

Un arte en cambio permanente

La música, como cualquier arte, ha evolucionado a lo largo de la historia. Eso no significa que en la época actual sea de mejor o peor calidad que en otra cualquiera; simplemente, la sonoridad de cada período histórico es distinta.

Los orígenes de la música culta occidental hay que buscarlos en la Edad Media. Esta época estuvo dominada por un fuerte sentimiento religioso. Debido a ello, la mayor parte de la música medieval que conservamos es religiosa, aunque tampoco faltaron manifestaciones de música profana.

Los períodos de la música antigua

Llamaremos música antigua a la producción musical que se extiende desde la Edad Media hasta entrado el siglo XVIII.

Dentro de la música antigua podemos distinguir varios períodos:

- El **medieval** (hasta el siglo XIV).
- El **renacentista** (siglos XV y XVI).
- Y el **barroco** (siglos XVII y XVIII).

Durante todo este tiempo, los compositores se dedicaron preferentemente a la música religiosa, pero poco a poco la música dejó de ser un patrimonio casi exclusivo de la Iglesia y empezaron a surgir lugares donde se podía disfrutar de la música pagando una entrada.

Uno de los compositores más significativos de esta larguísima etapa fue **Johann Sebastian Bach**. La influencia de su música se extiende hasta nuestros días.

Durante la Edad Media, la Iglesia católica se convirtió en el eje fundamental de la vida cultural. Los monjes honraban a Dios en sus monasterios. Allí oraban, trabajaban y componían música para hacer más solemnes sus ceremonias. Por esta razón, la Iglesia fue durante muchísimos años el ámbito donde se produjo la mayor parte de la creación musical de la época.

PROTAGONISTA

La Capilla Sixtina

En el siglo XV, el papa Sixto IV hizo construir en el Vaticano una amplia estancia en la que pudieran reunirse los músicos que estaban a su servicio. Para decorarla se contrató al mejor pintor de la época: Miguel Ángel Buonarroti. Durante cientos de años, la Capilla Sixtina (llamada así en honor del pontífice) se convirtió en un lugar importantísimo para la música religiosa. Por ella pasaron los grandes compositores de todas las nacionalidades.

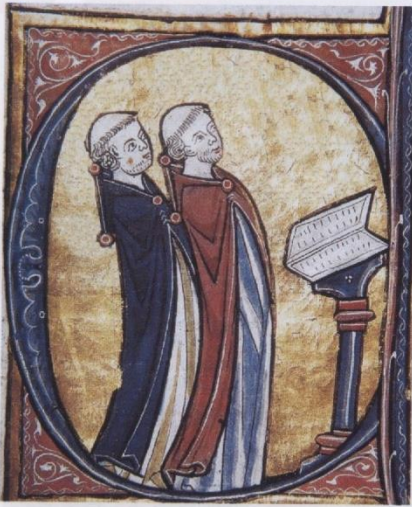

Músicos medievales.

Capilla Sixtina, Ciudad del Vaticano.

2 Edad Media

El canto gregoriano debe su nombre al papa Gregorio I.

Rezar cantando

A lo largo de la Edad Media, la práctica musical giró casi siempre en torno a la Iglesia.

Los primeros documentos medievales que conservamos en los que hay música escrita son, precisamente, piezas destinadas a ser cantadas en la misa y en otros rezos.

Estos manuscritos contienen un repertorio de cantos religiosos que hoy conocemos como canto **gregoriano**. El gregoriano es, desde hace más de mil años, el canto oficial de la Iglesia católica. Sus características principales son:

- Es un **canto monódico religioso**, es decir, interpretado al unísono, con textos en latín que proceden casi siempre de la Biblia.
- Se canta **a cappella**, es decir, sin acompañamiento instrumental.

Canciones de amor caballeresco

La música religiosa medieval convivió con manifestaciones musicales populares, pero, por desgracia, apenas se han conservado testimonios escritos de ellas.

Sabemos que durante la Edad Media hubo también **canto monódico profano**, es decir, a una sola voz, y con texto de contenido no religioso.

Los encargados de componer e interpretar estos cantos fueron los **trovadores**. Estos poetas-músicos cortesanos tuvieron gran importancia en Francia y España. Muchas de sus composiciones eran canciones de amor en las que el trovador rendía homenaje a una dama. Entre los trovadores hubo nobles o incluso reyes como Ricardo Corazón de León y Alfonso X el Sabio.

Los **juglares** fueron músicos ambulantes que, aparte de cantar y tocar instrumentos, contaban historias y divertían al pueblo con sus chistes y malabarismos.

INTERACTIVOS

Aprende sobre la música medieval con el ordenador a partir de la animación.

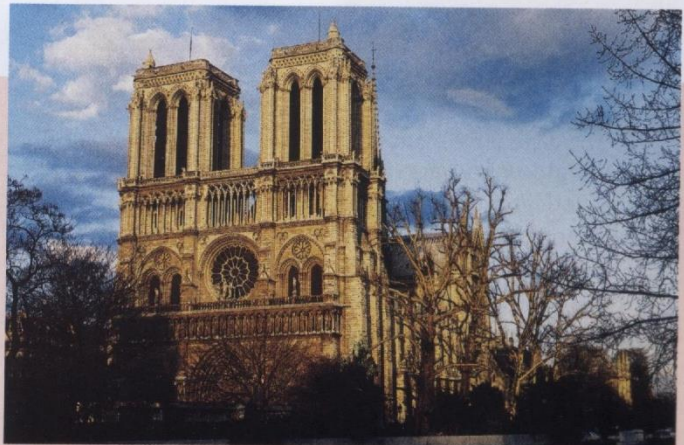
EJEMPLO SONORO

Organum (Leonin)

A lo largo de la Edad Media y poco a poco, los monjes comenzaron a combinar simultáneamente varias voces hasta conseguir un **canto polifónico**. La polifonía medieval fue casi totalmente religiosa.

Escucha este canto polifónico llamado *Organum*. Pertenece a Leonin, un músico que trabajó en la catedral de Notre Dame de París. ¿Cuántas voces distintas distingues?

Catedral de Notre Dame de París.

3 Renacimiento

La invención de la imprenta en el Renacimiento permitió una mayor difusión de la música.

Una nueva forma de sentir

Llamamos **Renacimiento** al período que se extiende entre mediados del siglo XIV y finales del XVI. A lo largo de este tiempo se dio un cambio progresivo de mentalidad. La concepción medieval del mundo, en la que Dios era el centro de todo, dio paso a la valoración de ideales puramente humanos como la belleza, el valor y la razón.

Este fenómeno cultural tuvo su origen en Italia y afectó también a la música. Sin embargo, los primeros músicos renacentistas no fueron italianos, sino flamencos.

La música renacentista se diferencia de la medieval en varios puntos importantes:

- **Aumento de la música profana** y utilización de otras lenguas aparte del latín en los textos de las obras musicales (italiano, francés, castellano, etc.).
- **Mayor producción de música instrumental**, escrita en partituras. Esto hizo que surgieran nuevos instrumentos y gran variedad de conjuntos instrumentales.
- **Desarrollo de la polifonía**, que llegó a su máximo esplendor. En esta época se generalizó la utilización de voces con altura y timbres diferentes: soprano, contralto, tenor y bajo.

La edad de oro de la polifonía

Sabemos que la polifonía es música que combina simultáneamente varias líneas melódicas. En el Renacimiento, la polifonía alcanzó una gran complejidad. Los compositores de esta época escribieron obras polifónicas utilizando dos procedimientos básicos:

- El **contrapunto**. La línea melódica de cada voz es independiente y, con frecuencia, se imitan unas a otras.
- La **homofonía**. Las distintas voces se caracterizan por tener la misma figuración rítmica. El efecto es que suenan simultáneamente.

Algunos de los mejores compositores flamencos trabajaron en España para los Reyes Católicos, Carlos V y Felipe II. Pero pronto empezaron a destacar varios compositores españoles. Uno de los más grandes fue el sevillano **Francisco Guerrero** (1528-1599), cuya obra polifónica es casi exclusivamente sacra. En cuanto a la música profana, destaca el salmantino **Juan del Enzina** (1468-1530), que supo conjugar la polifonía con el gusto popular.

Jóvenes cantores del Renacimiento.

En la red

www.e-sm.net/mus2eso27

Investiga más sobre el Renacimiento musical.

EJEMPLO SONORO

Sanctus (J. Ockeghem)
y Si habrá en este baldrés (J. del Enzina)

Escucha estos dos fragmentos. ¿Cuál de ellos te parece contrapuntístico?
Uno de ellos es profano y otro, religioso. ¿Sabrías distinguirlos?

4 El período barroco

En el Barroco se perfeccionaron los instrumentos de épocas anteriores.

Instrumentos y música instrumental

El **Barroco** musical comenzó hacia 1600, año en que aparecieron las primeras óperas, y terminó con la muerte de Bach, en 1750. A lo largo de este período, la música sacra siguió escuchándose en iglesias y catedrales, pero al mismo tiempo surgieron conciertos y representaciones teatrales abiertos a quienes podían pagar una entrada.

Un cambio muy importante para la música fue la aparición de los primeros lutieres, artesanos que construyeron instrumentos de una perfección hasta entonces desconocida. El más célebre de todos fue **Antonio Stradivari**.

La calidad de estos instrumentos facilitó el desarrollo de la **música instrumental** y el nacimiento de las formas más importantes de la música culta:

- El **concierto**. Pieza orquestal que busca el contraste entre uno o varios instrumentos y toda la orquesta.
- La **suite**. Sucesión de danzas de carácter contrapuesto y con distintos ritmos.
- La **sonata**. Pieza interpretada por uno o varios instrumentos que consta de cuatro partes contrastantes: lenta / rápida / lenta / rápida.

En la red

www.e-sm.net/mus2eso28

Investiga más sobre el Barroco musical.

Música vocal

Los músicos del Barroco, cansados de la polifonía renacentista, la abandonaron poco a poco y volvieron a la **monodia** (una sola línea melódica) apoyada por un acompañamiento. Este principio lo aplicaron a todo tipo de composiciones.

- **A la música profana**. La **ópera**, nacida en Italia a principios del siglo XVII, se extendió por Europa. Se construyeron teatros de ópera en las ciudades importantes y surgieron grandes cantantes, admirados por el público.
- **A la música sacra**. La relación de la música con la religión se mantuvo y los grandes compositores barrocos (Vivaldi, Händel o Bach) escribieron **cantatas**, **pasiones** y **oratorios**. Estas formas vocales se asemejan a la ópera, aunque su temática es religiosa y no se representaban en teatros, sino en las iglesias y catedrales.

EJEMPLO SONORO

Ejemplo sonoro: "Aleluya" (G. F. Händel)

El "Aleluya" pertenece al oratorio *El Mesías*, obra que resume la vida de Jesucristo.

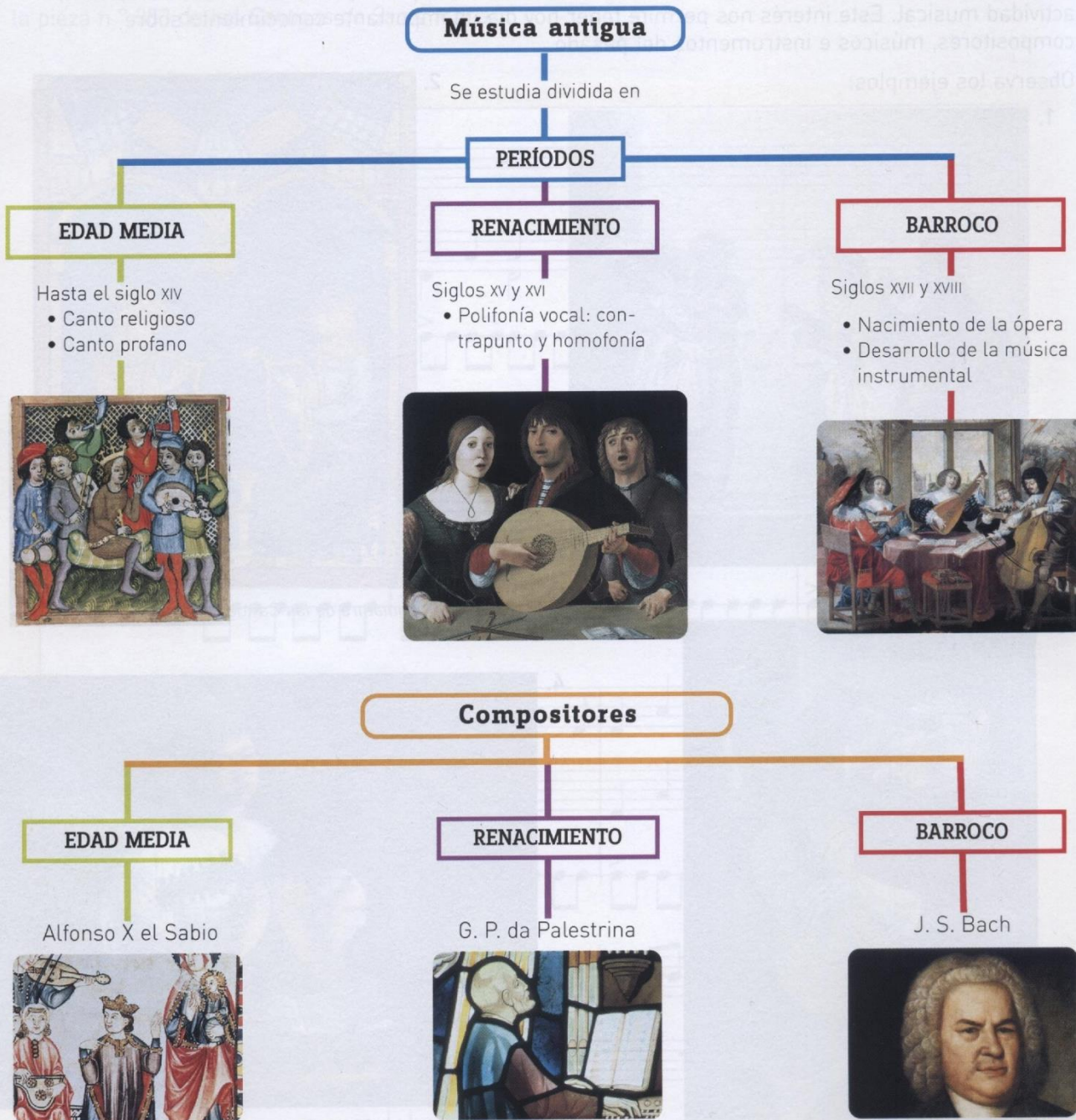
¿Sabrías decir por qué esta pieza es un coro? ¿Eres capaz de tararear esta célebre melodía al tiempo que la escuchas?

ACTIVIDADES

Resuelve en tu cuaderno estas actividades:

1. A la vista de este esquema, redacta un texto con tus propias palabras que sintetice el contenido de la unidad

2. ¿Qué entendemos por música antigua?

3. Completa en tu cuaderno los espacios en blanco.

Los _____ fueron músicos que, aparte de _____ y tocar instrumentos, contaban _____ y divertían al pueblo con sus chistes y cualidades _____.

4. En una de estas ciudades trabajó el músico medieval Leonin. ¿En cuál de ellas?

VENECIA, LONDRES, VIENA, SALZBURGO, PARÍS, ROMA

ACTIVIDADES

5. ¿Con qué período de la música antigua asociarías cada imagen?

a)

b)

6. Busca en alguna enciclopedia los siguientes datos acerca de Palestrina y elabora una ficha con ellos.

- Lugar de nacimiento:
- Año de nacimiento y de muerte:
- Obras principales:

7. Une a estos personajes con su época correspondiente.

Vivaldi

Alfonso X

Händel

Palestrina

Bach

J. del Enzina

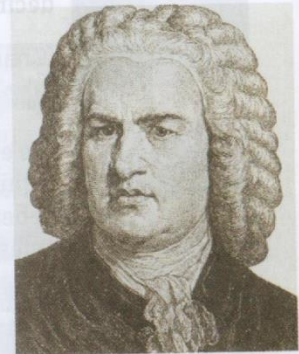
BARROCO

EDAD MEDIA

RENACIMIENTO

8. INVESTIGA: la vida cotidiana de un genio

- Busca la información pertinente y di si estas afirmaciones sobre Johann Sebastian Bach son o no ciertas.
 - a) Nació en el mismo año y ciudad que Gutenberg, el inventor de la imprenta.
 - b) Se casó dos veces y tuvo un total de 20 hijos.
 - c) Profesaba la religión protestante.
 - d) Es famoso sobre todo por sus óperas *La flauta mágica* y *Rigoletto*.
 - e) Los instrumentos que tocaba habitualmente eran el piano y la flauta travesera.
 - f) Murió a los 65 años de edad.

Realiza en el ordenador las **actividades interactivas** sobre esta unidad.

AUTOEVALUACIÓN

- Comprueba tus conocimientos y verifica tus respuestas en el CD-ROM:
 - a) ¿Qué es una cantiga? ¿A qué período histórico pertenece?
 - b) ¿Por qué el canto gregoriano recibe este nombre?
 - c) ¿Qué entendemos por polifonía?
 - d) ¿Qué razón tuvo el Papa para pensar que debía prohibir la polifonía en las iglesias?
 - e) ¿En que época aparecieron los lutieres? ¿Cuál fue el lutier más nombrado?

1 Música y sociedad

Tiempos de cambio

El **siglo XVIII**, llamado de las Luces, estuvo dominado por el culto a la razón y la ciencia. La segunda mitad de este siglo trajo consigo una serie de transformaciones en la sociedad que influyeron en el arte.

La naciente burguesía empezó a considerar la música como un signo de distinción, al tiempo que los músicos comenzaron a desligarse de la corte y de la Iglesia para ejercer su profesión de una forma más libre. Debido a esto, la producción de música religiosa decayó, al tiempo que la ópera se convertía en un gran espectáculo, destinado sobre todo a la nobleza y a la burguesía.

Los compositores de esta época, conocida como **clasicismo**, buscaron un arte equilibrado y dominado por la lógica. Su música se caracteriza por la elegancia, la naturalidad y una estudiada sencillez.

En el **siglo XIX** surgió el **Romanticismo**, un movimiento cultural y artístico que supuso una reacción contra el clasicismo: el culto a la razón y a la serenidad fueron sustituidos por un apasionado anhelo de libertad.

Los compositores románticos, cada vez más independientes de la Iglesia y de la nobleza, buscaban influir en el estado de ánimo del oyente. Para ellos, lo más importante era conmover al público, mientras que en el clasicismo se pretendía más bien entretener y deleitar.

Viena, capital de la música

Durante siglos la capital austriaca ha sido un símbolo para la música. En Viena nació el clasicismo y en ella vivieron Mozart, Haydn y Beethoven. Esta ciudad también fue el centro musical más importante de Europa durante el Romanticismo. Schubert, Brahms, Mahler y Strauss fueron algunos de los muchos compositores que vivieron y trabajaron en esta ciudad.

Hoy, Viena continúa siendo una referencia para la música. Su orquesta, la Filarmónica de Viena, es una de las formaciones más prestigiosas del mundo.

PROTAGONISTA

El piano

Hacia 1711, el italiano Bartolomeo Cristofori inventó el piano. Poco tiempo después, Mozart y Beethoven hicieron de él su herramienta favorita. A lo largo del siglo XIX, su mecanismo se perfeccionó hasta ocupar el más alto lugar entre todos los instrumentos.

Entre las cualidades que hicieron del piano el rey de los instrumentos destacaremos su potencia sonora y su agilidad, ya que permite que el intérprete pueda pulsar las teclas a gran velocidad.

En este enlace podrás ver una selección de vídeos sobre la historia del piano: www.e-sm.net/mus2eso34

En el siglo XVIII, la música entró en los salones de la burguesía.

Palacio Belvedere, en Viena. La música nunca faltó en los palacios barrocos.

Piano del siglo XVIII.

2 El clasicismo

Durante el clasicismo se produjo un gran desarrollo de la música instrumental.

El culto al equilibrio formal

En 1750 murió J. S. Bach y con él acabó el Barroco musical. La siguiente etapa es el **clasicismo**. El lenguaje musical clasicista es muy distinto al de la etapa barroca. Los nuevos creadores buscaron un arte equilibrado y regido por la lógica; en su música domina la claridad y se prescinde de los adornos, tan abundantes en el Barroco.

Los dos máximos representantes del clasicismo, que trabajaron en Viena, fueron W. A. Mozart y F. J. Haydn. La fama de ambos eclipsó a otros grandes músicos de esta época, como el italiano Salieri o el español Martín y Soler.

De entre los rasgos más relevantes del clasicismo vienes destacaremos los siguientes:

- Preferencia por la **naturalidad en la melodía**, que se construirá utilizando sobre todo **frases regulares y simétricas** de corta duración (a veces de cuatro compases).
- Desarrollo de la **música instrumental**, con un claro predominio de la sonata.

Etapas del clasicismo

El paso del Barroco al clasicismo no fue brusco. Durante un tiempo hubo músicos que se mantuvieron a medio camino entre la música barroca y las nuevas propuestas. Entre ellos sobresalieron tres hijos de J. S. Bach: Friedemann, Emanuel y Johann Christian. Estos tres compositores pertenecen al **período de transición**, también llamado **pre-clásico**.

El **clasicismo pleno** se extiende desde 1760 hasta finales del siglo XVIII. La música clasicista, aunque nació y se extendió por Europa desde Viena, tenía una gran influencia de los compositores italianos.

La **transición al Romanticismo** comenzó en los primeros años del siglo XIX cuando Beethoven, después de unos años influido por Haydn y Mozart, inició un nuevo camino que cambió el curso de la música.

En la red

www.e-sm.net/mus2eso29

Amplía tus conocimientos sobre el clasicismo musical.

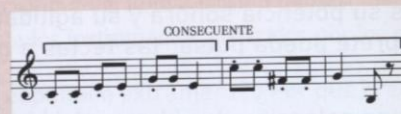
EJEMPLO SONORO

Sinfonía de la sorpresa (Franz Joseph Haydn)

Las frases musicales del clasicismo constan frecuentemente de dos partes: antecedente (pregunta) y consecuente (respuesta).

Observa la simetría de esta frase, que es el tema principal del II Movimiento de la *Sinfonía n.º 94* de Haydn. Entónala mientras suena la grabación.

Franz Joseph Haydn (1732-1809).

3 El Romanticismo

Concierto en el siglo XIX.

Un siglo de música romántica

Con **Beethoven** (1770-1827) se inició el Romanticismo musical, que abarca todo el siglo XIX. Durante este período, los compositores ganaron en independencia y consiguieron gran valoración social.

La forma de apreciar la música también cambió; el público aprendió a escuchar en silencio, tal y como se hace hoy día. En las ciudades se construyeron grandes teatros para los conciertos y representaciones operísticas, mientras que en los salones burgueses abundaron los conciertos privados.

Las características principales de la música romántica son:

- Gusto por una **melodía más libre** e irregular, que intenta reflejar las sensaciones y los estados de ánimo.
- Desarrollo, aún mayor, de la **música orquestal**. Las orquestas sinfónicas aumentaron su plantilla y pasaron de los treinta componentes en tiempos de Mozart a los cien músicos al final del Romanticismo. El concierto y la sinfonía fueron los géneros preferidos.

Música para piano

Prácticamente todos los compositores escribieron piezas pianísticas y fueron muy frecuentes los conciertos para piano y orquesta. Para los salones se compusieron obras más cortas (nocturnos, estudios, polonesas, etc.).

El piano fue también protagonista en un género vocal muy apreciado, la canción (*lied*, en alemán); se trata de pequeñas piezas en las que el piano acompañaba a un cantante. Los textos de los *lieder* (plural de *lied*) son poemas; Schubert compuso cientos de ellos.

EJEMPLO SONORO

La trucha (Franz Schubert)

La trucha es un *lied* de Schubert que consta de tres estrofas. Nosotros escucharemos solo la primera.

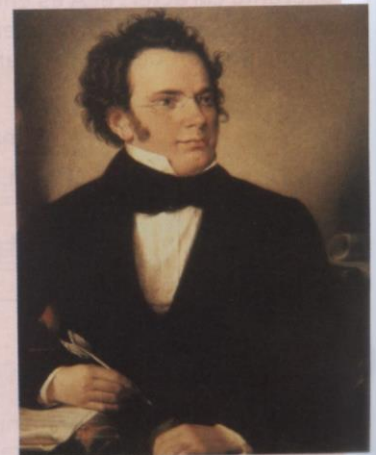
Fíjate en el texto alemán y trata de seguirlo mientras suena la canción. En este enlace podrás ver una selección de vídeos con diferentes interpretaciones de esta pieza: www.e-sm.net/mus2eso35

TEXTO ORIGINAL

In einem Bachlein helle
da schoss in froher Eil
die launische Forelle
vorüber wie ein Pfeil.
Ich stand an dem Gestande
und sah in süßer Ruh
des muntern Fischleins Bade
im klaren Bachlein zu
(des muntern Fischleins Bade
im klaren Bachlein zu)

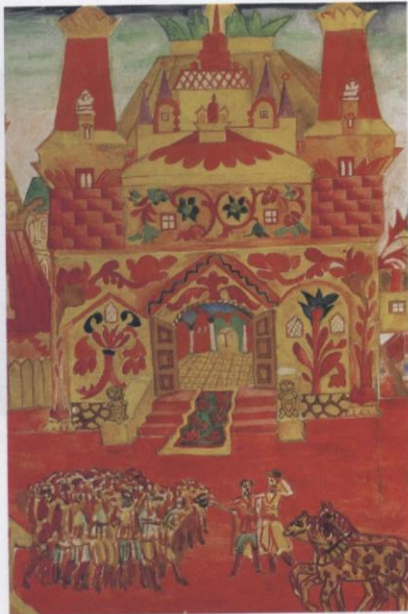
TRADUCCIÓN

En un arroyo claro,
saltaba, alegre y veloz,
la caprichosa trucha
de un lado al otro cual flecha.
Yo, desde la orilla,
miraba con dulce calma
el alegre baño del pez
en el claro arroyo.
(el alegre baño del pez
en el claro arroyo)

Franz Schubert (1757-1828).

4 El nacionalismo

Boceto escenográfico para la ópera *El gallo de oro*, del compositor nacionalista ruso Rimski-Korsakov.

Manuel de Falla (1876-1946).

La búsqueda de la identidad

En el siglo XIX, muchos pueblos europeos defendieron su independencia, al tiempo que buscaban las raíces culturales propias. Desde el punto de vista musical, esta corriente hizo que los compositores dirigieran su mirada hacia el folclore.

Durante mucho tiempo, la historia de la música culta se había desarrollado alrededor de lo que hoy conocemos como Austria, Alemania, Francia e Italia. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, otros países irrumpieron con fuerza en el panorama musical reclamando su parte de protagonismo.

El nacionalismo musical fue, por tanto, un fenómeno importante en países marginados de las grandes corrientes musicales. Estos países (como Rusia, España o Hungría) habían conservado una rica tradición que los compositores aprovecharon como fuente directa de inspiración. Existen muchos tipos de obras de inspiración nacionalista. De entre todas ellas destacaremos:

- La **canción**. Fue un género muy cultivado porque permitía la incorporación de elementos de la tradición oral, en el texto y en la música.
- La **ópera**. Este género posibilitó también la utilización de la lengua propia en lugar del idioma empleado habitualmente (el italiano). Además, los temas de las óperas suelen tomarse de las tradiciones, leyendas y mitos propios de cada lugar.
- El **poema sinfónico**. Son obras instrumentales que intentan describir un paisaje, una leyenda o una obra literaria.

El nacionalismo musical en España

El padre del nacionalismo musical español fue **Felipe Pedrell** (1841-1922). Este compositor y musicólogo, nacido en Tortosa (Tarragona), se aficionó al folclore a partir de las prácticas que le proponía su maestro de solfeo, quien le recomendó que retuviera todo lo que oyera y después lo apuntara. Así fue como recogió gran cantidad de materiales musicales tradicionales utilizando solo un lápiz y papel pautado.

Pedrell compuso varias óperas, publicó libros y fue profesor en el Conservatorio de Madrid durante 30 años. Con sus enseñanzas y publicaciones influyó en muchos compositores de su época. De entre todos ellos destacaremos a Albéniz, Granados y Falla.

El gerundés **Isaac Albéniz** (1860-1909) dio el primer concierto público a los cuatro años. Sus padres comprendieron su genialidad y le proporcionaron una sólida formación musical en España y en distintos países de Europa. Su obra más conocida es la *suite Iberia*.

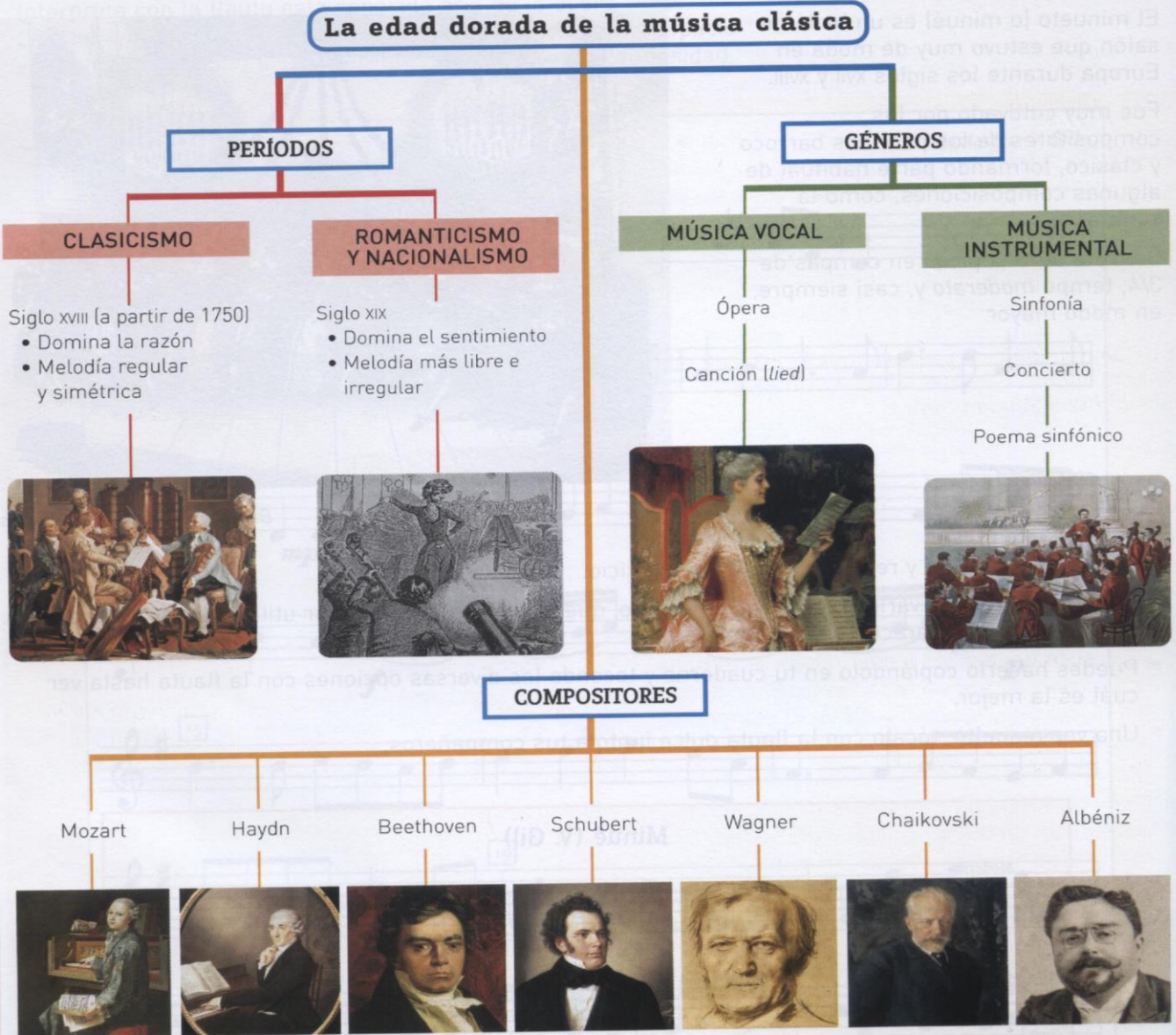
Nacido en Lérida, **Enrique Granados** (1867-1916) se trasladó a París cuando tenía 20 años para completar sus estudios. A su vuelta fundó en Barcelona la Academia Granados para la enseñanza de la música. Sus obras más conocidas son *Danzas españolas* y *Goyescas*, inspiradas en las pinturas de Goya. Murió de regreso de Nueva York, durante la Primera Guerra Mundial, cuando su barco fue torpedeado por un submarino alemán.

El gaditano **Manuel de Falla** (1876-1946) fue el músico español más relevante de su época. Tuvo amistad con Debussy, Stravinsky y otros grandes compositores. Entre sus obras más conocidas están sus *ballets* *El amor brujo* y *El sombrero de tres picos*. Falla fue un músico innovador que nunca olvidó sus raíces musicales españolas.

ACTIVIDADES

Resuelve en tu cuaderno estas actividades:

1. A la vista de este esquema, redacta un texto con tus propias palabras que sintetice el contenido de la unidad.

2. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el clasicismo y el romanticismo musical?
3. Busca información complementaria acerca del piano.
4. Relaciona estos autores con su obra.

Wagner	<i>La bella durmiente</i>
Mozart	<i>Suite Iberia</i>
Schubert	<i>Pequeña serenata nocturna</i>
Albéniz	<i>La Trucha</i>
Chaikovsky	<i>La Valquiria</i>

ACTIVIDADES

5. ¿Quiénes son estos compositores? Busca en alguna enciclopedia los siguientes datos acerca de ellos.

Lugar de nacimiento

Año de nacimiento y de muerte

Obras principales

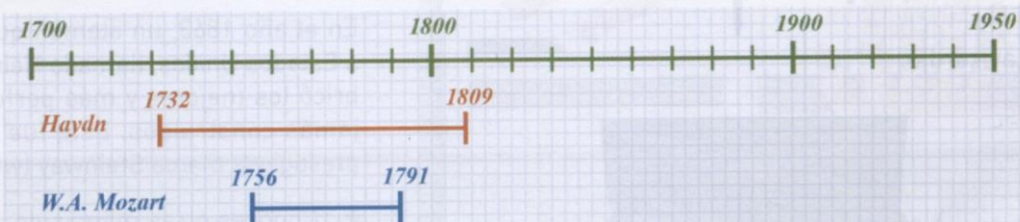
6. ¿Qué es una sonata?
7. Define la sinfonía, el concierto y el poema sinfónico.
8. Completa en tu cuaderno los huecos en blanco.

El Romanticismo supuso una reacción contra el _____; el culto a la _____ y a la serenidad fue sustituido por un apasionado anhelo de _____.

9. INVESTIGA: la línea del tiempo

Los ejes cronológicos o líneas del tiempo son muy útiles para estudiar y comparar hechos que ocurrieron en una misma época.

- Sigue el modelo que te presentamos abajo y, en una hoja de papel milimetrado, dibuja una línea del tiempo comparativa, teniendo en cuenta la fecha de nacimiento y muerte de los siete compositores que aparecen en la actividad número 1 de esta unidad.
- Deberás tener en cuenta que el primero en nacer fue Haydn (1732) y el último en morir, Albéniz (1909).

Realiza en el ordenador las **actividades interactivas** sobre esta unidad.

AUTOEVALUACIÓN

- Comprueba tus conocimientos y verifica tus respuestas en el CD-ROM:
 - ¿En qué ciudad centroeuropea nació el clasicismo?
 - ¿Cuál fue el instrumento preferido por los románticos?
 - ¿Quién escribió la sinfonía *La sorpresa*?
 - ¿Qué nombre reciben las sonatas escritas para orquesta sinfónica?
 - ¿Qué es un *lied*? ¿Cuál el más célebre compositor de *lieder*?

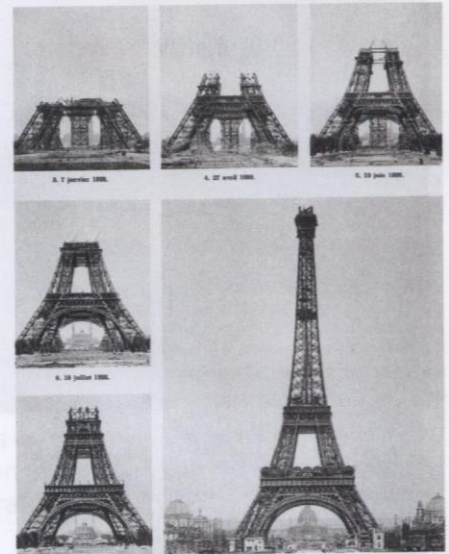
1 Un nuevo panorama sonoro

La exploración de lo desconocido

En 1889 se celebró en París, una ciudad cosmopolita y culta, una exposición universal. Para dar lustre a este acontecimiento se erigió la torre Eiffel, un edificio construido íntegramente con hierro y que se convirtió en símbolo del progreso.

Entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX surgieron una serie de inventos que marcaron el futuro de la humanidad (el fonógrafo, la radio, el automóvil, etc.). Había nacido una era en la que el progreso parecía destinado a mejorar la vida del ser humano. Pero el siglo XX traería también enormes desgracias, puesto que en un período de veinticinco años se sucedieron dos devastadoras guerras mundiales y una profunda crisis económica.

Estos acontecimientos se reflejaron en el arte, que experimentó grandes cambios. Los jóvenes pintores se atrevieron a rechazar la tradición y crearon una serie de movimientos, llamados de **vanguardia**, que desembocaron en nuevos y rompedores lenguajes artísticos, como la abstracción.

La torre Eiffel durante su construcción.

Nuevos caminos para la música

La música siguió un camino parecido, puesto que los nuevos compositores pusieron en duda la validez del sistema que había dominado desde los tiempos de Bach y se atrevieron a utilizar sonidos disonantes que creaban una sensación de tensión. Estos músicos estaban de acuerdo en dos asuntos fundamentales:

- Era necesario **abandonar el modelo anterior**, que había sido válido hasta ese momento.
- Había que proponer **nuevas formas de organizar el sonido** musical.

Esta profunda renovación afectó al público. Las nuevas composiciones eran muy complejas y solo aptas para unos pocos, por lo que la gran mayoría siguió escuchando las obras de compositores más tradicionales y las de Mozart, Beethoven y otros grandes autores del pasado.

Las vanguardias del siglo XX rompieron de forma radical con la tradición.

PROTAGONISTA

Claude Debussy

Debussy fue un claro ejemplo de inconformista. Se cuenta que, siendo alumno del conservatorio, se sentó al piano y comenzó a improvisar para sus compañeros. Su extraña forma de tocar hizo que mostraran disgusto. Entonces se volvió y les dijo:

– ¿De verdad os sorprende...? ¡Seguid escuchando!, y si no podéis soportarlo, id al maestro y decidle que os estoy estropeando los oídos.

Claude Debussy (1862-1918).

2 Entre la tradición y la ruptura

Algunas composiciones de Debussy están inspiradas en la pintura impresionista. En la imagen, la obra *Impresión: sol naciente*, de Claude Monet.

Principios de siglo: grandes tendencias

Durante las primeras décadas del siglo xx, la mayor parte de los compositores se debatió entre la fidelidad a la tradición o la ruptura con el sistema armónico que había prevalecido durante doscientos años.

Dos fuerzas marcaron la música en esos momentos. Por un lado, el espíritu latino, representado principalmente por los franceses, que prefirieron una música exquisita y sensual. Por el otro, el gusto germano, más centrado en el significado profundo de las cosas.

Ambas tendencias formaban parte de movimientos culturales que afectaron también a otras disciplinas como la pintura:

- En 1872, el pintor francés Claude Monet expuso su cuadro *Impresión: sol naciente*, en el que expresaba la atmósfera de un amanecer en el mar. Había nacido el **impresionismo**.

Poco después, otro francés, Claude Debussy, encabezó el **impresionismo musical**, una música delicada y refinada que intentaba transmitir un mensaje dirigido a los sentidos. El estilo de Debussy se reconoce por sus melodías suaves y por la abundancia de temas relacionados con la naturaleza.

- A principios del siglo xx, el **expresionismo** fue la corriente artística más vigorosa en el área germana. Esta tendencia pone su máximo acento en la expresión emocional, para lo que exagera y distorsiona la realidad. De esta manera se conseguía un mayor impacto en el espectador.

Varios compositores trasladaron estas ideas a la música. El resultado fueron unas obras intensas y complejas, llenas de disonancias en las que apenas se distinguía la melodía. Las disonancias buscaban mantener en tensión al oyente.

El máximo representante de esta tendencia fue el músico vienés **Arnold Schönberg**, que terminó rompiendo totalmente con la tradición con su **sistema dodecafónico**, basado en la utilización de las doce notas de la escala cromática.

EJEMPLO SONORO

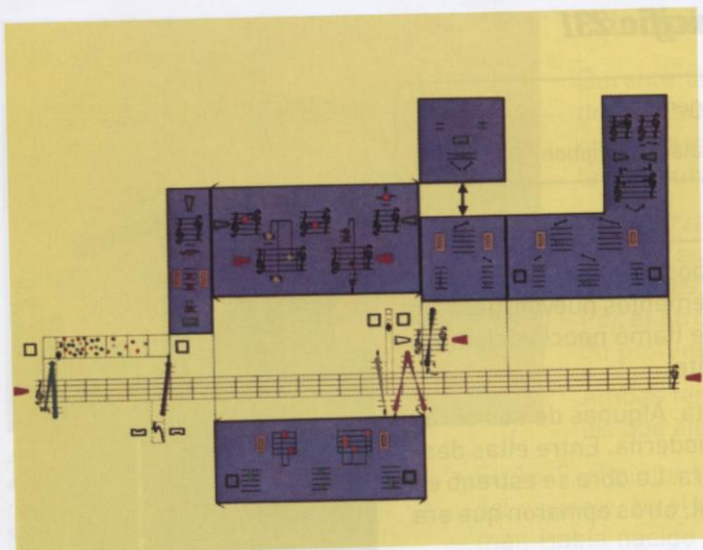
Preludio a la siesta de un fauno (C. Debussy)

Esta obra es un poema sinfónico inspirado en un poema de Mallarmé. El fauno, un ser medio hombre y medio macho cabrío, se despierta con la sensación de haber sido visitado por las bellas ninfas, pero no está seguro del todo. Por eso bebe un poco de vino y vuelve a dormirse esperando a que ellas aparezcan de nuevo.

Escucha este fragmento interpretado por una orquesta sinfónica. ¿Sabrías reconocer el instrumento que interpreta esta melodía?

Bailarín interpretando el Preludio a la siesta de un fauno, de Debussy.

3 Las vanguardias tras la Segunda Guerra Mundial

La música de vanguardia necesita nuevas formas de notación musical.

En la red

www.e-sm.net/mus2eso30

www.e-sm.net/mus2eso31

Muchos compositores contemporáneos tienen sus propias páginas web en las que se pueden escuchar fragmentos de sus obras.

Aprende más sobre las vanguardias musicales en el ordenador a partir de esta animación.

EJEMPLO SONORO

Pieza para piano preparado (J. Cage)

Un experimento de John Cage consistió en insertar tornillos, gomas, tela y papel entre las cuerdas de un piano para alterar su sonido. Así fue como inventó su célebre piano preparado.

Escucha esta pieza y propón formas de obtener sonidos distintos con un instrumento convencional como es la guitarra.

¿Quieres ver cómo se prepara un piano? En este enlace podrás ver una selección de videos: www.e-sm.net/mus2eso38

El gusto por la experimentación

Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos bloques; comenzó así un conflicto global (la llamada guerra fría) que supuso un serio peligro de enfrentamiento nuclear. Esta tensión se reflejó en la música por medio de disonancias y ruidos.

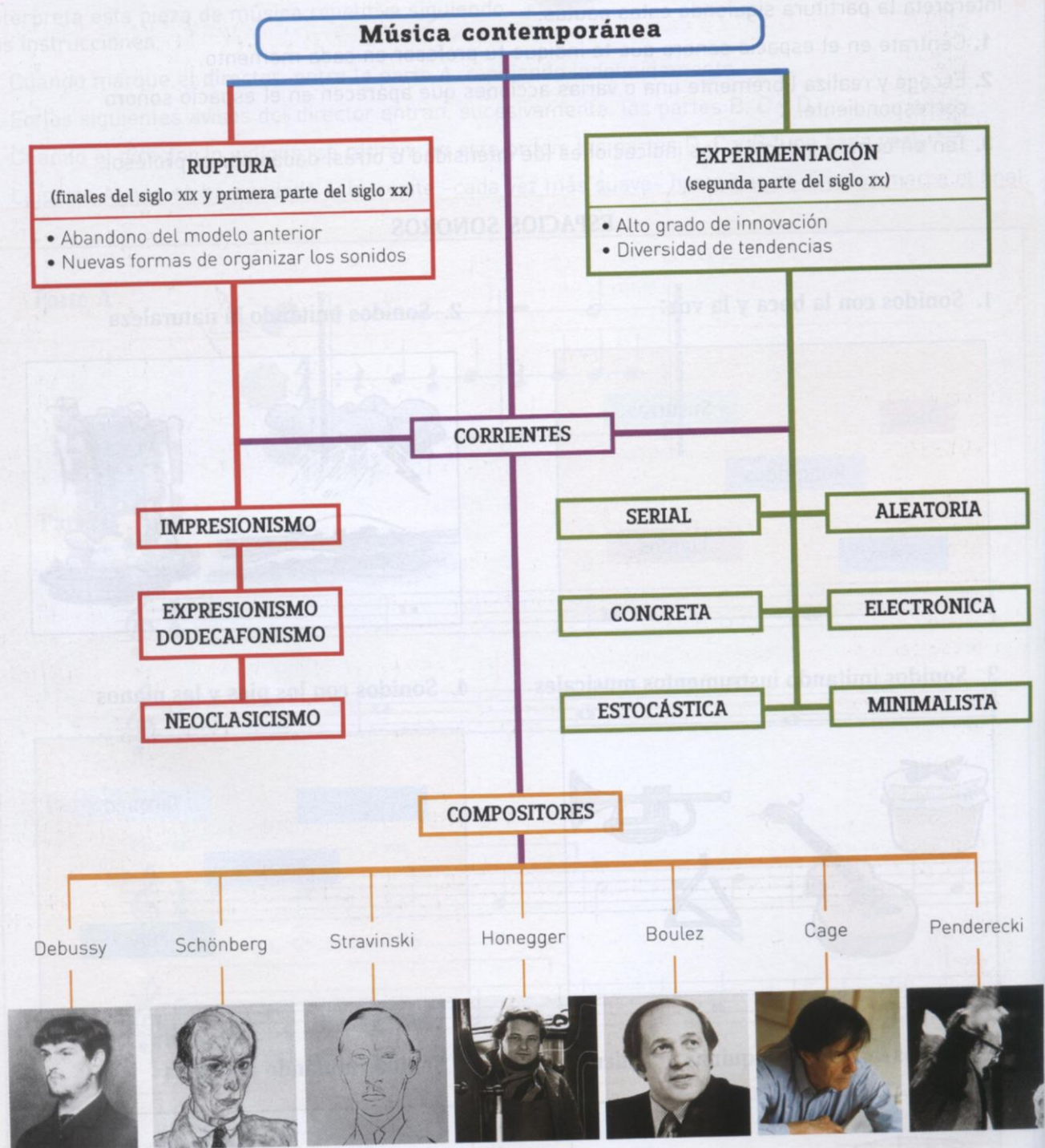
Rotos ya totalmente los lazos con la tradición, los nuevos compositores crearon una música con un denominador común: su alto grado de **experimentación**. Surgió así una gran **diversidad de tendencias**, entre las que citaremos las siguientes:

- **Música serial.** Se basa en la ordenación de todos los parámetros musicales (melodía, ritmo, intensidad, etc.) según unas reglas muy precisas. El resultado es una música muy abstracta, apta solo para oídos muy especializados. Su máximo representante es el francés **Pierre Boulez**.
- **Música aleatoria.** Surge como reacción a la excesiva rigidez de la música serial y concede gran importancia al azar. Al mismo tiempo otorga al intérprete un margen de libertad. El norteamericano **John Cage** es la figura más representativa de esta tendencia.
- **Música concreta.** Parte de la grabación de sonidos de la vida cotidiana que, posteriormente, se manipulan modificando la velocidad, mezclando varios sonidos, reproduciéndolos en sentido inverso, etc. Su creador fue el francés **Pierre Schaeffer**, quien utilizó la cinta magnética como herramienta.
- **Música electrónica.** Es aquella generada utilizando procedimientos electrónicos. El alemán **Karlheinz Stockhausen** fue uno de los precursores de esta corriente.
- **Música estocástica.** Ideada por el compositor e ingeniero griego **Iannis Xenakis**, se basa en la elaboración matemática y en el cálculo de probabilidades.
- **Música minimalista.** También llamada música repetitiva, nació en Estados Unidos y consiste en la utilización de materiales sonoros muy sencillos que se repiten durante largos períodos con pequeñas variaciones. El resultado es una música monótona e hipnótica. Uno de sus representantes es **Philip Glass**.

ACTIVIDADES

Resuelve en tu cuaderno estas actividades:

1. A la vista de este esquema, redacta un texto con tus propias palabras que sintetice el contenido de la unidad.

2. ¿En qué consiste la música concreta?

3. Completa los huecos en blanco en tu cuaderno.

Debussy encabezó el _____ musical, una música delicada y refinada que intentaba transmitir un mensaje dirigido a los _____. El estilo de Debussy se reconoce por sus melodías _____ y por la abundancia de temas relacionados con la _____.

ACTIVIDADES

4. ¿Quién es el compositor de la foto? Busca en alguna enciclopedia o en internet los siguientes datos acerca de él.

- Lugar de nacimiento.
- Año de nacimiento y de muerte.
- Obras principales.

5. Relaciona cada compositor con su país.

I. Xenakis	RUSIA
K. Stockhausen	FRANCIA
P. Boulez	ALEMANIA
J. Cage	ESTADOS UNIDOS
K. Penderecki	GRECIA
I. Stravinski	POLONIA

6. Escribe las dos características principales de las vanguardias.

7. INVESTIGA: impresionismo y expresionismo

El impresionismo y el expresionismo marcaron la música, la pintura y otras artes a finales del siglo XIX y principios del XX. Podemos intentar distinguir sus características principales comparando dos cuadros.

- Fíjate en el cuadro impresionista de la página 120, pintado por Monet y titulado *Impresión, sol naciente*, y compáralo con este otro, titulado *La calle*. Para ello, deberás tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Temática de cada uno de los cuadros.
- Colores empleados.
- Utilización de la luz.
- Representación de las formas.
- Nivel de detalle.

La calle [1913], del pintor expresionista Ernest Ludwig Kirchner.

Realiza en el ordenador las **actividades interactivas** sobre esta unidad.

AUTOEVALUACIÓN

- Comprueba tus conocimientos y verifica tus respuestas en el CD-ROM:
 - ¿Cuáles son los rasgos distintivos más importantes de la música impresionista?
 - ¿Quién es el autor del poema sinfónico titulado *Preludio a la siesta de un fauno*?
 - ¿Quién fue el creador del sistema dodecafónico? ¿En qué consiste?
 - ¿Qué es el piano preparado de John Cage?
 - ¿En qué momento histórico proliferaron las vanguardias musicales?