

Índice

1-. La música en el clasicismo

Música Vocal:

Ópera1

Seria1

Bufa1

Música Instrumental:

Sonata1

El concierto clásico1

Sinfonía2

2-. La música en el romanticismo

¿Qué es el romanticismo?3

Formas:

Pequeñas formas:

El lied3

El piano3

Grandes formas:

Ópera4

Música Programática5

Concierto6

3-. La música en el siglo XX

¿Cómo es?8

Tipos:

Música culta:

Impresionismo8

Expresionismo	8
Dodecafonismo	8
· El serialismo	
Música electrónica	8
Música aleatoria	8
<i>Música popular:</i>	
Blues	9
Rock	9
· El funk	
· El heavy metal	
· El rap	
· Tecno	
Pop	10

Tema 9

La Música En El Clasicismo

Ópera: drama en el cual se canta todo o parte del diálogo y que contiene oberturas, interludios y acompañamientos instrumentales. Existen varios géneros teatrales estrechamente relacionados con la ópera, como el musical y la opereta.

Periodos preclásico y clasicismo de la opera:

Varios compositores intentaron, a mediados del siglo XVIII, cambiar las prácticas operísticas. El compositor más importante de esta época fue el alemán Christoph Willibald Gluck. Uno de los factores que contribuyeron a la reforma de las prácticas operísticas durante el siglo XVIII fue el crecimiento de la ópera cómica, que recibía varios nombres. En Inglaterra se llamaba *ballad opera*, en Francia *opéra comique*, en Alemania *Singspiel* y en Italia *opera buffa*. Todas estas variaciones tenían un estilo más ligero que la *opera seria* italiana. Algunos diálogos se recitaban en lugar de cantarse y los argumentos solían tratar de gentes y lugares comunes, en lugar de personajes mitológicos. Dado que las óperas cómicas ponían más énfasis en la naturalidad que en el talento escénico, ofrecieron la oportunidad a los compositores de óperas serias de dar más realismo a sus composiciones.

El músico que transformó la *opera buffa* italiana en un arte serio fue Wolfgang Amadeus Mozart, quien escribió su primera ópera, *La finta semplice* (1768), a los 12 años. Sus tres obras maestras en lengua italiana, *Las bodas de Fígaro* (1786), *Don Giovanni* (1787) y *Così fan tutte* (1790), muestran la genialidad de su caracterización musical. En *Don Giovanni* creó uno de los primeros grandes papeles románticos. Los *singspiels* de Mozart en alemán van desde el cómico *El rapto del serrallo* (1782), a la simbología ética de inspiración masónica de *La flauta mágica* (1791).

Sonata: es la base de casi toda la música instrumental . Por una parte, el término forma sonata se refiere a la estructura musical de los primeros movimientos de las sonatas y de los géneros relacionados con ella en los siglos XVIII y XIX. Pero también desde mediados del siglo XVIII, el término sonata ha sido utilizado generalmente para las obras de tres o cuatro movimientos para uno o dos instrumentos, como sucede en las sonatas para piano (solista) o con la sonata para violín (para violín con un instrumento de teclado). Su creador fue Felipe Manuel Bach, que se dio cuenta de que los oyentes necesitaban cambiar para evitar la monotonía; pero enseguida le agradaba escuchar de nuevo lo ya oído al principio; se crea la sonata en tres secciones:

a)*Exposición:* se presentan dos temas musicales enlazados por un pequeño pasaje .

b)*Desarrollo:* el compositor desarrolla las ideas presentadas en la exposición haciendo que los temas dialoguen y contrasten entre sí.

c)*Reexposición:* se vuelve a los temas de la exposición introduciendo pequeñas modificaciones.

El concierto clásico: a mediados del siglo XVIII el cambio musical decisivo que significó el paso desde el barroco al clasicismo no podía dejar de afectar al concierto. Aparte del breve florecimiento de un derivado francés llamado sinfonía concertante, el *concierto grosso* murió y dio paso a la *sinfonía*, que mantuvo gran parte de sus rasgos. No obstante, el concierto para solista persistió como vehículo del virtuosismo, indispensable para los compositores que a la vez eran intérpretes de su propia obra. El piano suplantó gradualmente al violín como instrumento solista preferido. Fue el instrumento favorito tanto de Wolfgang Amadeus Mozart, quien escribió los conciertos más importantes a finales del siglo XVIII, como de Ludwig van Beethoven, cuyos cinco conciertos para piano y su único concierto para violín (1801–1811) dieron la consagración definitiva a su desarrollo.

Sinfonía: en música, composición orquestal que suele constar de cuatro secciones contrastantes llamadas movimientos y, en algunas ocasiones, tiempos. La denominación se aplicó por primera vez en el siglo XVI a los interludios instrumentales de formas como la cantata, la ópera y el oratorio. Un ejemplo notable es la 'Sinfonía pastoral' del oratorio *El Mesías* (1742) de Georg Friedrich Händel. La sinfonía en su sentido moderno surge a comienzos del siglo XVIII.





Tema 10

La Música En El Romanticismo

El término romanticismo hace referencia a la tendencia artística e intelectual originaria en Europa a finales del siglo XVIII y que abarca todo el siglo XIX, en especial las últimas décadas.

Surgió debido a una reacción contra el racionalismo de la época y las rígidas normas del clasicismo. La revolución francesa y la industrialización británica transformaron los conceptos de sociedad y arte, es decir, después de ésta, la sociedad pasó a tener más libertad de expresión y nuevas formas de pensar. La sociedad pasó a tener más libertad de expresión. Los románticos apoyaron al romanticismo como concepto de libertad de expresión a su vez tomando ésta como revolucionaria. En ésta época los románticos no duraron en expresarse, manifestándose por la literatura, pintar y música.

En el campo de la música tienden a subordinar la forma de la idea y destacaron magníficos compositores como Beethoven y Schubert. Abarcó diversas tendencias. Representada por el delicado lirismo de las piezas para piano y canciones de Chopin, Mendelssohn y Schubert; el virtuoso de Paganini; las emocionantes conciertos de Berlioz y Liszt; La ópera grandiosa de Wagner y Verdi; y el nacionalismo de Dvorák, Mussorgski y Grieg. Los románticos tardíos, como Mahler y Richard Strauss, prepararon la transición hacia las formas más radicales de la música de nuestro siglo.

En esta época se expresan de diferentes formas, siendo muy variadas, en las cuales

podemos situar. Éstas tuvieron un papel importante en el Romanticismo:

Pequeñas formas

Lied: Palabra alemana que significa canción, (en plural lieder). Con que se designa una composición lírica breve en sentido poético o psicológico de la letra. Aunque ya en el siglo XVII había adquirido plena madurez, alcanzó su máxima perfección y delicadeza en manos de Franz Liszt y Robert Schumann, Felix Mendelssohn y Johannes Brahms. Es una forma musical típicamente alemana.

Piano: Instrumento de cuerda con un teclado derivado del clavicémbalo y martillos y cuerdas derivados del dulcemele. Difiere de sus predecesores, sobre todo, en la utilización del sistema del martillo impulsado hacia las cuerdas por la tecla, que permite al intérprete modificar el volumen mediante la pulsación fuerte o débil de los dedos. Por esta razón el primer modelo (1709) se denominó gravicémbalo col piano e forte ('clavicémbalo con suave y fuerte'). Su creador fue Bartolomeo Cristofori (1655–1731), fabricante de clavicémbalos florentino, al que se considera inventor del instrumento en 1698. Dos de sus pianos han llegado hasta nuestros días. La caja de uno, fechada en 1720, está en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York; la otra, de 1726, está en el Museo de la Universidad Karl Marx de Leipzig.

El piano ha sido siempre un instrumento de virtuosos. Los compositores tocaban sus propias obras en los siglos XVIII y XIX, entre ellos Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin y Franz Liszt. La pianista alemana Clara Schumann interpretaba las obras de su esposo Robert Schumann. El final del siglo XIX estuvo dominado por el compositor e intérprete ruso Anton Grigórievich Rubinstein. A principios del XX muchos instrumentistas viajaron por Europa Occidental y Estados Unidos. Destacan el polaco Ignacy Jan Paderewski y los polaco-estadounidenses Josef Hofmann y Arthur Rubinstein así como la venezolana María Teresa Carreño. En el periodo de entreguerras sobresale el compositor e intérprete ruso Serguéi Rajmáninov, el austriaco Artur Schnabel, la inglesa Myra Hess, el alemán Walter Gieseking, el español Ricardo Viñes y la brasileña Guiomar Novaes. Después de la II Guerra Mundial, en 1945, aparecieron pianistas soviéticos como Emil Gilels y Sviatoslav Richter. El chileno Claudio Arrau fue maestro en un amplio repertorio. Con ellos podemos citar al intérprete y pedagogo checo Rudolf Serkin, al virtuoso soviético Vladimir Horowitz y a la española Alicia de Larrocha. Otros pianistas destacables de esta época son el anglo-austriaco Alfred Brendel, causante de varias controversias estéticas por su enfoque musicológico, el canadiense Glenn Gould, que grabó con mucho éxito la obra de Bach, los estadounidenses Van Cliburn y Murray Perahia y el soviético Vladimir Ashkenazy. En la actualidad, con un nivel de calidad técnica que sigue aumentando, han proliferado los concursos internacionales que sirven como lanzamiento a los artistas jóvenes.

Grandes formas

Ópera: drama cantado con acompañamiento instrumental que, a diferencia del oratorio, se representa en un espacio teatral ante un público. Existen varios géneros estrechamente relacionados con la ópera, como son el musical, la zarzuela y la opereta.

Francia, Alemania e Italia desarrollaron unos estilos operísticos característicos durante el siglo XIX. Estas obras reflejaban el movimiento romántico y sus ideales estéticos. París fue el lugar de nacimiento de la grand opéra, una espectacular combinación de representación escénica, acción, ballet y música, gran parte de ella

escrita por compositores extranjeros que se establecieron en Francia. Entre los primeros ejemplos encontramos *La vestale* (1807), de Gasparo Spontini, y *Lodoiska* (1791), de Luigi Cherubini, ambos italianos, y *La muette de Portici* (1828), de Daniel François Esprit Auber. Este estilo culminó con las enormes obras del compositor berlinés Giacomo Meyerbeer, como *Robert le diable* (1831) y *Los hugonotes* (1836). La ópera auténticamente francesa *Los troyanos* (1856–1859), de Hector Berlioz, con una puesta en escena de los relatos de la guerra de Troya y de *Dino y Eneas*, fue ignorada durante mucho tiempo en su propio país. De hecho, no se representó en su concepción monumental de forma integral mientras el compositor estuvo vivo. *Fausto* (1859), de Charles Gounod, basada en el poema del autor alemán Johann Wolfgang von Goethe, fue una de las óperas francesas más populares a mediados del siglo XIX.

La primera gran ópera alemana del siglo XIX fue *Fidelio* (1805; revisada en 1806 y 1814), de Ludwig van Beethoven, un Singspiel dramático para el cual el compositor escribió cuatro oberturas diferentes. Está basada en la historia del rescate de un cautivo, trama que se había hecho popular durante la Revolución Francesa. Carl Maria von Weber creó la ópera romántica alemana con *El cazador furtivo* (1821), basada el relato homónimo de El libro de los fantasmas de Johann August Apel; y las igualmente fantásticas *Euryantha* (1823) y *Oberón* (1826).

La cima de la ópera alemana fue Richard Wagner, quien ideó una nueva forma llamada drama musical, en la que el texto (escrito por él mismo), la partitura y la puesta en escena estaban unidos de forma inextricable. Sus primeras óperas importantes, por ejemplo, *El holandés errante* (1841), *Tannhäuser* (1845) y *Lohengrin* (1850), conservaban elementos del estilo antiguo, incluidas las arias y los coros. Pero en las obras siguientes, como *Tristán e Isolda* (1857–1859) y la poderosa tetralogía de *El anillo del nibelungo* (1853–1874), basada en un mito nórdico, Wagner abandonó las convenciones anteriores y escribió en un estilo continuo y fluido, con la orquesta (en vez de los personajes) al servicio del protagonista del drama. Los maestros cantores de Nuremberg (1867) era una representación de los gremios medievales, obra maestra del contrapunto, y *Parsifal* (1882), una expresión de misticismo religioso acendrado. En casi todas sus obras, Wagner utilizó con profusión el leitmotiv (en alemán, 'motivo conductor'), una etiqueta musical que sirve para identificar un personaje o idea particulares y que reaparece en la orquesta, a menudo para iluminar la acción en el aspecto psicológico. El festival de teatro de Bayreuth, en Alemania, se inauguró en 1876 y se dedica exclusivamente a la interpretación de las obras de Wagner. Con sus nuevos conceptos operísticos, tanto de composición como de puesta en escena, Wagner ejerció una enorme influencia sobre los músicos de todos los países durante muchos años.

La ópera italiana siguió haciendo hincapié en la voz. Gioacchino Rossini compuso óperas cómicas, como *El barbero de Sevilla* (1816) y *La Cenerentola* (1817), que han eclipsado a sus obras más dramáticas; *Guillermo Tell* (1829), por ejemplo, es conocida hoy principalmente por su obertura. El estilo del bel canto, caracterizado por su vocalismo suave, expresivo y a menudo espectacular, también floreció en las obras de Vincenzo Bellini, entre ellas *Norma* (1831), *La Sonnambula* (1831) e *I Puritani* (1835); así como en *Lucia di Lammermoor*, de Gaetano Donizetti (1835), con su célebre escena de la locura, y en sus comedias *L'elisir d'amore* (1832) y *Don Pasquale* (1843).

No obstante, el compositor que personifica la ópera italiana es Giuseppe Verdi. Él infundió a sus obras un vigor dramático y una vitalidad rítmica sin precedentes. A la potencia pura de sus primeras óperas *Nabucco* (1842) y *Ernani* (1844), añadió las caracterizaciones más sutiles de *Rigoletto* (1851), *Il trovatore* (1853), *La Traviata* (1853), *Un ballo in maschera* (1859) y *La forza del destino* (1862). *Aida* (1871) combina el esplendor visual de la gran ópera y la intimidad musical de una trágica historia de amor. Las dos últimas óperas de Verdi, *Otello* (1887) y *Falstaff* (1893), compuestas a una edad muy avanzada, adaptaban obras de Shakespeare al escenario de la ópera mediante una continuidad dramática y musical que llevó a que muchos críticos las consideraran una imitación de Wagner. A pesar de ello, las óperas de Verdi siguieron siendo muy italianas, con la voz como medio básico de expresión y las pasiones humanas como tema básico.

La ópera rusa desarrolló una escuela nacionalista propia, que comienza con *Una vida por el zar* o *Ivan Susanin* (1836), de Mijaíl Glinka, e incluye *Rusalka* (1855) y *El convidado de piedra* (1871), de Alexandr Dargomizhski; *El príncipe Ígor* (estreno póstumo 1890), de Alexandr Borodín; *El gallo de oro* (1906–1907) de Nikolái Rimski-Kórsakov; y la obra maestra del género, *Borís Godunov* (1874), de Modest Músorgski. Las óperas más destacadas de Piotr Ilich Chaikovski son *Eugenio Oneguín* (1878) y *La dama de picas* (1890).

Música programática: música que describe un tema no musical, como puede ser un relato, un objeto o una escena, mediante el uso de efectos musicales. La intención de utilizar la música con propósitos descriptivos se pierde en la noche de los tiempos. La pregunta de si la música por sí sola es capaz de describir algo también es antigua y nunca ha recibido una respuesta definitiva. Por ello, es cuestionable si los oyentes reconocen lo que se está describiendo con la música sin la ayuda de títulos, sinopsis, notas de programa, citas literales o citas de melodías conocidas que se asocian a temas muy determinados, como las marchas militares, los himnos, las canciones de amor tradicionales, las canciones de caza o las patrióticas. Las imitaciones obvias de sonidos reales, como los efectos de tormenta de los timbales o las aproximaciones al canto de un pájaro en la flauta, son ejemplos que posiblemente hayan sido utilizados por los compositores durante siglos. Los oyentes tal vez puedan reconocer, sin que se les aclare nada, el significado de la pieza para teclado *La poule* (La gallina, 1706) del compositor francés Jean Philippe Rameau. El violinista italiano Niccolò Paganini podía reproducir en su instrumento unos sonidos que sus oyentes reconocían inmediatamente como los del corral o el del tañido de las campanas de la iglesia. No obstante, a excepción de estas posibilidades literales o efectistas de la descripción musical, el elemento de la imaginación es esencial para el oyente, incluso si el compositor ha dado explicaciones extramusicales o literarias. En algunos casos, como en el así llamado tema del destino al comienzo de la Quinta sinfonía de Ludwig van Beethoven, el público ha dado un significado no anunciado por el compositor a esa música, al menos con palabras. A principios del siglo XIX, la música estaba muy influida por el movimiento literario conocido como romanticismo. El compositor francés Hector Berlioz y el húngaro Franz Liszt fueron los líderes de la música programática. Crearon obras basadas o inspiradas en temas literarios, pictóricos y otros, como la Sinfonía fantástica de Berlioz (1830) cuyo subtítulo es Episodios de la vida de un artista, en la que una idea melódica recurrente (*idée fixe*) representa a la mujer que persigue los sueños de un músico. Berlioz compuso algunas de sus obras más bellas sobre temas tomados de William Shakespeare y Virgilio. El culto al héroe romántico, dominante en aquella época, inspiró obras sinfónicas cargadas de dicha atmósfera como la sinfonía *Harold en Italia* de Berlioz (1834), basada en un poema épico del poeta inglés Lord Byron. Franz Liszt basó su sinfonía *Fausto* (1857) y su Sinfonía *Dante* (1857) en grandes obras de la literatura. En estas partituras y en obras como *Les préludes* (1854, sobre las Meditaciones poéticas de Alphonse de Lamartine), para la cual inventó el término poema sinfónico, Liszt empleó el leitmotiv, usando frases melódicas específicas para identificar personajes, acciones o símbolos, una innovación desarrollada por el yerno de Liszt, el compositor alemán Richard Wagner, en sus dramas musicales.

Durante el curso del siglo XIX, el auge del nacionalismo quedó reflejado en obras como *Má vlast* (Mi patria, 1874–1879), un ciclo de poemas sinfónicos del compositor checo Bedrich Smetana, que describía aspectos de su país natal, y *Finlandia* (1900), un apasionado poema sinfónico, exaltación de su país del compositor finés Jean Sibelius. La música programática probablemente alcanzó su forma más compleja en los poemas sinfónicos del compositor alemán Richard Strauss, que empleó todos los recursos de la orquesta moderna para describir héroes románticos, como en su *Don Quijote* (1898), basado en la novela del escritor español Miguel de Cervantes. En esta obra, un violonchelo solista representa al héroe y una viola representa al fiel servidor del héroe, mientras que la orquesta en pleno comenta e ilustra sus aventuras.

Concierto: interpretación de música profana sin representación escénica. Los conciertos de un solista o de un solista acompañado suelen llamarse recitales.

Hasta finales del siglo XVII, las actuaciones musicales tenían lugar en las iglesias, las casas de la nobleza o de acaudalados comerciantes, o bien en los salones de las organizaciones literarias y musicales privadas. En su moderna acepción, los conciertos a los que acude el público, generalmente a cambio del pago de una entrada, comenzaron en Londres en 1672. El primero en hacerlos fue el violinista inglés John Banister. La forma más habitual de organizar dichos actos era vendiendo abonos. Los ricos patronos pagaban por adelantado por oír una serie de conciertos. Éstos solían tener lugar en las salas más grandes de las tabernas o en teatros. Pero ya en 1678 se construyeron los edificios York Buildings de Londres, que contaban con una sala de música especialmente diseñada para ello. Probablemente ésta haya sido la primera sala de conciertos de Europa. En Francia, Italia y Alemania, las actuaciones instrumentales a gran escala eran organizadas por patronos aristócratas que mantenían un séquito privado de músicos para su uso particular. Por ello, los conciertos abiertos al público no se desarrollaron en dichos países hasta finales del siglo XVIII. En Italia, el desarrollo de

la ópera a principios del siglo XVII postergó el interés de la música instrumental. Una excepción significativa de ello fue el papel de los conservatorios dirigidos por la iglesia, que daban techo y educación a los niños ilegítimos, como el que existía en Venecia y en el cual enseñaba Vivaldi. Fue precisamente para estas instituciones que Vivaldi escribió la mayor parte de su música, incluidos más de 500 conciertos. En Francia, las primeras actuaciones instrumentales en público se hacían en un contexto casi religioso, por ejemplo en la Cuaresma, durante la cual se prohibía cualquier otro tipo de actuación. Sin embargo, en Alemania la música de orquesta tenía un lugar destacado, como lo demuestra la afamada orquesta de Mannheim. En 1781 se abrió el nuevo Gewandhaus (sala de paños) en Leipzig, lo que sirvió de apoyo para la difusión de los conciertos públicos en el mundo germanoparlante de principios del siglo XIX. Por aquel entonces, los conciertos públicos (en su moderna acepción, como empresa comercial dependiente de la venta de billetes) se convirtieron en el medio predominante de presentar la música en Europa. El término recital lo comenzó a utilizar a partir de 1840 el pianista y compositor húngaro Franz Liszt.

Entre las figuras más importantes destacan:

- Schubert: cuando se escucha su música suena más el cuarteto de cuerda que la orquesta. Destacan sus composiciones para cuatro manos tan asombrosas como sus sonatas. Con sus magníficos (alrededor de) seiscientos Lieder inicia la unión de las formas románticas nuevas; en ellas el piano destaca por su originalidad, por la lógica armónica que conduce el sentido del texto.
- Mendelssohn: era conocido en su época por ser un gran improvisador, incluso era popularmente llamado uno de los segundos Mozart. Destacaba su elegancia al obtener el sonido del piano y su dominio del staccato. De gran prestigio fueron en su tiempo las *Romanzas sin palabras*.
- Schumann: es tan innovador en su música como Liszt y Chopin. Destaca por su rítmica, la cual a menudo no parece encajar en la rigidez del compás. Se caracteriza porque su obra para piano tiene un carácter orquestal. Destacan su Fantasía op.14 y sus Estudios Sinfónicos. De igual forma tiene doscientos cuarenta y ocho Lieder en los que continúa la línea melódica iniciada por Schubert. En relación a su música de cámara, ritmo y melodía parecen contradecirse, las sincopas se mueven en contra, modulaciones que parecen imprevisibles...
- Chopin: se reencuentra con la relación íntima que tenía el músico con el clavicordio y se dedica sólo al piano, por lo que da a luz nuevas formas musicales tales como los nocturnos, las baladas, mazurcas... Recibe la influencia de Paganini; prueba de ellos son sus estudios op.10. Se podría decir que prolonga el movimiento de los alemanes del norte. Su ideal es mezzo voce. El lenguaje armónico es clave: común, sobre todo en sus nocturnos, es que utilice los bajos como nota pedal. Su sentimiento por la música nos lleva muchas veces a realizar variaciones del tempo a lo largo de un mismo movimiento.
- Liszt: la relación entre este compositor y el anterior por un lado parece antagónica y por otro parece unirles en todo. Mientras éste admira a Beethoven, Chopin lo hace a Mozart; mientras a Chopin le gustaba solo tocar en pequeños auditorios, Liszt era el primero en tocar sin partitura en recital. Los acerca que los dos obtengan el máximo del instrumento, que sientan gusto por la profundidad y el color. Con Liszt no nos encontramos ante la melodía acompañada, sino ante bloques de sonoridad que recorren todas las posibilidades que nos ofrece el instrumento de la época. La idea de rol es fundamental, lo que impresiona de él es la energía y fuerza que tenía en el escenario, destacando por llevar al piano todos los recursos posibles: destacan sus escalas cromáticas en ambas manos recorriendo todo el teclado, trazos de octavas al unísono, utilización del diseño cantáble en ambas manos con notas dobles, sus reminiscencias continuas al arpa...pero a pesar de ello no se debe mirar en el únicamente el aspecto atlético, reduciendo toda su obra a los Estudios Trascendentales y Variaciones Brillantes. Él dio a conocer muchísima música que de otro modo no nos hubiera llegado. Así como transcribió a piano muchas obras sinfónicas.



Tema 11

La Música En El Siglo XX

La música del siglo XX presenta una gran variedad de corrientes o estilos musicales. También se puede hablar de un autentico estallido de la música en el siglo XX. Los principios más sólidos son desconocidos, la audacias mas extravagantes son intentadas y las escuelas más diversas conviven sin problemas. La música oculta se intelectualiza y se hace elitista, al mismo tiempo que los grandes medios de difusión alcanzan a todos los públicos, los compositores se alejan de estos y se refugian en ámbitos creativos cerrados, casi áulicos, comprensibles y apreciables sólo para grupos de iniciados. Los conciertos destinados al gran publico pasan paulatinamente a estar compuestos por grandes obras clásicas de periodos anteriores, y sólo ocasionalmente el estreno de una nueva obra concita interés general. Si se tratara de destacar los elementos mas importantes de este proceso, cabria señalar dos: la ruptura del tonalismo y la invención de formas cada vez más tecnicizadas y refinadas de hacer y escuchar música. L radio, el fonógrafo, la perfecta reproducción musical que permite un toca disco moderno, la televisión, etc., son medios que han permitido fijar y difundir la creación musical hasta extremos impensables unos pocos años antes. Por otra parte, la ruptura de la tradición tonal ha abierto a la música caminos también insólitos, también insospechados. Se encuentran en el siglo XX los últimos brotes del romanticismo y del nacionalismo, la preocupación por reflejar la realidad

provoca el movimiento verista en la ópera italiana, que tiene vida efímera y desaparece casi junto con el género, produce un único compositor de real talento. La llamada escuela de Viena rompe con toda la tradición anterior y crea el dodecafonismo y la música atonal. Este camino, discutido apasionadamente en un principio, es seguido luego por casi todos los compositores contemporáneos, incluidos los que— como Igor Stravinski— fueron en tiempos sus enemigos declarados. En este siglo de contradicciones, mientras en Gran Bretaña Britten escribe óperas tonales, Stockhausen experimenta con música electrónica, Olivier Messiaen busca inspiración en la música oriental, Pierre Henry intenta escribir música concreta, Pierre Boulez habla de serialismo integral y Luigi Nono de ámbitos sonoros. Las experiencias de música aleatoria han marcado el punto tal vez más audaz en esa intensa y aun no cristalizada búsqueda de una forma de expresión musical del siglo que termina.

Entre las corrientes musicales del siglo XX destacan:

El impresionismo: es la música que surge en Francia a finales del siglo XIX. Es una música que busca la descripción delicada de ambientes y un gran colorido timbrico. Entre los compositores mas importantes destacan Claude Debussy (1862–1918) y Maurice Ravel (1875–1937).

El expresionismo: Surge también a finales del siglo XIX. Es un estilo musical caracterizado por la expresión dolorosa de los sentimientos. Emplea las disonancias y los contrastes violentos de registros y timbres. El compositor más destacado es Arnold Schoenberg (1874–1951).

El dedocafonismo: Es una técnica de composición creada por Schoenberg alrededor de 1920. Consiste en trabajar con las doce notas de la escala cromática en un orden determinado y sin que se repita ninguna. Se pierde el concepto de tonalidad, ya que todas las notas de la serie tienen la misma importancia.

• *El serialismo:* Surge en los años 50 al ampliar el concepto de serie dodecafónica a todos los parámetros del sonido. Se trabajan en series las notas, la duración, la intensidad y el timbre.

La música electrónica: Emplea sonidos creados y manipulados electrónicamente, por tanto no necesita de interpretes ni de partituras. El compositor más destacado es Karl Stockhausen(1928).

La música aleatoria: Ofrece una música indeterminada en función del azar y de la libertad del interprete. El compositor sugiere indicaciones generales para que el interprete improvise de forma independiente. La figura más destacada es John Cage(1912–1992).

La música popular actual nace a finales del siglo XIX con la unión de la música negra y la música blanca. Entre los principales estilos de música popular destacan:

El blues: Es un estilo de canción de carácter melancólico. Nace de la unión de los cantos de trabajo de los negros y los elementos armónicos de la música blanca.

El jazz: es una música desarrollada hacia 1900. Posee una historia definida y una evolución estilística específica. Ha tomado elementos de la música flok, mientras que la música popular los ha tomado a su vez del jazz, pero esto tres tipos de música son claramente distinguibles y no deben confundirse unos a otros. Desde sus comienzos el jazz se ha ramificado en muchos subes tilos carentes de una descripción única que se adapte a todos ellos con fiabilidad absoluta. Sin embargo, pueden hacerse algunas generalizaciones, teniendo en cuenta que en todos los casos hay excepciones. Los interpretes de jazz improvisan dentro de las convenciones del estilo que han elegido. La improvisación se acompaña de una progresión de acordes de una canción popular o una composición original que se repiten. Los instrumentistas imitan los estilos vocales negros, incluso el uso de glissandos o slide y portamentos las ligeras variaciones de tono, incluidas las llamadas blue notes, tonos de la escala del blues desafinados a la baja en un intervalo microtonal respecto a la afinación occidental, y los efectos sonoros. La instrumentación típica comienza con una sección rítmica formada por el

piana, el contrabajo, la batería y una guitarra opcional, a la que se pueden añadir instrumentos de viento. En las big bands los vientos se agrupan en tres secciones: saxofones, trombones y trompetas. La mayor parte del jazz se basa en la adaptación de infinitud de melodías y algunas progresiones de determinados acordes.

La mayor parte de la música primitiva de jazz se interpretaba en pequeñas bandas de marcha o la tocaban pianistas solistas. Aparte del ragtime y las marchas, el repertorio incluía himnos, espirituales y blues. Las bandas tocaban esta música, modificándola mediante sincopas y aceleraciones, en los picnic, bodas, desfiles y funerales. Era típico que las bandas tocasen endechas de camino a los funerales, y marchas alegres al volver. Si bien el blues y el ragtime surgieron con independencias del jazz y continuaron coexistiendo con él, influyeron en el estilo y las formas del jazz, y sirvieron de vehículo importante para la improvisación jazzística.

El primer autentico virtuoso de jazz, Armstrong fue un sorprendente improvisador, tanto en el plano técnico, como en el emocional e intelectual. Cambio el formato del jazz y puso al solista al frente de la orquesta. Los grupos con los que grabó, los Hot Five y los Hot Seven, demostraron que la improvisación podía ser mucho mas que una simple ornamentación de la melodía, para ello creo nuevas variaciones basándose en los acordes de la melodía inicial. También creo escuela para todos los cantantes de jazz posteriores, no solo en la manera de alterar las palabras y la melodía de las canciones, sino también al improvisar sin palabras, usando la voz como un instrumento. El jazz atravesó una crisis económica a finales de la década de 1960. Las audiencias juveniles estaban a favor de la música de soul y de rock, mientras que los aficionados adultos se sentían ajenos a las abstracciones y falta de emoción de gran parte del jazz moderno. Los músicos de jazz se dieron cuenta de que para volver a ganar al publico debían extraer ideas de la música popular. Algunas de estas provendrían del rock, pero la mayoría tendrían su origen en los ritmos de baile y las progresiones de acordes de músicos de soul como James Brown. Durante este mismo periodo otro discípulo Davis, el pianista icono clasta Keith Jarrett,

Alcanzo el éxito comercial mezclando instrumentos electrónicos y estilos populares. Sus interpretaciones de estándares populares y temas originales con un cuarteto, así como sus improvisaciones solistas al teclado, lo convirtieron en el más importante pianista de jazz contemporáneo. A mediados de la década de 1980 los artistas de jazz utilizaban nuevamente una gran variedad de estilos públicos distintos.

El rock: Nace a mediados de los años 50 mezclando elementos del Blues y de la canción Country de los colonos del oeste de los Estados Unidos. Utiliza un ritmo en compás de 4/4 apoyando los acentos en el segundo y cuarto tiempo. Los principales instrumentos son las guitarras eléctricas y la batería. El rock se convertirá desde entonces en la música que represente el espíritu rebelde de la juventud.

· *El funk:* es un estilo de rock negro basado en un ritmo binario muy rápido y agresivo. Incorpora a sus espectáculos referencias sexuales tanto en los movimientos como en las letras de las canciones.

· *El heavy metal:* es una variante del rock que busca el sonido con tu denté con tríos de guitarras potentemente amplificadas.

La música tecno: es una variante del pop que introduce el uso de instrumentos electrónicos, sintetizadores, cajas de ritmos samplers, etc.

· *El rap:* nace en los grupos callejeros de Nueva York unido a la denuncia social y los escritores de graffiti. Consiste en la superposición de la voz hablada sobre sonidos funk de ritmos rápidos y regulares. El rap incluye también su propia manifestación coreográfica denominada break– dance.

El pop: nace en los años 60 tomando como base el ritmo y los instrumentos electrónicos del rock y la importancia melódica de la canción folk. Es un estilo musical que suaviza el tono inconformista del rock, con canciones amables y letras inofensivas. A partir de los años 70 nacen nuevos estilos, fruto de la evolución del

rock y el pop y de la introducción de nuevos medios electrónicos aplicados a la música. Entre estos estilos destacan:



Bibliografía

Esta información ha sido sacada de varios sitios tales como:

- Páginas webs
- Libros
- Enciclopedias.

Webs:

<http://encarta.msn.es>

<http://www.filomusica.com/>

Libros:

Educación Secundaria Obligatoria 1 E.S.O Editorial editex

Comprende y ama la música de Mariano Pérez

Enciclopedias:

Diccionario enciclopédico el MUNDO

Enciclopedia Monitor

Enciclopedia Encarta 98