTRUCTURACIÓN ARMÓNICA SIMPLE

Con la sucesión de los sonidos de la serie se pueden formar acordes:

- Dos acordes de seis sonidos
- Tres acordes de cuatro sonidos
- Cuatro de tres sonidos
- Seis acordes de dos sonidos
- y toda combinación posible entre ellos, como por ejemplo: un acorde de cinco sonidos más otro de cuatro y uno de tres, etc.

En el ordenamiento vertical de los sonidos impera tan solo la simultaneidad armónica; la sucesión original de sonidos no puede ya reconocerse dentro de ese ordenamiento.

Los primeros tres acordes presentan una disposición armónica de la forma original de la serie; los siguientes tres la inversión retrógrada.

DE LA ESTRUCTURACIÓN POLIFÓNICA

Para las estructuras polifónicas tienen validez, en particular, las siguientes reglas:

1. Las voces polifónicas pueden encontrarse en el unísono. El unísono no suprime la estructura dodecafónica de voces reales:

(Suite para piano Op. 25)

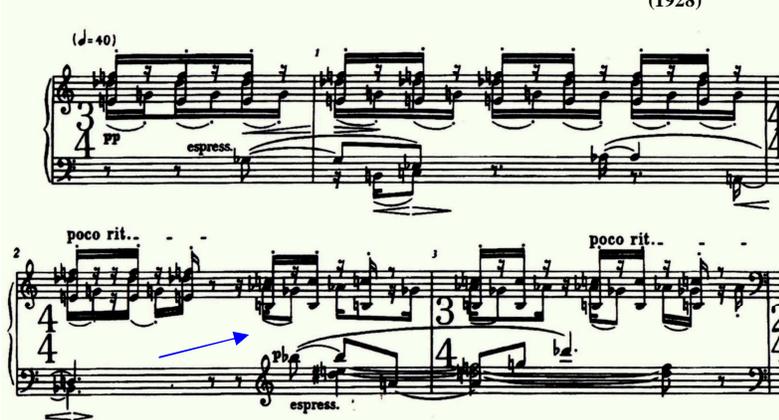
(Musette)

2. Están permitidos los entrecruzamientos de voces.

(Suite para piano Op. 25)

Intermezzo Arnold Schoenberg
(1928)

3. Quedan prohibidos los paralelismos al unísono y a la octava. Otros intervallos pueden proceder (discretamente) en forma paralela, de acuerdo a sus relaciones contrapuntísticas o armónicas.
4. Las voces pueden encontrarse dentro de la octava o a la distancia de una o más octavas. Lo que antes expusimos acerca de la octava vale, lógicamente, también para este caso.
5. La más simple estructura polifónica a dos voces es la combinación de dos series fundamentales:

SUITE FÜR KLAVIER

op. 25

Arnold Schoenberg
(1921-1923)

Präludium

♩ = 80

Rasch (♩ = 80)

Serie original transportada al intervalo 6

6. El canon es una forma polifónica simple que es posible utilizar.

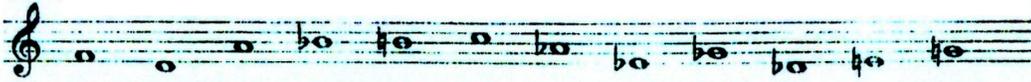
Allegro risoluto ♩ = 120

(Ernest Krenek, Op. 83 Doce pequeñas piezas para piano. Pieza Nº 3)

A continuación proponemos a los estudiantes el análisis de las cuatro primeras piezas del Op. 83 de Ernest Krenek.

Serie Original

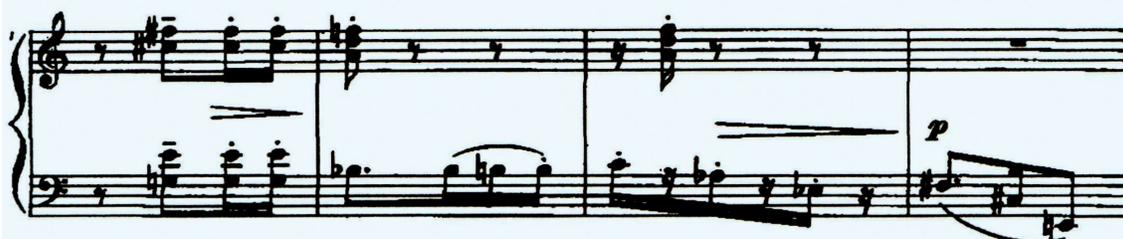
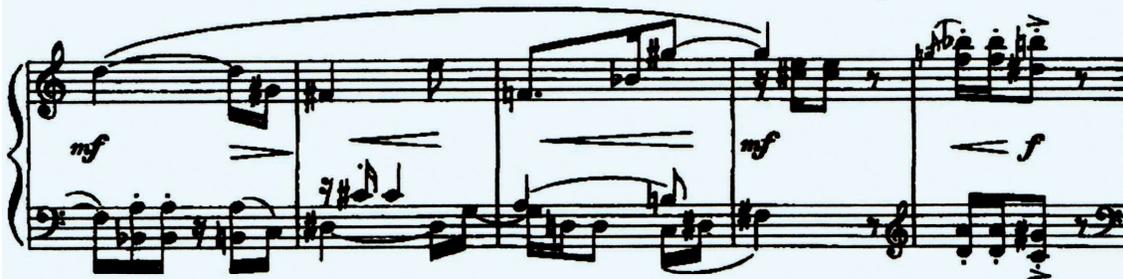
Twelve Short Piano-Pieces

Written in the Twelve-Tone Technique

Ernst Krenek, Op. 83 (1938)

1. Dancing Toys

Allegretto moderato $\text{♩} = 120$

Instituto Superior de Música
"José Hernández"
DIPREGEP N° 7368

APROXIMACIÓN A LA MÚSICA DODECAFÓNICA
(Apuntes de cátedra)

Lic. Julio C. Vivares
Marzo de 2014

The image displays five systems of musical notation for piano. Each system consists of a grand staff with a treble and bass clef. The notation is dense and complex, featuring a variety of rhythmic values, including eighth and sixteenth notes, and rests. Dynamics are indicated throughout, with *p* (piano) appearing in the first system, *f* (forte) and *mf* (mezzo-forte) in the second and fourth systems, and *pp* (pianissimo) in the fifth system. The music is characterized by chromatic and diatonic scales, and a focus on intervallic relationships rather than traditional tonal harmony. The piece concludes with a final cadence in the fifth system.

2. Peaceful Mood

Adagio $\text{♩} = 48$

p dolce, espr. *mf*

p espr. *pp* *p espr.* *mf*

rit. *rit.* *f*

rit. *p* *pp*

3. Walking on a Stormy Day

Allegro risoluto $\text{♩} = 120$

The musical score is written for piano in 2/4 time, marked 'Allegro risoluto' with a tempo of 120 beats per minute. The key signature is one flat (B-flat major or D minor). The score consists of four systems of two staves each. The first system begins with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The second system features a fortissimo (*f*) dynamic. The third system concludes with a piano (*p*) dynamic. The fourth system returns to a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The melody is characterized by a dodecaphonic sequence of notes, with various articulations and phrasing marks throughout.

Instituto Superior de Música
"José Hernández"
DIPREGEPI Nº 7368

APROXIMACIÓN A LA MÚSICA DODECAFÓNICA
(Apuntes de cátedra)

Lic. Julio C. Vivares
Marzo de 2014

The image displays five systems of musical notation for piano. Each system consists of a treble clef staff and a bass clef staff. The notation is complex, featuring a variety of note values, rests, and dynamic markings. The first system includes markings for *f*, *mf*, and *f*. The second system includes a *p* marking. The third system includes *f* markings. The fourth system includes *p* and *f* markings. The fifth system includes *f* markings. The music is written in a complex, atonal style characteristic of dodecaphony.

4. The Moon Rises

Adagio ♩. 42

The musical score for "The Moon Rises" is presented in five systems of grand staff notation. The first system begins with a piano (*pp*) dynamic and a half note tempo marking. The second system continues with piano (*p*) dynamics. The third system features piano (*p*) and piano-piano (*pp*) dynamics. The fourth system includes piano-piano-piano (*ppp*), piano (*p*), and piano-espressivo (*p espr.*) dynamics, with an 8-measure repeat sign. The fifth system concludes with piano (*p*) and piano-piano-piano (*ppp*) dynamics, including a *pp dolce* marking.