

Técnica Dodecafónica: *Referencia básica*

Por Dan Román

D.M.A. (Doctor en Artes Musicales)

Profesor Asistente Visitante, Trinity College, Hartford, Connecticut

Traducción al español de José Rodríguez Alvira

¿Qué es el dodecafonismo?

El dodecafonismo es un método desarrollado por Arnold Schoenberg entre finales de la década de 1910 y principios de la década de 1920, con el propósito de facilitar al compositor la estructuración de música atonal proveyendo una serie de principios y procesos que le servirían de guía.

Una breve nota histórica:

Schoenberg no fue el único compositor en desarrollar un método dodecafónico; otros compositores, como Josef Matthias Hauer y Charles Ives desarrollaron usos sistemáticos similares de la escala cromática, pero el de Schoenberg es el de más significado histórico.

¿Por qué usarlo?

La música tonal se basa en principios tradicionales como las cadencias, modulaciones, escalas diatónicas, funciones jerárquicas de los grados de la escala (tónica, dominante, subdominante, etc.) entre otros. Al escribir música atonal, el compositor debe prescindir de muchos, si no de todos los principios tradicionales de la tonalidad y no puede contar con ellos para servir de guía y estructura a su obra musical. Como resultado, la escritura de música atonal se torna difícil e incierta.

Schoenberg trabajó durante muchos años buscando una solución a este dilema y eventualmente se decidió por un método de organización de sonidos que pudiese garantizar la disolución de la tonalidad en una obra musical y que simultáneamente proveyera métodos para el desarrollo musical, temático y estructural de una composición atonal. De esta forma, la técnica dodecafónica puede sustituir en la música atonal los principios fundamentales de la tonalidad.

¿Cómo funciona?

El uso estricto de la técnica dodecafónica es bastante sencillo:

- Primeramente, el compositor debe “inventar” una serie dodecafónica. Esta serie contiene las doce notas de la escala cromática, organizadas de acuerdo al deseo del compositor. Esta serie servirá de semilla generadora de la composición.

- La serie será usada como material de base para melodías o acordes a través de la pieza siguiendo una regla fundamental: cuando una nota haya sido usada, no podrá volver a usarse hasta que todas las demás notas de la serie sean usadas. Esta regla establece la igualdad en importancia entre todas las notas de la escala cromática y elimina la posibilidad del establecimiento de un centro tonal.
- Componer una obra usando una serie dodecafónica en particular tiene el potencial de ser limitante y restrictivo. Para expandir las posibilidades compositivas el compositor puede manipular la serie de varias formas: transformarla por movimiento retrógrado, contrario o inversión interválica, transportarla y dividirla en grupos. Estas formas de manipulación serán explicadas en las páginas a seguir.

El compositor puede usar estas manipulaciones de la serie dodecafónica de forma separada o simultánea. Además, puede introducir nuevas series y manipularlas a través de la obra.

Como se puede apreciar, la técnica dodecafónica ofrece una infinidad de posibilidades compositivas estableciendo al mismo tiempo principios para la creación de música atonal. Es importante señalar que la técnica de Schoenberg no tiene que ser usada de forma restrictiva. Algunos compositores, incluyendo a Schoenberg mismo, han sido bastante liberales en su uso; otros incluso la usan como una herramienta creativa simultáneamente con otras técnicas compositivas.

Veremos a continuación las formas básicas de manipular la serie dodecafónica y como implementar su uso en una pieza musical...

A continuación presentamos una serie dodecafónica. Cada nota es precedida de la alteración correspondiente. Aunque esto no es necesario, a menudo se hace para propósitos de claridad:

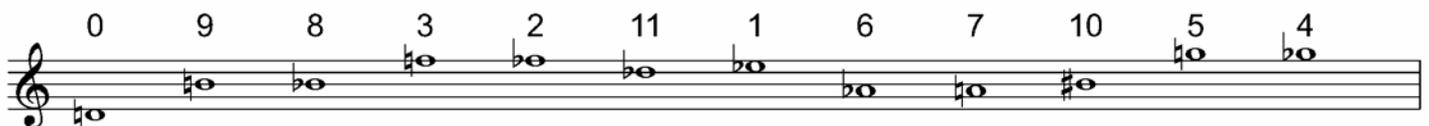
Tomamos la primera nota de la serie como punto de partida y la asociamos con el número 0. Partiendo de la primera nota, construimos una escala cromática y numeramos ascendentemente sus notas:

Usando de guía la escala anterior, numeramos las notas de nuestra serie:

En una serie un la sostenido equivale a un si bemol. En otras palabras, notas enarmónicas son equivalentes:

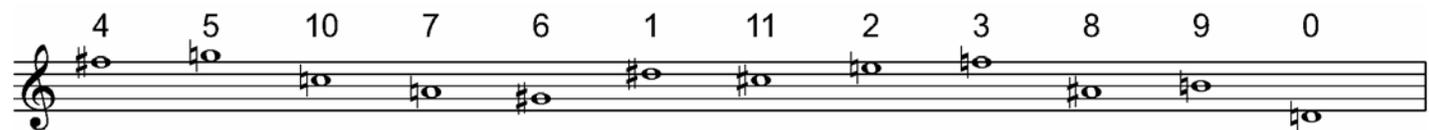
De forma similar, cada nota puede ser presentada en cualquier octava sin alterar la serie:

A continuación presentamos nuevamente nuestra serie. La forma original de la serie se llama serie *prima* o simplemente **P**:

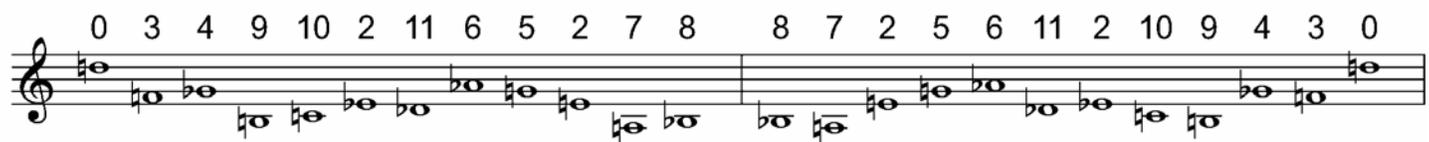

Podemos transformar la serie leyéndola en sentido inverso (comenzando con la última nota). Esta forma se llama *retrógrada* o **R**:

Podemos transformar la serie de forma similar a si pusiéramos un espejo debajo de la serie original: se invierte la dirección de los intervalos de forma que, por ejemplo, una tercera menor descendente se convierte en una tercera menor ascendente.

Este procedimiento se conoce por *inversión* de la serie, o simplemente **I**: Claro está, podemos también transformar la serie usando el *retrógrado de la inversión* (**RI**) leyendo la serie invertida por movimiento retrógrado:

En estos dos ejemplos hemos mantenido la numeración de la serie original.

La serie, en cualquiera de sus formas, puede ser transportada. Para señalar el transporte que estamos aplicando, usamos un número que representa la cantidad de semitonos ascendentes por los que estamos transportando la serie. Por ejemplo, si transportamos la serie una quinta justa, ascendente, el número de nuestro transporte (o valor) será 7. Sería 7 también si la transportamos una cuarta descendente porque siempre contamos el número de semitonos de manera ascendente.

Un transporte de tercera mayor ascendente produciría un transporte de valor 4, mientras que un transporte de tercera mayor descendente correspondería al valor 8 (una tercera mayor descendente invierte en una sexta menor ascendente).

La serie prima o **P₀** :

La serie prima transportada una segunda menor ascendente (un semitono) o **P₁** :

La serie prima transportada una quinta justa ascendente (siete semitonos ascendentes) o **P₇** :

La serie prima transportada una segunda menor descendente (que equivale a una séptima mayor ascendente u once semitonos) o **P₁₁** :

Podemos transportar las formas retrógradas (R), invertidas (I) y retrógradas de las inversiones (RI). Por ejemplo:

El retrógrado de una serie transportado una quinta ascendente es **R₇**,

La inversión de una serie transportada una segunda mayor es **I₂**,

El retrógrado de la inversión de una serie transportado tritono ascendente o descendente sería **R₁₆**,

Se recomienda subindizar el número de la serie, pero no es absolutamente necesario. Por ejemplo, P8 puede ser escrito P8.

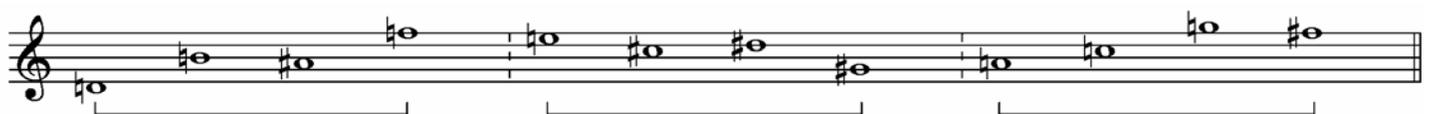
Una serie así como cualquiera de sus variantes (P, R, I, RI y cualquier transporte) puede fragmentarse en secciones, de forma que cada sección pueda ser usada de manera individual o en combinación con otras secciones. En teoría, las posibilidades de subdivisión son infinitas; sin embargo, el mantener la identidad de la serie es un factor importante.

La forma más simple de subdividir la serie es en partes iguales; en otras palabras el mismo número de notas en cada grupo. Por otro lado, normalmente mantenemos el mismo orden de notas en cada grupo, sin saltos o modificaciones del orden original.

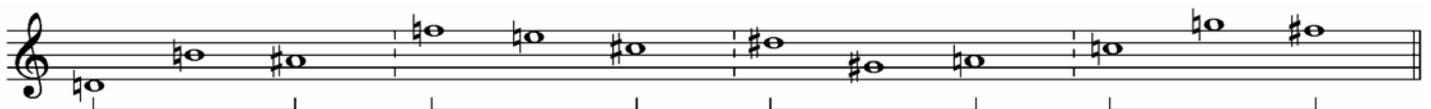
*Nuestra serie dividida en dos grupos teniendo el mismo número de notas.
Por tener cada grupo seis notas, reciben el nombre de hexacordos:*

*Nuestra serie subdividida en tres grupos teniendo el mismo número de notas.
Por tener cada grupo cuatro notas, reciben el nombre de tetracordos:*

*Nuestra serie subdividida en cuatro grupos teniendo el mismo número de notas.
Por tener cada grupo tres notas, reciben el nombre de tricordos:*

¡Pongamos finalmente nuestra serie y sus variantes en uso! El siguiente ejemplo muestra la serie en sus formas prima, retrógrada e invertida. Muestra también la serie prima dividida en cuatro tricordos (grupos de tres notas) y la forma en que la podemos usar de forma vertical (como acordes). El ejemplo también muestra el desplazamiento de octavas dentro de la serie:

La serie prima sin transporte (P_0)

La inversión sin transporte (I_0)

La prima transportada una segunda menor ascendente (P_1) con cambios de octava

El retrógrado sin transporte (R_0) cambiando la octava de algunas notas

Forma prima sin transporte (P_0) dividida en grupos de cuatro notas y usada de forma vertical para producir acordes