

ESPACIO, TIEMPO Y SILENCIO.

ARQUITECTURA Y MÚSICA EN LA OBRA DE MIES Y WEBERN

TESIS DOCTORAL.
VALENCIA, NOVIEMBRE 2015.

DOCTORANDO:

JOSÉ LUIS BARÓ ZARZO

DIRECTORES:

JOAQUÍN ARNAU AMO

JUAN MARÍA SONGEL GONZÁLEZ

UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA

DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA

0. Introducción.

0.1. Metodología.....	18
0.1.1. Estado de la cuestión.	18
0.1.2. Objetivos.....	21
0.1.3. Hipótesis de partida.....	22
0.1.4. Métodos de razonamiento.....	22
0.1.5. Procedimiento.....	23
0.1.6. Fuentes.....	23
0.2. Arquitectura y Música. Afinidades.	26
0.2.1. El medio: la dimensión espacio-temporal.....	27
0.2.2. La recepción: experiencias multisensoriales y sinestésicas.....	34
0.2.3. La doble vocación artística: componer y ejecutar	40
0.2.4. Aª&Mª y La unidad de las artes.....	43
0.2.5. La traducción gráfica del espacio y el sonido. Perspectiva vs. Notación.....	49
0.2.6. Inspiración y descripciones cruzadas.....	50
0.2.7. Matemáticas, Música y Arquitectura.....	59
0.2.8. La teoría del carácter (<i>ethos</i>): Modos musicales y Órdenes arquitectónicos.....	66
0.2.9. Ritmos en Arquitectura y Música.....	71
0.2.10. La colaboración de músicos y arquitectos en el diseño de espacios escénicos.....	74
0.2.11. Restauración y Compleción.....	75

I. Parte.

I.1. Contexto histórico.....	82
I.1.1 El cambio de siglo.....	82
I.1.2. La Europa de entreguerras.....	95
I.1.3. El «espíritu de la época» y el «espíritu del pueblo».....	112
I.2. Los protagonistas.....	118
I.2.1. Biografía lineal.....	120
I.2.2. Biografía comparada.....	127
I.3. ¿Relaciones directas?.....	156
I.4. Referentes.....	158
I.4.1. Los maestros de Webern.....	158
I.4.2. Los maestros de Mies.....	166
I.5. Conexiones arquitectónico-musicales. La <i>Bauhaus</i>.....	180
I.5.1. Loos, Schoenberg y la <i>Bauhaus</i>	181
I.5.2. Vasili Kandinsky y Arnold Schoenberg.....	186
I.5.3. Johannes Itten y Josef Matthias Hauer.....	189
I.5.4. Walter Gropius y Alma Mahler.....	192
I.5.5. Feininger, Klee y la fuga barroca.....	195
I.5.6. Los experimentos sonoros de Moholy-Nagy.....	199

I.5.7. Los conciertos de la <i>Bauhauswoche</i>	201
I.5.8. Las aportaciones de Hirschfeld-Mack y Kurt Schwerdtfeger.....	203

II. Parte.

II.1. Primeras experiencias: El Post-Romanticismo de Webern (1899-1908) y El Nuevo Clasicismo de Mies (1907-1920).	208
II.1.1. La formación <i>académica</i> de Webern.....	208
II.1.2. El aprendizaje <i>artesanal</i> de Mies.....	210
II.1.3. Caso de estudio: Quinteto para piano y cuerdas s/Op. (1907) vs. Casa Riehl en Neubabelsberg.....	212
II.2. Expresionismo y Subjetividad.	218
II.2.1. El <i>ego</i> artístico.....	218
II.2.2. El expresionismo <i>convicto</i> de Webern.....	220
II.2.3. Destellos expresionistas en la obra de Mies.....	224
II.2.4. Caso de estudio: I Lied Op. 8 vs. proyecto de Rascacielos de vidrio.....	232
II.3. Libertad tonal y Espacio liberado.	242
II.3.1. El <i>desnucamiento</i> de la tonalidad.....	244
II.3.2. Del espacio fluido al espacio universal. Hacia una arquitectura del silencio.....	249
II.3.3. Caso de estudio: III movimiento para cuarteto de cuerda Op. 5 vs. proyecto de Casa de campo de ladrillo.....	288
II.4. Abstracción, puntillismo y elementarismo. Naturaleza y espiritualidad.	296
II.4.1. Antecedentes.....	296
II.4.2. De la abstracción musical al arte de laboratorio.....	303
II.4.3. Abstracción e idealización en la arquitectura de Mies.....	310
II.4.4. Caso de estudio I: IV pieza para orquesta Op. 10 frente a Museo para una ciudad pequeña.....	316
II.4.5. Caso de estudio II: <i>Variaciones para piano</i> Op. 27 frente a casa Farnsworth.....	322
II.5. Cromatismo material y tímbrico. Los collages de texturas.	330
II.5.1. La «melodía de timbres» (<i>Klangfarbenmelodie</i>).....	332
II.5.2. El juego de texturas.....	341
II.5.3. Caso de estudio: La transcripción del <i>Ricercar a 6</i> de J.S. Bach vs. la casa Tugendhat.....	356
II.6. Economía de recursos o la poética del mínimo irreductible.	372
II.6.1. Adolf Loos y la reprobación del ornamento en la arquitectura.....	373
II.6.2. <i>Multum, non multa</i>	376
II.6.3. <i>Beinahe nichts</i>	381
II.6.4. Parquedad teórica.....	390
II.6.5. Caso de estudio: 3 pequeñas piezas para cello y piano Op. 11 vs. Exposición Mies en el MoMA.....	392

II.7. Binomios <forma – función>.....	400
II.7.1. La lírica de Webern.....	401
II.7.2. El funcionalismo de Mies o la ética de lo necesario.....	403
II.7.3. Caso de estudio: <i>Abenland I, Lied Op. 14</i> vs. bloque de viviendas de la Weissenhof.....	410
II.8. Tiempo, Ritmo y era Moderna.....	418
II.8.1. Arquitectura y Música de la época.....	418
II.8.2. Tratamiento del ritmo en el período atonal de Webern.....	422
II.8.3. Caso de estudio I: El ritmo en las Bagatelas Op. 9 y en el Pabellón de Barcelona.....	424
II.8.4. Caso de estudio II: La <i>sinfonía</i> Op. 21 y el <i>Convention Hall</i>	432
II.9. La realidad de la obra: definición <i>interpretativa</i> vs. definición <i>constructiva</i>	442
II.9.1. Cuestión de oficio.....	442
II.9.2. El afán perfeccionista de Webern.....	443
II.9.3. El virtuosismo constructivo de Mies.....	449
II.9.4. Conclusión.....	463
II.10. Seriación y Serialismo: unidad en la pluralidad.....	466
II.10.1. La necesidad de un método.....	467
II.10.2. El <i>camino</i> hacia la objetividad en Schoenberg y Webern: el método de los doce sonidos sólo relacionados entre sí.....	468
II.10.3. La sistemática de Mies.....	483
II.10.4. Caso de estudio I: <i>Cuarteto para cuerda op. 28</i> vs. <i>Neue Nationalgalerie</i>	492
II.10.5. Caso de estudio II: <i>Concierto para 9 instrumentos Op. 24</i> vs. <i>Toronto-Dominion Bank</i>	502
Apéndice: Componiendo sobre lo existente.....	510
Ap. Caso de estudio: Las Danzas alemanas D.820 de Franz Schubert vs. Ampliaciones del <i>Museum of Fine Arts</i> de Houston.....	514

Conclusiones.

1. Hallazgos.....	528
2. Causas atribuibles.....	531
3. Cauces abiertos para futuras investigaciones.....	534

Anexos.

anexo 1: Bibliografía y Hemerografía. <u>Linkografía</u>. Discografía. Filmografía.....	540
a1.1. Bibliografía/Hemerografía sobre Webern.....	540
a1.2. Bibliografía/Hemerografía sobre Mies.....	547
a1.3. Bibliografía/Hemerografía sobre Música – Arquitectura.....	554
a1.4. Bibliografía/Hemerografía sobre otras relaciones entre disciplinas artísticas.....	556
a1.5. <i>Linkografía</i>	557
a1.6. Discografía.....	558

a1.7. Filmografía.....	562
anexo 2: Catálogo cronológico del repertorio musical de Anton Webern.....	564
A2.1. Obras catalogadas en vida.....	564
A2.2. Obras publicadas sin número de <i>opus</i>	565
A2.3. Transcripciones de otros autores.....	566
A2.4. Escritos y Conferencias.....	566
A2.5. Clasificación del repertorio weberniano.....	567
anexo 3: Obras y proyectos de Mies van der Rohe.....	570
A3.1. Obra europea (1907-1938).....	570
A3.2. Obra americana (1938-1969).....	573
anexo 4: Centros de documentación.....	580
A4.1. Archivos con documentación acerca de Webern.....	580
A4.2. Archivos con documentación acerca de Mies.....	580
anexo 5: Estrenos, Exposiciones y Reconocimientos.....	582
A5.1. Estrenos y festivales de música de Webern.....	582
A5.2. Exposiciones de la obra de Mies.....	584
A5.3. Monografías de Mies publicadas en vida.....	587
A5.4. Reconocimientos a la obra de Webern.....	588
A5.5. Reconocimientos a la obra de Mies.....	588
anexo 6: Textos.....	590
A6.1 Textos de Adolf Loos. «Arnold Schoenberg y sus contemporáneos».....	590
A6.2 Cartas de Arnold Schoenberg.....	591
A6.3. Dedicatorias a Adolf Loos con motivo de su sexagésimo aniversario.....	593
anexo 7: Glosario de términos musicales en alemán.....	594
A7.1. Técnicas de interpretación.....	594
A7.2. Matices de expresión, dinámica.....	594
A7.3. <i>Tempo</i>	595
A7.4. Instrumentos.....	596
anexo 8: Análisis de partituras.....	598
A8.1 <i>Lied Op. 2</i>	598
A8.2 III pequeña pieza para cello y piano, Op. 11.....	599
A8.3 <i>Lied V, Op. 15</i>	600
A8.4 cánon I para soprano, clarinete y clarinet bajo, Op. 16.....	601
A8.5 Concierto para nueve instrumentos, Op. 24, I mov.....	602
anexo 9: <i>BauhausWoche</i>. Programa (Weimar).....	606