

VIENA: ENTRE NOTAS Y ESTRUCTURAS

VIENNA: BETWEEN NOTES AND STRUCTURES

Reseña a Edgardo Rodríguez y Alejandro Martínez (2022). *Viena y alrededores: Atonalismo libre, Dodecafonismo y Serialismo*. Papel Cosido, 146 páginas.

Agustín Antonio Rodríguez | agustinrodriguez_lp@hotmail.com

Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano (IPEAL). Facultad de Artes. Universidad Nacional de La Plata

RESUMEN

Viena y alrededores: Atonalismo libre, Dodecafonismo y Serialismo integral es una obra imprescindible que ofrece una perspectiva profunda y completa sobre una de las corrientes musicales más influyentes de la primera mitad del siglo xx. Con su enfoque riguroso pero accesible, Rodríguez y Martínez nos guían en un fascinante viaje a través de la música vanguardista y su historia, proporcionando ejemplos musicales que ilustran de manera brillante los conceptos teóricos. Este libro es esencial para aquellos que desean comprender la evolución de la música contemporánea y su legado en la actualidad.

ABSTRACT

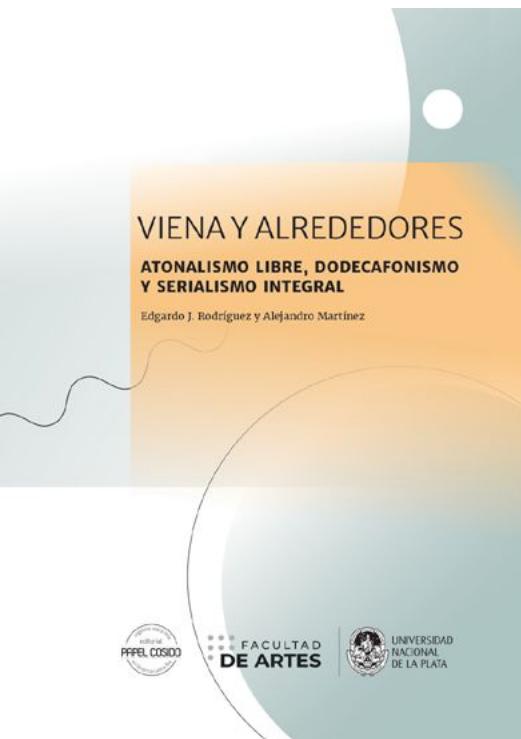
Viena y alrededores: Atonalismo libre, Dodecafonismo y Serialismo integral is an essential work that offers a deep and comprehensive perspective on one of the most influential musical movements of the first half of the 20th century. With its rigorous yet accessible approach, Rodríguez and Martínez guide us on a fascinating journey through avant-garde music and its history, providing musical examples that brilliantly illustrate the theoretical concepts. This book is indispensable for those seeking to understand the evolution of contemporary music and its legacy today.

PALABRAS CLAVE

Atonalismo; dodecafonismo; serialismo integral; análisis musical

KEYWORDS

Atonalism; Dodecaphonism; Integral Serialism; Musical Analysis

Viena y alrededores: Atonalismo libre, Dodecafonismo y Serialismo integral (2022) es una obra esencial para todos aquellos interesados en la música contemporánea y su historia. Los autores, Edgardo Rodríguez y Alejandro Martínez, fusionan su experiencia en la docencia e investigación musical para sumergirnos en la Viena de principios del siglo xx y en el desarrollo de una de las corrientes más importantes de la época.

Este libro ofrece no solo una perspectiva histórica y cultural que dialoga con la bibliografía especializada, sino también un análisis detallado y riguroso de numerosos ejemplos musicales, centrándose especialmente en el enfoque estructural de las piezas. Los autores logran combinar la erudición académica con una escritura clara y precisa, lo que hace que la lectura sea accesible y enriquecedora para un amplio público.

La obra está compuesta por cuatro capítulos que siguen una progresión cronológica y temática, lo que permite al lector adentrarse de manera gradual en el estudio de estas corrientes musicales vanguardistas. El primer capítulo, titulado «Schönberg y la reflexión sobre la forma musical», establece los cimientos teóricos para comprender el Atonalismo libre, el Dodecafonismo y el Serialismo integral. Los autores nos presentan los conceptos clave y las ideas innovadoras de Arnold Schönberg, sentando así las bases para la exploración de las corrientes que le sucedieron.

El segundo capítulo, «Atonalismo libre», se centra en el análisis detallado de obras seleccionadas que ejemplifican esta corriente. Rodríguez y Martínez desglosan las estructuras musicales, revelando la complejidad y la riqueza de las composiciones atonales libres. Mediante ejemplos musicales específicos, el lector puede apreciar cómo los compositores exploraron nuevas sonoridades y abandonaron las convenciones tonales tradicionales.

El tercer capítulo, «Dodecafonismo», profundiza en esta técnica revolucionaria desarrollada por Schönberg y llevada a su máxima expresión por sus discípulos, como Anton Webern. Los autores exploran en detalle los conceptos teóricos fundamentales del dodecafonismo, como la serie dodecafónica, y examinan cómo estos compositores aplicaron estas ideas en su música. Además, se destacan las particularidades y los desafíos técnicos que surgieron con el uso de esta nueva forma de organización melódica y armónica.

El cuarto y último capítulo, «Serialismo integral», examina la evolución de la técnica serial en la música del siglo xx. Los autores describen la reinterpretación que hizo Webern de las ideas seriales en los cursos de posguerra, así como el impacto histórico de la obra de Olivier Messiaen y su influencia en las composiciones de Pierre Boulez y Karlheinz Stockhausen. Este capítulo cierra el libro de manera magistral, mostrando cómo estas corrientes vanguardistas se entrelazan y se desarrollan a lo largo del siglo xx.

Viena y alrededores: Atonalismo libre, Dodecafonismo y Serialismo integral es una obra imprescindible para músicos, docentes, investigadores y estudiantes de música. Los autores logran presentar un estudio exhaustivo de estas corrientes musicales de manera accesible, lo que permite que tanto expertos como aquellos menos familiarizados con el tema puedan apreciar y comprender su importancia en

la música contemporánea. Además, el libro se convierte en un valioso recurso para aquellos que deseen profundizar en la técnica compositiva de músicos destacados como Schönberg, Webern y otros exponentes del atonalismo, del dodecafonismo y del serialismo integral.

En conclusión, *Viena y alrededores: Atonalismo libre, Dodecafonismo y Serialismo integral* es un libro fundamental para aquellos interesados en la música contemporánea y su evolución a lo largo del siglo xx. Con una combinación magistral de perspectiva histórica, análisis musical y claridad expositiva, Edgardo Rodríguez y Alejandro Martínez logran proporcionar a los lectores de habla hispana una obra de referencia que enriquecerá su comprensión y apreciación de estas corrientes vanguardistas.