

En el siglo xx, las mujeres se han ido integrando plenamente en la composición, la interpretación y la dirección orquestal. Destaca Nadia Boulanger, que, además de compositora y directora de orquesta, fue también maestra de otros grandes compositores, como Aaron Copland y Ástor Piazzolla. Teresa Romero fue la primera directora de orquesta española.

Tres músicos, de Pablo Ruiz Picasso

El andaluz Manuel de Falla es uno de los más grandes compositores españoles de toda la historia. Su obra refleja distintos estilos del siglo xx.

金

Música del siglo xx

¿Cómo fue el siglo xx?

El siglo xx es un periodo de la historia en el que los acontecimientos políticos, sociales, culturales y artístico-musicales se desarrollaron con gran celeridad; se produjeron importantes cambios políticos, económicos y demográficos, pero también se sufrieron dos guerras mundiales. Los centros geográficos de la música fueron: Francia (impresionismo), Viena (expresionismo) y Estados Unidos (jazz, música cinematográfica y música popular urbana).

¿Cómo fue la música del siglo xx?

En la primera mitad del siglo xx, se desarrollan «los ismos»: impresionismo (Debussy), posromanticismo (Richard Strauss, Mahler), dodecafonismo (Schoenberg), expresionismo (Webern), jazz, neoclasicismo (Prokofiev, Stravinsky, Shostakovich), futurismo (Varése, Honegger, Poulenc), utilitarismo (Hindemith, Weill, Orff), a los que hay que añadir el llamado Grupo de los seis (Milhaud, Durey, Poulenc, Honegger, Tailleferre y Auric).

En la segunda mitad del siglo xx se incorporan las nuevas tecnologías, que hacen surgir distintas corrientes musicales: música concreta, aleatoria, electrónica, minimalista, electroacústica. Se produce un gran desarrollo de los instrumentos electrófonos y de nuevos procedimientos de composición y grabación por medios informáticos.

¿Cuál fue la función de la música del siglo xx?

En este periodo, se desarrollan dos corrientes distintas:

Por un lado, las guerras mundiales y las crisis económicas llevan a artistas y pensadores a romper con el pasado y buscar nuevas formas de expresión artística en las que no siempre se trata de agradar al oyente. Esta música queda reducida a pequeños círculos de especialistas.

Por otro lado, el gran público tiene toda la historia de la música a su disposición en grabaciones. Además, se ha producido una gran fusión de músicas de distintos países y culturas, y tanto la música popular como la clásica se han convertido en un objeto más de consumo.

¿Cómo podemos reconocer la música del siglo xx?

- Primacía de los instrumentos, especialmente de los de percusión, con nuevos planteamientos orquestales.
- Ruptura con la armonía tradicional y la tonalidad: atonalidad, politonalidad.
- · Ritmo irregular y polirritmias.
- Incorporación de nuevos elementos: ruidos, sonidos de la naturaleza y nuevas sonoridades por medios artificiales.
- Influencia de músicas orientales y del jazz.
- Superación de la armonía y la tonalidad: atonalidad.
- Creación de nuevas grafías con las que representar la música.
- Difusión de la música para el consumo, a través de los medios de comunicación (radio, televisión...), el cine y soportes como discos, CD, DVD, etc.

Concierto para clave y cinco instrumentos de viento, Manuel de Falla

En este concierto, Falla introduce un instrumento del Barroco, pero tratado con los recursos musicales de la música contemporánea.

5 A LO LARGO DEL TIEMPO

EL SIGLO XX HASTA 1950

EDAD MEDIA RENACIMIENTO BARROCO CLÁSICO ROMANTICISMO SIGLO XX

El siglo XX significa no solo la ruptura con el Romanticismo, sino la aparición al mismo tiempo de varios estilos musicales distintos. Hasta la Segunda Guerra Mundial podemos encontrarnos con música romántica junto con otras formas más modernas de hacer música, algunas totalmente contrapuestas.

Evidentemente, el siglo XX abarca un período de tiempo determinado, pero el origen de los cambios tan radicales que se van a producir viene de algún tiempo atrás. Puedes recordar que al final del siglo XIX surgen algunos movimientos musicales que se van apartando del Romanticismo, como el nuevo aire renovador que viene de Francia o los nacionalismos. El primero, el **impresionismo**, abre un nuevo camino en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX; el segundo, el **nacionalismo**, dará otra generación de compositores.

El impresionismo y el Grupo de los Seis

Aunque aparece hacia 1880, significa una de las primeras rebeliones contra el Romanticismo. El **impresionismo** pretendía crear atmósferas e impresiones muy sugestivas mediante el uso de nuevas armonías y la combinación refinada de timbres. Su principal compositor es **Claude Debussy** (1862-1918) con obras con títulos tan sugestivos como *El mar, Preludio a la siesta de un fauno, Nubes, Sirenas, Nocturnos...*

Relacionado con el **impresionismo**, trabajó **Maurice Ravel** (1875-1937). Fue un orquestador muy hábil. Esto quiere decir que combinaba los instrumentos con gran eficacia, obteniendo sonoridades mágicas y nunca antes usadas. Compuso el famosísimo *Bolero* para orquesta.

¿SABÍAS QUE...

... Ravel escribió un *Concierto* para la mano izquierda para un pianista que perdió la mano derecha en la Primera Guerra Mundial?

Claude Debussy.

Maurice Ravel en su estudio.

Una de las cosas más curiosas que ocurren en el siglo XX es la rapidez con la que se suceden y se superponen corrientes musicales diferentes. En París surgió el denominado "Grupo de los Seis", admiradores todos de Eric Satie (1866-1925) formado por seis compositores, de los cuales los más importantes son: Darius Milhaud (1892-1974), Francis Poulenc (1899-1963) y Arthur Honegger (1892-1955) que trataron de hacer una música distinta de la impresionista, que fuera ligera, directa, por supuesto muy alejada del Romanticismo. Se les denomina en ocasiones neoclásicos.

Alabara is a same

Sexteto. Movimiento 2º.

Autor:

Audición:

Francis Poulenc (1899-1963).

Interpretado por:

Piano, flauta, oboe, clarinete, fagot y trompa.

El segundo nacionalismo

Béla Bartok (1881-1945) y Zoltán Kodály (1882-1967) en Hungría y Manuel de Falla (1876-1946) en España dedican sus esfuerzos a utilizar música del folclore de sus países para componer música destinada a las mismas salas de conciertos que la romántica. El caso de los húngaros fue especial: ambos compositores realizaron trabajos de campo visitando aldeas en varios países centroeuropeos para grabar y escribir melodías y ritmos populares.

Audición:

Suite de Háry János. Movimiento 5º, Intermezzo.

Autor:

Zoltán Kodály (1882-1967).

Interpretado por:

Orquesta con cimbalón.

Falla, nacido en Cádiz, comenzó empleando frecuentemente elementos del folclore andaluz, pero poco a poco fue tomando melodías de muchas otras zonas de la Península Ibérica, como muestran sus Siete canciones populares españolas. Compuso también Retablo de maese Pedro, sobre un pasaje del Quijote; El amor brujo, con temas gitanos; El sombrero de tres picos, sobre una novela de Pedro A. de Alarcón.

Los países americanos habían estado aún más apartados del centro del panorama musical de concierto aunque con una impresionante riqueza musical en cada una de sus tradiciones.

A esta corriente que se basa en su música popular pertenecen una serie de compositores americanos, como el brasileño Heitor Villalobos (1887-1959), el argentino Alberto Ginastera (1916-1983) o los mejicanos Carlos Chávez (1899-1978) y Silvestre Revueltas (1899-1940).

Audición:

Malambo.

Autor:

Alberto Ginastera (1916-1983).

Interpretado por:

Orquesta.

¿SABÍAS QUE..

... Eric Satie además de componer música muy curiosa escribió unas *Memorias de un amnésico*? Tenía un sentido del humor muy corrosivo con el que le gustaba mucho provocar.

Busto de Manuel de Falla, uno de los compositores españoles más importantes.

AHORA TÚ

- 1 Escucha detenidamente las dos audiciones anteriores. ¿Qué elementos nuevos crees que aparecen comparados con las audiciones que escuchaste en la unidad anterior?
- 2 ¿Qué tipo de instrumentos crees que predominan en cada fragmento?
- 3 ¿Cuántas melodías distintas oyes en la primera audición? ¿Se repiten alguna vez?
- 4 ¿Qué tipo de matices crees que predominan en ambos fragmentos?

El atonalismo y el dodecafonismo

Mientras los movimientos anteriores tenían lugar en la periferia de Europa, en Viena ocurría un hecho muy curioso: desde la tradición germánica romántica, un compositor estaba componiendo música cada vez más alejada de las normas de la escala y los acordes tríada. Fue Arnold Schoenberg (1874-1951) quien pensó un nuevo planteamiento en cada obra hasta llegar a lo que se denomina atonalismo, es decir, una forma de composición basada en la elección libre de las notas y los acordes, sin atenerse a escalas o tríadas con función de tónica, dominante... Estaba decidido también a "liberar la disonancia", según sus propias palabras, a dejar de pensar que simplemente "sonaba mal". ¡Acordes con disonancias, melodías libres...!

Acompañamiento para una escena cinematográfica.

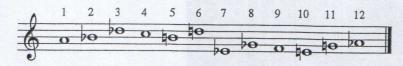
Autor:

Arnold Schoenberg (1874-1951).

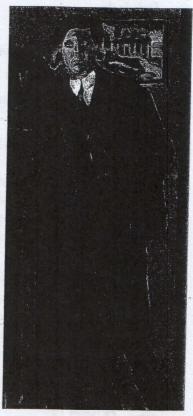
Interpretado por:

Orquesta.

El siguiente paso que dio Schoenberg fue organizar de una nueva manera la técnica que había ido inventando. Surgió el dodecafonismo, consistente en utilizar los doce sonidos de una escala cromática libremente pero siempre sin repetir uno hasta que se hubieran oído todos. A esto se le llama serie, siendo el equivalente en este tipo de música a la escala de la tonalidad. Observa el siguiente ejemplo de una serie utilizada por Anton Webern, alumno de Schoenberg, para componer una de sus obras:

La técnica de Schoenberg fue aprendida y seguida por una enorme cantidad de músicos. Se conoce como **Escuela de Viena** al grupo de compositores formado por Schoenberg y sus alumnos **Alban Berg** (1885-1935) y **Anton Webern** (1883-1945) de quien hablaremos más adelante.

Retrato de Alban Berg por Arnol Schoenberg.

SABÍAS QUE...

... algunos de los alumnos y colegas de Schoenberg emigraron a Estados Unidos a causa de la persecución y la guerra y se dedicaron en muchos casos a componer música para películas en Holywood?

Stravinsky

Audición:

Sinfonía para instrumentos de viento.

Autor:

Igor Stravinsky (1882-1971).

Interpretado por:

23 instrumentos de viento.

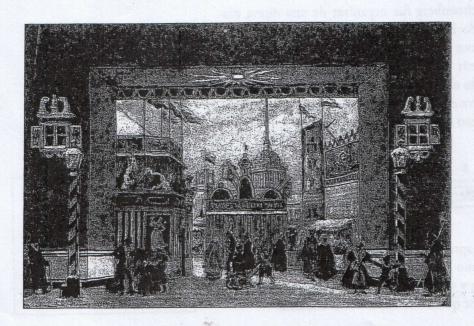
La carrera de éxitos de Igor Stravinsky (1882-1971) comenzó componiendo música para los ballets rusos de Diaghilev. El pájaro de fuego o La consagración de la primavera son algunos de los más famosos. En ellos el compositor lleva a cabo su investigación personal, principalmente con el ritmo. La Consagración fue una música tan novedosa, que el estreno en París en 1913 fue un completo escándalo. Se hizo necesaria la presencia de la policía.

Su música, enormemente personal y difícil de definir, pasó por diversos estilos: cercana al impresionismo al comienzo, tomando elementos del folclore después para continuar por el neoclasicismo cercano al Grupo de los Seis y acabar en el dodecafonismo de Schoenberg. Algo así como lo que representó en la pintura Pablo Picasso, de quien fue un buen amigo.

AHORA TÚ

- 1 Hasta aquí has podido estudiar los aspectos básicos del panorama de compositores de principios de siglo. Faltarían muchos más por nombrar que podrían pertenecer a estilos diferentes, haber trabajado en varios o ser sencillamente difíciles de catalogar.
 - Trata de recordar los estilos diferentes que has trabajado hasta ahora en esta unidad.
 - Escucha nuevamente las audiciones y trata de describir muy brevemente las características del estilo al que crees que pertenece cada una.

¿SABÍAS QUE ...

... Stravinsky vivió una curiosa anécdota con un agente de aduanas? Este le dijo que el dibujo que llevaba en su maleta no era su retrato hecho por Picasso, sino un mapa. Stravinsky contestó: "Sí, el mapa de mi cara".

Escenografía para Petrouchka diseñada por Alexandre Benois, 1948.

EL SIGLO XX DESDE 1950

Finalizada la Segunda Guerra Mundial el panorama europeo era desolador en todos los aspectos. Los compositores e intérpretes tenían una importante labor que llevar a cabo, como era la de crear nuevas obras musicales que contribuyeran a la reconstrucción de la cultura.

Audición:

Lamentación por las víctimas de Hiroshima.

Autor:

Krysztof Penderecki (1933).

Interpretado por:

52 instrumentos de cuerda.

En 1945-46 nada estaba preparado y todo quedaba por hacer: fue todo un privilegio el poder llevar a cabo ciertos descubrimientos y encontrarnos a nosotros mismos sin ningún punto de referencia, lo cual tuvo sus dificultades pero también sus ventajas.

Pierre Boulez

El serialismo integral

El francés Olivier Messiaen (1908-198) desempeñó una función muy importante: en el Conservatorio de París enseñó a algunos de los compositores que representarían los nuevos estilos musicales: Pierre Boulez (1925), Karlheinz Stockhausen (1928) y Luigi Nono (1924).

En aquellas clases se retomarían las enseñanzas de Schoenberg y especialmente de su alumno **Anton Webern.** El nuevo estilo se denominará **serialismo integral.** Consiste en hacer lo mismo que Schoenberg con las alturas de una serie pero aplicado a las otras cualidades del sonido; así, cada nota puede llevar una duración e intensidad determinados de antemano:

Serie de alturas

Serie de duraciones

Serie de intensidades

P

PP

Mf

ff

etc.

Con el **serialismo integral** puede producirse una música enormemente sugestiva y nueva; pero acabó siendo una técnica de composición bastante rígida. Por eso fue utilizada de forma cada vez más libre y se continuó por diversos caminos. No debes olvidar que estamos hablando del siglo XX y eso significa que en la misma época que están trabajando los compositores seriales puedes encontrar alguno posromántico, neoclásico... dependiendo del estilo que cada uno tenga como propio.

Audición:

Constellation, de la Tercera Sonata.

Autor:

Pierre Boulez (1925).

Interpretado por:

Piano.

Pierre Boulez dirigiendo.

El azar y la indeterminación

Los mismos compositores serialistas emplearon de forma cada vez un poco más libre su propia técnica. Sin embargo, fue el californiano **John Cage** (1912-199) quien primero y más firmemente defendió una forma de hacer música no solo improvisada, sino con la participación de la indeterminación y del azar. Suponía exactamente la reacción contraria a la rigidez del serialismo integral. Para dejar que el azar entrara en la composición, Cage se valió de múltiples recursos:

- Dejar que los músicos toquen las notas libremente.
- Sugerir ideas mediante dibujos.
- Componer piezas silenciosas de modo que los sonidos los hace el público.
- Utilizar aparatos de radio encendidos como fuentes de sonido en lugar de instrumentos.
- Escribir fragmentos de música en tarjetas que luego se barajean.

Las nuevas sonoridades

En la segunda mitad del siglo se emplean con total libertad las sonoridades más inesperadas. Se recurre a todo tipo de fuentes de sonido. El ejemplo que has escuchado en la página anterior de Krysztof Penderecki representa una manera de extraer sonoridades extrañas de los instrumentos tradicionales hacia 1960.

Karlheinz Stockhausen durante uno de sus conciertos.

Anteriormente, hacia 1948 tuvieron lugar los primeros experimentos que realizaron Pierre Shaeffer y Pierre Henry grabando sobre cinta magnética todo tipo de ruidos producidos con todo tipo de objetos. A esto se le llamó **música concreta.** Su primera obra fue *Sinfonía para un hombre solo*.

En 1952 se crea el primer estudio para producir sonidos mediante aparatos electrónicos. La música surgida con estas técnicas se denominó música electrónica. Pronto, muchos compositores como casi todos los que hemos mencionado en esta segunda mitad del siglo XX, experimentaron y crearon música electrónica. Hoy en día es raro el compositor que no emplea un sintetizador o un ordenador. La música, desde entonces, irá a la par de los hallazgos tecnológicos.

ENTRANDO EN EL SIGLO XXI

David Alarcón y las nuevas tecnologías

Actualmente contamos con la presencia de los propios compositores para darnos algunas ideas sobre su música que nos puedan acercar mejor a ella. Esto se puede conseguir a través de conferencias, artículos en periódicos y revistas, comentarios en los programas de mano de los conciertos.

David Alarcón, un joven compositor actual piensa...

El músico actual tiene en la memoria y en la imaginación, sonidos que parten de tan diversa procedencia como la orquesta, la televisión o la ciudad. Dado que en el 'estudio' cualquier sonido es producible o reproducible, se podría decir que en la música actual cualquier sonido puede ocurrir en cualquier momento. Los elementos de la música (ritmo, altura, timbre...) son graduables a voluntad del autor. Ahora es éste quien decide los límites de su propio sistema musical, y es él mismo quien decide si aceptar o infringir, y en qué medida, sus propias reglas.

La obra musical puede quedar ahora grabada, es decir: fijada en un formato inalterable (CD, cinta...), ya no expuesta a transformaciones 'interpretativas' de los músicos en el concierto.

La emoción de una música que incluye los avances del conocimiento humano, genera la confianza en un futuro enriquecido.

Audición:

Paseo.

Autor:

David Alarcón.

Interpretado por:

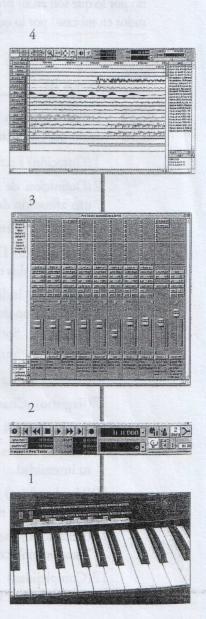
Sonidos electrónicos grabados y Harley Davidson

en vivo.

Pantalla de un programa informático. El compositor trabaja elaborando los gráficos que el sonido produce en el ordenador.

En la actualidad, la mayoría de las grabaciones se efectúan en sistema digital. Un sonido, desde su origen hasta su posterior fijación en un soporte, es tratado a lo largo de un proceso que nada tiene que ver con el sistema de grabación analógico.

- 1. Instrumento que emite el sonido.
- 2. Botones y barras de herramientas.
- 3. Mesa de mezclas y ecualización.
- 4. Pantalla en la que se visualizan y se tratan a voluntad los gráficos del sonido.

Carlos Galán y la música matérica

Carlos Galán es compositor, pianista, profesor y director de grupo *Cosmos 21*. Compone fundamentalmente música instrumental y vocal. Nos dice: "Con la creación musical intento ofrecer una forma más profunda de vivir nuestro entorno. Creo que estamos inmersos en una sociedad con gravísimos problemas, a los que intento dar respuesta con mi música matérica:

- Ante la falta de tiempo con la que se vive —especialmente en las grandes urbes— propongo una música aparentemente muy tranquila, en la que hay poquísimos sonidos por minuto.
- A la abundancia de noticias con que se nos bombardea (vivimos en la cultura del "zaping") opongo una música llena de energía, de contenidos, de sorpresas que nos enriquecen y hacen reflexionar. Para ello suelo enmascarar el origen de los sonidos que elijo, de timbres poco convencionales, con lo cual el oyente se pregunta continuamente: ¿de dónde sale esto?; Cómo lo hará?
- Ante el materialismo imperante (se piensa que las cosas valen por su uso y no por lo que son en sí) propongo el **materismo**, el valorar las cosas (los sonidos en mi caso) por lo que son en sí mismos, por la energía que atesoran".

Partitura original de Carlos Galán.

AHORA TÚ

¿Tienes buen oído matérico? Escucha con mucha atención la grabación del CD y trata de contestar a las siguientes cuestiones:

- 1 (Duración) Escribe cuántos sonidos largos se escuchan.
- 2(Definición de altura) Indica si el siguiente sonido presenta una afinación definida, si podrías cantarlo.
- 3 (Presencia) ¿Crees que ahora es continuo o intermitente?
- 4(Aislamiento) Di si este otro sonido es uno solo o está compuesto por dos o más.
- 5(Densidad) Indica qué gráfico te parece que se identifica más con cada uno de los 4 sonidos que vas a escuchar:

Sonido 1 Sonido 2

Sonido 3 Sonido 4

- 6(Relieve) Indica si el siguiente sonido es "liso" o tiene "relieve".
- 7(Registro) ¿Cuántos sonidos graves escuchas en este fragmento?
- 8(Evolución) Di si este sonido está quieto o varía en su altura.
- 9(Ataque) Indica si el siguiente sonido sufre alguna variación en su intensidad.
- 10(Uso histórico) Indica si el siguiente sonido es corriente en el instrumento o no es muy habitual.
- 11 (Reiteración) Indica si el siguiente ejemplo representa a un sonido "estacionario", con su intensidad constante, o sufre varios ataques.
- 12(Complejidad) Indica si el siguiente sonido es sencillo o es complejo (está compuesto de varias notas, alturas, timbres...).

La música vanguardista

Las diversas vanguardias que se desarrollan a partir de la Segunda Guerra Mundial utilizan las novedades tecnológicas y persiguen la exploración de las nuevas posibilidades expresivas del sonido. Al mismo tiempo, crean grafías musicales distintas, alejadas del solfeo tradicional, con las que representar esta nueva música.

En España, destaca la llamada Generación del 51, compuesta por compositores de fama universal, cercanos a estas nuevas tendencias, como Cristóbal Halffter, Luis de Pablo y Carmelo Bernaola.

Musica Concreta

Musica electronica Utiliza sonidos de la realidad, que se graban para luego transformarios en un laboratorio (P. Schaeffer y P. Henry).

Crea los sonidos en el propio laboratorio y se elabora con el**bs unacin**ta grabada (K. Stockhausen).

Mezcla de las dos anteriores, emplea el sintetizador para obtener soridos y gran variedad de ritmos y de timbres (L. Berio, B. Maderna y & Varése).

Aplica la técnica del dodecafonismo, con series más cortas, a todos los elementos del sonido: intensidad, duración, ritmo... (P. Boulez y **O**. Messiaen).

El compositor deja gran libertad de improvisación al intérprete pres se limita a escribir pequeñas células (J. Cage y C. Ives).

Caracterizada por el uso del ordenador y de la estadística (I. Xenakis y G. Ligeti).

Basada en un pequeño motivo temático que se repite constantemente y a partir del cual se genera la obra (P. Glass).

«Primer interludio para piano preparado», Sonatas e interludios, John Cage

posibilidades en el timbre mediante la modificación de instrumentos tradicionales, usa también osciladores eléctricos y cintas magnetofónicas. En algunas de sus obras utiliza la orquesta tradicional, como en el ballet *Las estaciones*.

John Cage (1912-1992) busca nuevas

Esta pieza pertenece a la obra Sonatas e interludios (1948), compuesta por una serie de piezas para piano preparado, un instrumento en el que se han insertado distintos objetos (botes, plásticos, tornillos, gomas...) para producir varios efectos percusivos.

Escucha cómo refleja Cage en la música su interés por el hinduismo y la música oriental.

John Cage

La marimba es un instrumento africano similiar al xilófono y el carillón.

Escucha los ritmos repetitivos que interpretan las marimbas. Dos voces de mujer y un órgano contrabonen otro motivo melódico. Observarás que este motivo, primero, dura el doble que el de los otros instrumentos; después, el cuádruple, hasta llegar a alargar mucho la duración de las notas que cantan y tocan.

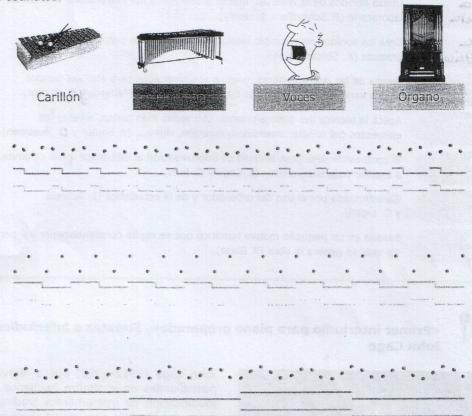

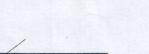
Música para instrumentos de baquetas, voces y órgano

Steve Reich

Steve Reich es un importante compositor actual de música minimalista o repetitiva que nació en Nueva York en 1936. Estudió filosofía y composición, especializándose en música africana y balinesa.

Esta música parte de pequeñas células generadoras que se repiten y desarrollan a partir de ostinatos.

En grupos, cread una composición de música concreta. Para ello, necesitaréis un ordenador y/o una grabadora, así como un reproductor de sonido. Seguid los pasos indicados en el texto.

Composición de música concreta

A mediados del siglo xx, un grupo de compositores, capitaneados por Pierre Schaeffer, incorporó el ruido a la música. El estilo que crearon se llama música concreta porque se realiza con objetos concretos, como utensilios cotidianos, la voz humana y otros elementos de la naturaleza, en vez de con los instrumentos tradicionales.

Para crear una composición de música concreta:

- 1 Grabad diferentes ruidos: de la calle, del parque, de un aeropuerto, un estadio, una discoteca, etc.
- 2 Después, grabad sonidos procedentes de instrumentos musicales: vuestras voces cantando o hablando, percusión, flauta, órgano, guitarra, etc.
- 3 Organizad, posteriormente, todo el material, ordenándolo según un guión, y grabadlo de nuevo. La estructura formal puede ser de eco, lied, rondó o canon.