

Reseña / Resenha / Review

Corrado, Omar. 2012. *Vanguardias al sur: la música de Juan Carlos Paz*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 431 páginas.

por Cristian Villafañe
Universidad Nacional de Rosario
cristian.villafane@gmail.com

El libro de Omar Corrado, *Vanguardias al sur: la música de Juan Carlos Paz*, es el primer escrito exhaustivo de producción argentina sobre la vida y obra de una personalidad artística que, en muchas oportunidades, es más recordada por sus aportes musicológicos o sus singulares intervenciones en la esfera pública, que por su prolífica y singular producción musical.

La decisión tomada por la Universidad Nacional de Quilmes de publicar el libro sobre Juan Carlos Paz, por el que su autor obtuvo el Premio de Musicología Casa de las Américas en 2008, es coherente con un creciente fenómeno de revitalización de su obra en los últimos años, que encontramos también en el ámbito de conciertos y de la producción fonográfica. Consideramos que la lectura de este libro, a pesar de ser un texto con gran contenido teórico y técnico, resulta imprescindible para aquella persona interesada, independientemente de su nivel formativo, en profundizar sobre la vida y obra de Juan Carlos Paz.

La prosa con la que Corrado redacta la introducción, tanto fluida como elegante, es una constante sostenida a lo largo de toda la exposición, que ofrece explicaciones consistentes de cada uno de los aspectos abordados.

El libro está organizado en dos partes: Secuencias y Articulaciones, además de un apartado dedicado exclusivamente a la documentación con la que fue hecho el volumen y de una amplísima bibliografía. Corrado aborda, en la primera parte, el recorrido diacrónico de la producción paziana y, en la segunda, aspectos teóricos que considera fundamentales dentro de la obra del compositor.

“Situación y oportunidad” es el nombre del primer capítulo, donde el autor recorre los primeros años de Paz, al tiempo que explica detalladamente los comienzos de su vida artística. Aquí, se recuerda la tenacidad con que Paz abordó en forma autodidacta el estudio de la composición, tanto desde el análisis de partituras de compositores europeos como de la lectura del *Cours de composition musicale*, escrito por el compositor francés Vincent d’Indy. Según Corrado, Paz encuentra en el estudio de las obras, desde J.S. Bach hasta César Franck, la justificación histórica necesaria para sus búsquedas ulteriores. Asimismo, explica la cercanía entre Paz y Franck, recordando cómo el argentino “valora las obras fuertemente estructuradas,

ascéticas y rigurosas, sin ningún compromiso con elementos extramusicales [...]” (38) del sinfonista belga. En el mismo sentido, la cita anterior expone implícitamente la creciente distancia que Paz tomaría respecto de otros compositores argentinos de la época, tal como Alberto Williams.

A comienzos de 1920, comenzaban a gestarse en Buenos Aires diversos debates sobre la actualidad artística e intelectual, en los cuales Paz, impulsado por su obsesiva búsqueda de contemporaneidad y de sincronización respecto de ella, tomaría progresivamente mayor participación. Corrado aborda este aspecto en el segundo capítulo, titulado “Resonancias de la *Schola cantorum*”, donde analiza este hecho, junto con la influencia de la *Schola* y su superposición con el progresivo auge de soluciones idiosincráticas a las que, motivado por la modernidad proveniente de Europa, arriba Paz. Impulsado por el rechazo a cualquier relación música-significado, el compositor se refugia en la confianza de la estructura encontrada en Franck, y promovida por *d’Indy* en su *Cours...* A pesar de las primeras críticas que recibe en medios públicos por este anclaje abstracto y objetivo, Paz las refuta sin concesiones, explicando que, contrariamente a las relaciones extramusicales presentes en las obras de corte nacionalista, es la estructura la que permite organizar el impulso creativo y la expresión que de éste emana. En este sentido, Corrado realiza un análisis exhaustivo, con abundante soporte gráfico, biográfico y bibliográfico, que pone claramente de relieve la dialéctica operante en Paz entre su recurrencia a estructuras formales canónicas y las exploraciones que realiza en el campo de las alturas. Estas exploraciones, paulatinamente, dejarán entrever un nuevo horizonte estético en la producción del compositor.

Las nuevas búsquedas de este período compositivo se orientan hacia la adopción singular de la politonalidad, principalmente a partir de la obra de Igor Stravinsky. Dado que no es simplemente una copia de su técnica, sino más bien una elaboración personal la que Paz realiza siendo fiel a su imperativo modernista, Corrado titula “Juego de espejos” al tercer capítulo de este volumen, aludiendo metafóricamente a cómo Paz acude, nuevamente, a una referencia externa para alcanzar y desarrollar sus propias soluciones. El empleo de un nuevo diatonismo orientado eminentemente a la saturación del total cromático, y cuya legitimidad estética esté dada únicamente por la coherencia interna de sus materiales, se alinea no solamente con el auge de las corrientes objetivistas ya asentadas en los ámbitos musicales de la época, sino también con la aspiración a la contemporaneidad perseguida por Paz.

A su vez, como consecuencia de este impulso, Corrado indica que en este período, la concepción rítmica de Paz, de modo semejante a lo que sucedió previamente con las alturas, sería puesta en revisión. El análisis específico de este aspecto se encuentra en el cuarto capítulo, cuyo título “Ostinati” sugiere la nueva inclinación paziana respecto de la rítmica. De acuerdo con el autor, en este período “se trata de sostener la forma a través de la capacidad unificadora, aglutinante, de la rítmica [...]” (110). En este momento, la rítmica pasaría a ser el factor de cohesión de las elaboraciones realizadas en el campo de las alturas que, por la forma en que se encuentran organizadas, no permiten deducir de ellas ninguna direccionalidad temática o discursiva. En este sentido, Corrado propone que la preocupación de Paz por estar al tanto de las soluciones compositivas de vanguardia lo pone en contacto con Alois Hába y Slavko Osterc,

ambos referentes de la música atemática, en una confluencia que continúa y refuerza el desarrollo de su objetivismo. A su vez, al tiempo que entra en contacto con los compositores checos, llega de manera casi casual a la obra de Arnold Schönberg, a través de escritos y partituras que alcanzan, en Buenos Aires en esta época, una proliferación sin precedentes.

Corrado describe la figura del compositor vienés como un nuevo referente para Juan Carlos Paz, quien, como explicamos previamente, vuelve a encontrar en el pensamiento de un compositor extranjero, resonancias y confirmaciones de sus propias inquietudes compositivas. Este encuentro funciona en Paz como un elemento cristizador, un momento en el que parece haber alcanzado finalmente aquel ideal abstracto y objetivista prefigurado en sus primeros distanciamientos de las músicas referenciales. Es por ello que el autor titula “Estabilizaciones” al quinto capítulo de su libro, donde aborda *in extenso* el período dodecafónico del compositor. Corrado destaca que Juan Carlos Paz fue el único compositor latinoamericano que durante un tiempo considerable utilizó el sistema dodecafónico de forma consecuente, abogando por su reconocimiento en los ambientes artísticos de la época. A su vez, expone las agitadas confrontaciones públicas en las que Paz sostenía la importancia y pertinencia histórica de este método compositivo, frente a los academicismos y nacionalismos imperantes en el ámbito local.

En concomitancia con el desarrollo del pensamiento dodecafónico, Corrado dedica el sexto capítulo al análisis del “Apogeo de la estructura”, expresión que es a su vez título del mismo. En un análisis exhaustivo y claro, el autor desgana minuciosamente la factura de las principales obras dodecafónicas de Paz, trazando un recorrido consistente que pone en evidencia tanto las matrices técnicas de las obras, como también las necesidades expresivas que el compositor vehiculizaba a través de ellas.

La expresión “puntos de llegada”, con la que comienza este capítulo, condensa perfectamente la situación en la que se encontraba Paz a fines de la década de 1950, período en el que se incluye la mayor parte de su producción. Luego de un extenso trabajo compositivo y de una tenaz militancia por el reconocimiento y la difusión del sistema dodecafónico en Buenos Aires, Paz comienza a sentirse progresivamente atraído hacia nuevas formas de expresión y, así como sucedió anteriormente con Hába, Stravinsky y Schönberg, a nuevas soluciones al problema que significaba para él la composición musical.

Corrado dedica el séptimo capítulo de su libro, titulado “Otros sonidos, otras imágenes”, a explicar cuáles fueron las consecuencias que trajo esta crisis del pensamiento serial en la producción de Juan Carlos Paz. En primer lugar, explica detalladamente cómo son desplazados los modelos a los que el compositor suscribió en épocas anteriores, por la potencia expresiva y el carácter liberador del pensamiento que encarna la obra de Edgard Varèse. La principal consecuencia de este cambio de anclaje, siguiendo la terminología empleada por el autor, es la jerarquización de las texturas, del timbre y de la organización espacial de la materia sonora, hecho que invierte el ordenamiento de los parámetros a los que Paz suscribió previamente.

A su vez, Corrado recuerda las otras dos facetas de Juan Carlos Paz que cobrarían importancia a partir de esta crisis. Primero, la incursión que el compositor realiza en la composición de música incidental como una vía de escape a su estancamiento, un nuevo estímulo creativo que lo aleja de la ansiada abstracción de obras pasadas. Segundo, la faceta

musicológica, que alcanza una mayor dimensión a la que pudo haber tenido en épocas anteriores, más abocadas al sistemático desarrollo del oficio compositivo y a la militancia por sus ideales estéticos. Frutos de esta maduración son la finalización y posterior publicación del libro que Paz le dedica a Schönberg, así como también la redacción de una gran cantidad de artículos dirigidos a publicaciones especializadas.

Al culminar su experiencia serial el compositor entra en un período de reflexión que abarca tanto su propia producción como los impactos que fueron dejando las diferentes vanguardias artísticas a lo largo de su vida. Este momento reflexivo de Paz es expuesto una vez más, con elegancia y sin escatimar detalles y asociaciones que invitan a trascender el *corpus* abordado en el libro, en el octavo capítulo del volumen, titulado “Relatividades”.

En este sentido, Corrado explica que:

[...] el abandono de la composición tal como había sido emprendida hasta entonces, sin otro objeto que la música misma, y el hecho de orientar el trabajo hacia la reflexión musicológica constituyen dos actitudes reveladoras de la necesidad de repensar la propia trayectoria y examinarla a la luz del estado del lenguaje en la época [...] (245).

Por un lado, el adelgazamiento del rigor dodecafónico será producto del desarrollo varesiano de los materiales, hecho que evidencia la creciente concepción matérica en la factura de las obras de este último período. Por otro lado, y simultáneamente, el conocimiento de la indeterminación y la música conceptual lo llevarán a crear obras cuya *poiesis* se opone claramente a sus períodos artísticos anteriores, rozando lo que Corrado denomina como “anti-música”, esto es, “música no cristalizada, pura posibilidad” (258).

La segunda parte del libro, titulada “Articulaciones”, se compone de cuatro aspectos teóricos que, para Corrado, resultan fundamentales para poder comprender la evolución del recorrido artístico de Paz. “A propósito de las funciones temáticas”, noveno capítulo, explica cómo el concepto de tema, heredado de la tradición clásica, sufre mutaciones hasta alcanzar aquel de función temática, que lo incluye y amplía a la vez. De la manera en la que Paz hace y deshace sus soluciones compositivas, consumadas en sistemas y sus respectivas crisis, se ocupa el décimo capítulo, “Sistemas, desvíos, rupturas”. Corrado aborda las “modalidades expresivas” que adopta Paz en el transcurso de su vida en el undécimo capítulo, con ese título. En el duodécimo y último capítulo, titulado “Las direcciones del tiempo”, el autor explica claramente cuáles son las consecuencias de las decisiones compositivas que Paz toma sobre el tiempo musical a lo largo de sus diferentes períodos.

En resumen, la claridad y solidez en la exposición, junto con el equilibrio entre contenidos teórico-técnicos y referencias extramusicales, hacen que el libro de Omar Corrado se imponga, tanto en el ámbito musical como musicológico, como una referencia inequívoca para el estudio de la vida y obra de Juan Carlos Paz.

Biografía / Biografia / Biography

Cristian Villafañe nació en Rosario (Santa Fe, Argentina). Actualmente es estudiante avanzado de la carrera de Composición Musical de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Es docente y Técnico en Grabación y Post-Producción de Audio.

Cómo citar / Como citar / How to cite

Villafañe, Cristian. 2015. Reseña de Corrado, Omar. 2012. *Vanguardias al sur: la música de Juan Carlos Paz*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes. *El oído pensante* 3 (2). <http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/oidopensante> [Consulta: FECHA].