

EDITORIAL

Técnicas seriales en Latinoamérica. Una mirada desde el análisis musical

Dodecafonía, dodecafonismo, serialismo y serialismo integral son algunos de los conceptos asociados a un conjunto de procedimientos de composición que proponen sistematizar el trabajo con determinados parámetros musicales, especialmente las alturas. Desde la década de 1920, la idea de ordenar la materia prima de una composición en forma de serie ha despertado reacciones tanto de fascinación como de rechazo, generando intensas discusiones estéticas que alcanzaron no solamente a la etapa temprana del surgimiento de la propuesta dodecafónica de la segunda Escuela de Viena, sino que se extendieron a sus desarrollos en décadas posteriores, lo que tuvo un especial énfasis en la posguerra. Al menos a partir de la década de 1930, algunos compositores latinoamericanos adaptaron procedimientos seriales en sus composiciones, siendo uno de los más conocidos el caso de Juan Carlos Paz como pionero de la dodecafonía en Argentina.

Si bien la obra dodecafónica y serial de compositores de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y México ha sido parcialmente estudiada, constatamos que el conocimiento sobre el serialismo latinoamericano es aún incipiente. Especialmente, observamos la necesidad de profundizar en la aplicación de un pensamiento serial en obras en particular, para lo cual resulta esencial realizar un análisis musical. En este volumen de revista *Neuma*, nos ha parecido importante intencionar este énfasis en el análisis musical, demostrando a su vez la importancia de conectar los resultados de este mismo con consideraciones histórico-musicales, culturales, estéticas y discursivas.

La publicación de este dossier se vincula al proyecto Fondecyt Regular 1220792 “El serialismo en América Latina como técnica cultural” y contó con un comité académico conformado por Daniela Fugellie (investigadora responsable del proyecto), Gonzalo Martínez (coinvestigador del proyecto), Susan Campos Fonseca (Universidad de Costa Rica e investigadora colaboradora del proyecto) y Juan Ortiz de Zárate (Universidad Católica Argentina / Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”). Para aportar en el estudio del serialismo desde una perspectiva latinoamericana e incentivar la integración entre investigación musicológica y análisis musical, se invitó a participar en este dossier a autoras y autores de diferentes países hispanoamericanos (Argentina, Chile, Ecuador/Estados Unidos y España) a colaborar con artículos inéditos, con la única condición de que sus temáticas versaran sobre procedimientos seriales en la música latinoamericana desde la década de 1940 en adelante y que utilizaran el análisis musical como instrumento investigativo y expositivo.

Al contrario de querer definir determinadas técnicas seriales a priori, partimos de la base de que los artículos abarcarían un conjunto de técnicas compositivas variadas, incluyendo la dodecafonía, el serialismo integral y procedimientos combinatorios, entre otros, lo cual efectivamente se refleja en los textos que siguen a continuación. De esta manera, el dossier contribuye a un conocimiento profundo sobre un corpus de obras que abordan los procedimientos seriales de maneras diversas, reflejando algunas posibles concepciones de un “serialismo” latinoamericano.

En el primer artículo, los editores de este dossier ofrecemos una visión panorámica e introductoria de los estudios actuales en torno a la dodecafonía y el serialismo a nivel internacional y latinoamericano. Postulamos que dodecafonía y serialismo son conceptos que apuntan a una diversidad de enfoques conceptuales y estéticos, los cuales abordamos a partir de diferentes estrategias de composición, implicancias estéticas y periodizaciones históricas. Tras esto, tomamos como ejemplo algunos fragmentos de obras del compositor chileno Gustavo Becerra-Schmidt (1925-2010), los que demuestran cómo en la obra de un mismo creador la aplicación de procedimientos seriales puede ser diversa y diferenciada, algo que se hace claro una vez que se profundiza en las obras a través del análisis musical.

Por su parte, Ketty Wong explora el estilo ecléctico del compositor ecuatoriano Luis Humberto Salgado (1903-1977), quien a partir de una particular aplicación de procedimientos seriales, logró integrarlos en una música de carácter nacional, en la cual el universo dodecafónico dialoga con escalas pentáfonas, ritmos y danzas propias de las culturas locales. La autora propone que esta peculiar búsqueda, que analiza a partir de cuatro piezas para diversas formaciones, encarna un modernismo global, que descentraliza y “provincializa” las nociones eurocéntricas del modernismo entendido como dominio exclusivo de un centro hegemónico.

Distinta a esta búsqueda desde lo local es la perspectiva que nos presenta Carlos Villar Taboada, quien dedica su estudio a la primera obra serial del compositor español Rodolfo Halffter (1900-1987), escrita en su exilio mexicano. El autor demuestra a través de su análisis de qué manera la obra para piano *Tres hojas de álbum* (1953) es heredera directa de la propuesta de Arnold Schoenberg, pero al mismo tiempo refleja la integración de elementos hispanos, evocados desde la particular situación del exilio.

Constanza Arraño aporta al dossier estudiando un género hasta ahora poco abordado en relación a las aplicaciones seriales en América Latina, como lo es la ópera. Su artículo se enfoca en *La sugestión* (1959) del compositor chileno Pablo Garrido (1905-1982), ópera de cámara de un estilo ecléctico. A través de un análisis musical y del libreto, la autora demuestra de qué manera la dodecafonía se inserta en la obra con fines dramáticos, enfatizando la aparición de sucesos sobrenaturales.

Los dos últimos artículos abarcan estudios de música argentina, demostrando tanto la prevalencia del serialismo como alusión o referencia en la música contemporánea, como también la amalgama del serialismo con el mundo de la música popular urbana. Pablo Jaureguiberry estudia una obra en específico, *barro sublevado* (2003) del compositor Jorge Horst, explorando sus vinculaciones con el serialismo panintervalico de Luigi Nono, que dialoga con la *poiesis* del tango y la invocación criptológica a la figura de Ernesto “Che” Guevara. Por su parte, Edgardo Rodríguez abre una ventana a las relaciones de las técnicas seriales con la música popular latinoamericana, presentando también un estudio sobre una obra específica: en este caso se trata del tango *Serial dodecafónico* (1963) del compositor Eduardo Rovira (1925-1980). Rodríguez se centra en la utilización sumamente idiosincrática que Rovira hace del dodecafonismo schoenberguiano, llegando incluso a cuestionar si realmente puede entenderse como tal, vinculando la obra con una modernidad aprendida.

Los estudios presentados en este dossier demuestran, de diferentes formas y desde perspectivas diversas, el trabajo de apropiación de una técnica compositiva europea desde una realidad muy diferente a la que la vio nacer, una experiencia que se fue acentuando desde la década de 1940. Sin embargo, y esta ha sido una de las motivaciones que llevó a la reunión de estos trabajos, quedan muchísimos casos por estudiar, tanto de países como de compositores puntuales, y estamos lejos aún de alcanzar una panorámica completa de la

permanencia o ausencia del serialismo concebido desde América Latina. En la convicción de que el abordaje analítico aporta una mirada que no tiene por qué prescindir del contexto histórico-cultural, hemos querido vincular las diversas perspectivas de los autores aquí publicados con el denominador común del análisis musical, con la intención de subrayar la necesidad de contemplar lo que la propia música nos tenga que decir.

Daniela Fugellie y Gonzalo Martínez
Editores invitados