

2021 SINAPSIS ARTISTICA 9.1 PER 2 GUIA No. 2 HISTORIA DE LA MUSICA

PROPOSITO: Que el estudiante identifique, muestre interés y realice óptimamente las actividades propuestas basadas en los conceptos sobre la historia de la música teniendo en cuenta los procesos históricos y culturales que permiten caracterizar aspectos musicales y su contexto.

MOTIVACION: La obtención de la competencia cultural musical la consigue el educando mediante el conocimiento de músicas de distintas culturas, épocas, estilos, le permite fomentar actitudes abiertas y respetuosas creando relaciones con otros lenguajes artísticos y con los entornos sociales e históricos a los que se limita cada obra. Lo lleva a adquirir aptitudes para expresar ideas y sentimientos de forma creativa en contenidos relacionados con la música. También, incentiva en los estudiantes la importancia de los valores culturales, cívicos, musicales y humanos, el respeto por las diferencias, costumbres y conocimientos de las personas que hicieron aportes a lo largo de las respectivas épocas.

EXPLICACION:

HISTORIA DE LA MUSICA

La **historia de la música** es el estudio de las diferentes tradiciones en la música y su orden en el planeta a lo largo del tiempo.

Ya que en toda cultura conocida hubo alguna forma de manifestación musical, la historia de la música abarca todas las sociedades y épocas. No se limita, como es habitual en algunos ámbitos académicos, a Occidente, sin embargo a menudo se utiliza la expresión «historia de la música» para referir exclusivamente a la historia de la música europea y su evolución en el mundo occidental.

La música de una determinada sociedad está estrechamente relacionada con otros aspectos de su cultura, como su organización económica, su desarrollo tecnológico, tradiciones, creencias religiosas, etc.

En sentido más amplio la música nace con el ser humano, ya que estaba presente, según algunos estudios, mucho antes de la migración de los primeros grupos que dejaron África hace más de 50 000 años. Es por tanto una manifestación cultural universal.

Índice

1 Música en la Prehistoria (50 000 a. C.-5000 a. C.)

2 Mundo antiguo (5000 a. C.-476 d. C.)

2.1 Antiguo Egipto y Mesopotamia

2.2 Antigua Grecia

2.3 Antigua Roma

2.4 La música en la China Antigua: simbología y textura en la música tradicional china

3 Música de la Edad Media (476-1450)

3.1 La música en la Iglesia católica primitiva

3.2 El canto gregoriano

3.2.1 Otros tipos de canto

4 Música del Renacimiento (1450-1600)

4.1 Escuela flamenca

4.2 Música renacentista francesa

4.3 Música renacentista italiana

4.4 Música renacentista inglesa

4.5 Música renacentista alemana

4.6 Música renacentista española

5 Música Barroca (1600-1750)

5.1 Barroco (1600-1750)

5.1.1 El bajo continuo

5.1.2 El sistema tonal

5.2 Barroco temprano (1600-1650)

5.3 Barroco medio (1650-1700)

5.4 Barroco tardío (1700-1750)

6 Clasicismo (1750-1800)

6.1 La orquesta y nuevas formas musicales

6.2 Escuela de Mannheim

6.3 Otras escuelas

6.4 Clasicismo mediterráneo

7 Romanticismo (1800-1860)

7.1 El piano romántico

7.2 Música programática

7.2. 1 El lied

7.3 Sinfonía romántica

7.4 Los nacionalismos (1850-1950)

7.4.1 Rusia

7.4.1.1 El Grupo de los Cinco

7.4.2 República Checa

7.4.3 Noruega

7.4.4 Finlandia

7.4.5 España

7.4.6 Reino Unido

7.4.7 Estados Unidos

7.5 Post-Romanticismo

8 Impresionismo (1860-1910)

9 Música moderna y contemporánea (1910-presente)

10 Música modernista y contemporánea

10.1 Futurismo

10.2 Crisis de la tonalidad y atonalismo

10.3 Segunda escuela de Viena. Dodecafonismo y serialismo

10.4 Primitivismo

10.5 Microtonalismo

10.6 Neoclasicismo

10.7 Música electrónica y concreta

10.8 Música aleatoria y vanguardismo radical

10.9 Micropolifonía y masas sonoras

10.10 Minimalismo

10.11 Música cinematográfica

10.12 Poliestilismo

10.13 Espectralismo

10.14 Nueva simplicidad

10.15 Libre improvisación

10.16 Nueva Complejidad

11 Música popular

11.1 Historia

11.1.1 Siglo XX

12 Jazz, Rock y otros géneros desde el S. XX

HISTORIA DE LA MUSICA

1 Música en la Prehistoria (50 000 a. C.-5000 a. C.)

Se ha demostrado la íntima relación entre la especie humana y la música, y mientras que algunas interpretaciones tradicionales vinculaban su surgimiento a actividades intelectuales vinculadas al concepto de lo sobrenatural (haciéndola cumplir una función de finalidad supersticiosa, mágica o mística), actualmente se la relaciona con los rituales de apareamiento y con el trabajo colectivo.

Para el hombre primitivo había dos señales que evidenciaban la separación entre vida y muerte: el movimiento y el sonido. Los ritos de vida y muerte se desarrollan en esta doble clave. En el llamado arte prehistórico danza y canto se funden como símbolos de la vida mientras que quietud y silencio se conforman como símbolos de la muerte.

El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza y en su propia voz. También aprendió a crear sonido con objetos rudimentarios como fueron: huesos, cañas, troncos, conchas, etc.

Hay constancia de que hacia el 3000 a. C. en Sumeria ya contaban con instrumentos de percusión y cuerda (lira y arpa). Los cantos cultos antiguos eran más bien lamentaciones sobre textos poéticos.

En la prehistoria aparece la música en los rituales de caza o de guerra y en las fiestas donde, alrededor del fuego, se danzaba hasta el agotamiento. La música está basada principalmente en ritmos y movimientos que imitan a los animales. Las manifestaciones musicales del hombre consisten en la exteriorización de sus sentimientos a través del sonido emanado de su propia voz y con el fin de distinguirlo del habla que utiliza para comunicarse con otros seres.

Los primeros instrumentos fueron objetos, utensilios o el mismo cuerpo del hombre que podían producir sonidos. Estos instrumentos podemos clasificarlos en:

a) **Autófonos:** aquellos que producen sonidos por medio de la materia con la que están contruidos. Son instrumentos de percusión; por ejemplo, hueso contra piedra.

b) **Membranófonos:** serie de instrumentos más sencillos de los contruidos por el hombre. Tambores: hechos con una membrana tirante, sobre una nuez de coco, un recipiente cualquiera o una verdadera y auténtica caja de resonancia.

c) **Cordófonos:** son aquellos de cuerda; por ejemplo, el arpa.

d) **Aerófonos:** el sonido se origina en ellos por vibraciones de una columna de aire. Uno de los primeros instrumentos es la flauta, en un principio contruida con un hueso con agujeros.

2 Mundo antiguo (5000 a. C.-476 d. C.)

2.1 Antiguo Egipto y Mesopotamia

La música en Egipto poseía avanzados conocimientos que eran reservados para los sacerdotes. En el Imperio Nuevo utilizaban ya la escala de siete sonidos. Este pueblo contaba con un instrumentario rico y variado; algunos de los más representativos son el arpa, como instrumento de cuerdas, y el oboe doble como instrumento de viento. En Mesopotamia los músicos eran considerados personas de gran prestigio; acompañaban al monarca no solo en los actos de culto, sino también en las suntuosas ceremonias de palacio y en las guerras. El arpa era uno de los instrumentos más apreciados en Mesopotamia. La expresión musical de Mesopotamia es considerada origen de la cultura musical occidental.

2.2 Antigua Grecia

En la Antigua Grecia, la música se vio influida por todas las civilizaciones que la rodeaban, dada su importante posición estratégica. Culturas como la mesopotámica, etrusca, egipcia o incluso las indoeuropeas fueron de importante influencia tanto en sus músicas como en sus instrumentos musicales. Los griegos daban mucha importancia al valor educativo y moral de la música. Por ello está muy relacionada con el poema épico. Aparecen los bardos o aedos que, acompañados de una lira, vagan de pueblo en pueblo mendigando y guardando memoria oral de la historia de Grecia y sus leyendas. Fue entonces cuando se relacionó la música estrechamente con la filosofía. Los sabios de la época resaltan el valor cultural de la música.

Posteriormente aparece en Atenas el ditirambo, cantos dirigidos a Dionisos, acompañados de danzas, y el aulós, un instrumento parecido a la flauta. Surgen asimismo dramas, tragedias y comedias de una manera combinada pero sin perder la danza, la música y la poesía.

Los principales instrumentos utilizados en Grecia fueron la lira, la cítara, el aulós, la siringa (también llamada flauta de Pan, por su creación mitológica que involucra a Pan y Siringa), varios tipos de tambores como por ejemplo el tympanon (siempre en manos de mujeres), el crótalo, el címbalo, el sistro y las castañuelas.

2.3 Antigua Roma

En el siglo II a. C. Grecia fue conquistada por Roma, y aunque ambas culturas se fundieron, Roma no aportó nada a la música griega, más que el legado del latín a los cantos gregorianos. Eso sí, evolucionó a la manera romana, variando en ocasiones su estética. Habitualmente se utilizaba la música en las grandes fiestas, pero antes, la música era implementada principalmente para ritos cristianos y alabanzas que contenían los salmos. Eran muy valorados los músicos virtuosos o famosos, añadiendo vertientes humorísticas y distendidas a sus actuaciones. Estos músicos vivían de una manera bohemia, rodeados siempre de fiestas.

En los teatros romanos o anfiteatros se representaban comedias al estilo griego. Los autores más famosos fueron entre otros Plauto y Terencio. La tragedia tuvo trascendencia siendo su máximo cultivador Séneca. La música tenía un papel trascendental en estas obras teatrales.

A partir de la fundación de Roma sucede un hito musical, los *ludiones*. Estos eran unos actores de origen etrusco que bailaban al ritmo de la *tibia* (una especie de *aulós*). Los romanos intentan imitar estos artes y añaden el elemento de la música vocal. A estos nuevos artistas se les denominó *histriones* que significa *bailarines* en etrusco. Ninguna música de este estilo ha llegado hasta nosotros salvo un pequeño fragmento de una comedia de Terencio.

Cuando el imperio romano se consolida, llega la inmigración que enriquece considerablemente la cultura romana. Fueron relevantes las aportaciones de Siria, Egipto y las que provenían de la península ibérica, actual España. Vuelven a aparecer antiguos estilos como la *citarodia* (versos con cítara) y la *citarística* (cítara sola virtuosa). Eran habituales los certámenes y competiciones en esta disciplina.

2.4 La música en la China Antigua: simbología y textura en la música tradicional china

Desde los tiempos más antiguos, en China la música era tenida en máxima consideración. Todas las dinastías le dedican un apartado especial. Aún hoy la música china está impregnada de la tradición secular, legendaria y misteriosa de una de las filosofías más antiguas del mundo.

3 Música de la Edad Media (476-1450)

Los orígenes de la música medieval se confunden con los últimos desarrollos de la música del periodo tardío romano. La evolución de las formas musicales apegadas al culto se resolvió a finales del siglo VI en el llamado canto gregoriano. La música monódica profana (En **música, monodia** generalmente hace referencia a una composición musical para una sola voz, una sola melodía, en contraposición a la polifonía.) comenzó con las llamadas canciones de goliardos (ss. XI y XII) y alcanzó su máxima expresión con la música de los *menestrelli*, juglares, trovadores y troveros, junto a los *minnesinger* alemanes. Con la aparición en el siglo XIII de la escuela de Nôtre-Dame de París, la polifonía alcanzó un alto grado de sistematización y experimentó una gran transformación en el siglo XIV con el llamado Ars Nova, que constituyó la base de la que se sirvió el humanismo para el proceso que culminó en la música del Renacimiento.

3.1 La música en la Iglesia católica primitiva

Constantino otorgó libertad de culto a los cristianos en Roma con el Edicto de Milán hacia el año 325 d. C. Este nuevo espíritu de libertad impulsó a los primeros cristianos a alabar a Dios por medio de cánticos. Estos cristianos primigenios, buscando una nueva identidad no deseaban utilizar los estilos musicales predominantes paganos de la Roma de aquella época.

Para unificar los criterios musicales cristianos, se introdujo melodías orientales. Cabe recordar que la música en Grecia se encuentra más relacionada con Asia que con Europa. Los Salmos son cantos litúrgicos contenidos en el *Antiguo testamento* dentro del *Libro de los salmos*, ellos son de origen hebreo y los himnos son canciones de alabanza de tradición helénica. Son estas formas de música de origen oriental y basadas en una melodía cantada solo con la voz humana y sin acompañamiento instrumental de ningún tipo, las que dieron forma a la música desde entonces y hasta principios del segundo milenio.

3.2 El canto gregoriano

El canto gregoriano es un canto litúrgico de la Iglesia católica. Es utilizado como expresión y mensaje dentro del culto y asimismo como medio de expresión religiosa. Las principales características generales de este estilo musical son las siguientes: normalmente son obras de autor desconocido, son cantadas solo por hombres, monódicas cantadas a capella sin ornamentos instrumentales, son obras escritas en latín culto, el ritmo es libre, el ámbito de su interpretación es reducido a pocas personas, la melodía se mueve grados conjuntos y los llamados **ocho modos gregorianos**, tiene forma de diálogo oratorio de rezos y por ello son cantos austeros.

Estos cantos monódicos pueden clasificarse según: el momento de la liturgia o del día en el que son interpretadas, según el *incipit* literario pueden ser himnos, salmos, cánticos de alabanza, etc.; según el modelo de interpretación, si son de tracto solista o congregatorio, antifonal (alternación de dos coros), responsorios de solista y coro o de estilo coral directo.

3.2.1 Otros tipos de canto

- Canto ambrosiano propio de la liturgia ambrosiana o milanesa: canto de finales del siglo IV, que crean el himno e influye en el canto gregoriano que será el nuevo canto oficial.
- Canto hispánico o mozárabe propio de la liturgia del mismo nombre: canto mantenido en las regiones de al-Ándalus, los centros serán Córdoba, Sevilla, Toledo y Zaragoza. En 1076, es sustituido por el canto gregoriano, menos en aquellas ciudades que solicitaban una dispensa para mantener su propio canto, como fue la ciudad de Toledo.
- Galicano: canto propio de la Iglesia franca que fue sustituido por la liturgia romana.

4 Música del Renacimiento (1450-1600)

La música del Renacimiento o música renacentista es la música antigua europea escrita durante el Renacimiento. Las características estilísticas de la música renacentista son su textura polifónica, que sigue las leyes del contrapunto, (El **contrapunto** es una técnica de improvisación y composición musical que evalúa la relación existente entre dos o más voces independientes (polifonía) con la finalidad de obtener cierto equilibrio armónico. Casi la totalidad de la música compuesta en Occidente es resultado de algún proceso contrapuntístico.) y está regida por el sistema modal heredado del canto gregoriano.

El prototipo de obra musical renacentista es una pieza vocal de textura polifónica, frecuentemente imitativa, escrita para entre tres y seis voces de carácter *cantabile* (Indicación musical que marca el carácter melódico, suave y expresivo con que se ha de ejecutar una pieza o un pasaje vocal o instrumental); cada línea melódica o *voz* podía ser interpretada indistintamente con voces reales o con instrumentos.

4.1 Escuela flamenca

Es en la región flamenca (de los Países Bajos) donde, por su desarrollo económico, la polifonía recibió un mayor impulso y alcanzó su máximo esplendor entre los siglos XV y XVI. Los músicos de Flandes pronto se

distinguieron por una técnica de contrapunto excelsa, y una inspiración cuasi-divina. En poco tiempo, esto se vio reflejado en una mayor influencia por parte de los músicos flamencos en todos o casi todos los centros musicales de Europa. Donde había polifonía se podía encontrar a un músico flamenco. Esto se vio, además, potenciado gracias a la edificación de enormes catedrales, en donde fueron creadas una gran cantidad de *schola cantorum*. (La **Schola Cantorum** fue el coro papal durante la Edad Media, especializado en la interpretación durante la música en la iglesia. Se cree que aparece en el siglo IV, con el papa Silvestre II, aunque fue el papa Gregorio Magno quien establece la escuela con una base firme y la dota adecuadamente. El coro estaba comprendido por un rango de entre 20 a 30 hombres y jóvenes cualificados.)

4.2 Música renacentista francesa

La chanson, música de tipo cordal que desembocará en el madrigal. En él destacan Pierre Attaignant, Clément Janequin y Claude Le Jeune (1528-1600). Las peculiaridades de estos compositores son el enorme brillo y fuerza rítmica, que dan a su música un carácter enormemente extrovertido, se distinguió por tener realismo expresivo, describe la naturaleza y resalta la expresión del texto. El canto de la reforma religiosa se aplica a melodías de canciones populares y se utiliza para los servicios religiosos en donde intervenían grandes grupos de personas.

4.3 Música renacentista italiana

La música italiana se vio influenciada por el papel que ocuparon los compositores flamencos como: Adrián Willaert y sus discípulos que trasplantaron el estilo polifónico holandés. En menos de un siglo, Italia reemplazó a los Países Bajos como centro de la vida musical europea.

4.4 Música renacentista inglesa

En la música del renacimiento inglés, se destaca el compositor William Byrd, quien desempeñó un papel crucial en la música de clave; otro compositor de alta relevancia es John Dowland, compositor de espléndidas y reconocidas melodías para laúd. (Laúd es un Instrumento musical parecido a la guitarra pero de menor tamaño, con la caja ovalada y cóncava, el mástil corto, las cuerdas dobles (seis pares o más) y la tablilla de las clavijas formando un ángulo muy pronunciado con el mástil.)

4.5 Música renacentista alemana

Durante el siglo XVII, Alemania vivía la guerra de los 30 años, el Sacro Imperio Germánico bajo el emperador Felipe II y de su hermano Fernando I, enfrentaba una guerra contra el protestantismo en Alemania, por tanto las artes en Alemania sufrían una fuerte represión por parte del clero antes y durante la guerra. Entre otros, no estaba permitido componer en alemán, sin embargo se dio la paz de Westfalia, por la intervención del cardenal Richelieu en la guerra, y las artes florecieron en Alemania, entre los primeros compositores en destacarse están Esaías Reusner, Johann Pachelbel y Heinrich Schütz, aunque estos no escribieron la música religiosa en alemán. Uno de los primeros en componer en alemán fueron los organistas Johann Sebastian Bach y Diderik Buxtehude.

4.6 Música renacentista española

Como en las letras, el siglo XVI es también el Siglo de Oro de la música española. Destacan las obras de los compositores Tomás Luis de Victoria, Cristóbal de Morales y Francisco Guerrero.

5 Música Barroca (1600-1750)

La **música barroca** o **música del Barroco** es el estilo musical europeo, relacionado con la época cultural homónima, que abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera en torno a 1600 hasta la muerte de Johann Sebastian Bach, en 1750. Es uno de los estilos de la generalmente llamada música clásica o culta europea, antecedido por la música del Renacimiento y seguido por la música del Clasicismo. Caracterizada por la aparición de la tonalidad y el uso del bajo continuo, la barroca fue la época en la que se crearon formas musicales como la sonata, el concierto y la ópera. Entre los músicos del Barroco destacan Johann Cristop Pachelbel, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, Georg Philipp Telemann, Jean-Baptiste Lully, Arcangelo Corelli, Claudio Monteverdi, Henry Purcell.

El término *barroco* se tomó de la arquitectura, donde designaba algo «retorcido», una construcción «pesada, elaborada, envuelta» (siendo el término original, «barrueco» o «berrueco», un lusismo que describía una *perla deformada o joya falsa*). En el siglo XVIII se usó en sentido peyorativo para describir las características del estilo musical del siglo anterior, que se consideraba «tosco, extraño, áspero y anticuado»

5.1 Barroco (1600-1750)

La música barroca es el periodo musical que domina en Europa durante todo el siglo XVII y primera mitad del siguiente, siendo reemplazada por el clasicismo hacia 1750-1760. Se considera que nació en Italia y alcanzó su máximo esplendor en Alemania durante el barroco tardío. Es uno de los periodos más ricos, fértiles, creativos y revolucionarios de la historia de la música.

En este período se desarrollaron nuevas formas y se operaron grandes avances técnicos, tanto en la composición como en el virtuosismo; así tenemos: cromatismo, expresividad, bajo cifrado (El **bajo cifrado** es un sistema de cifrado musical, originado en el Barroco, a partir de un género y estilo musical determinado: el bajo continuo. Consiste en un sistema de representación mixto en que bajo una línea convencional de bajo se escriben cifras que representan los acordes que deben realizarse simultáneamente con dicha línea grave. Es decir, es un lenguaje de abreviaturas armónicas. La realización exacta de melodías intermedias proporcionadas por dichos acordes apuntados, se dejaba a la ejecución o inspiración del instrumentista (en muchas ocasiones, el director de la orquesta, al clave; o el maestro de capilla, al órgano). y bajo continuo, intensidad, ópera, oratorio, cantata, sonata, tocata, suite, fuga y la sinfonía.

5.1.1 El bajo continuo

También llamado bajo cifrado, designa el sistema de acompañamiento ideado a comienzos del período barroco, y es además un sistema estenográfico o taquigráfico de escritura musical. Como técnica de composición, permitía al compositor trazar tan solo el contorno de la melodía y el bajo cifrado, dejando las voces medias, o sea el relleno armónico, a la invención del continuista. La ejecución del continuo requiere dos instrumentistas: un instrumento melódico grave (viola da gamba, violoncello, contrabajo, fagot, etc.) que ejecuta las notas del bajo y un instrumento armónico (laúd, clavecín, órgano) a cargo del continuista, quien desarrolla de manera improvisada las armonías, de acuerdo con las cifras del bajo cifrado, en la forma de acordes, arpeggios u otras figuraciones, todo ello de conforme al estilo y las necesidades expresivas del texto musical.

5.1.2 El sistema tonal

El sistema tonal fue una evolución desde los últimos maestros de la música medieval hasta su máximo esplendor desde Bach a los últimos compositores tonales del posromanticismo. En sus comienzos, se definió una armonía musical compuesta por siete asuntos distintos: las notas, los intervalos, los géneros, los sistemas de escala, los tonos, la modulación y la composición de melodías.

5.2 Barroco temprano (1600-1650)

La música en Italia durante los siglos XVI, XVII y principios del XVIII estaba viviendo su apogeo y además estaba en búsqueda del máximo esplendor artístico, de lo excelso a lo sublime; el regocijo de lo religioso se disputaba entre lo humano y lo divino en el campo de batalla que era el Barroco. El *theatrum mundi* italiano vivía bajo el precepto de «*delectare et movere*» ('deleitar y emocionar'). La *sprezzatura* italiana, daba paso a lo que sería el más grande espectáculo de la voz humana: la ópera. El concerto grosso italiano y la orquesta italiana fueron el prototipo de composición y de ejecución a seguir por toda Europa occidental. Los castrati (**Castrato**, del italiano *castrato*, 'castrado'; **castrati** en plural, es la denominación que se utiliza para referirse al cantante sometido de niño a una castración para conservar su voz aguda.) juegan un rol preponderante durante el Barroco italiano, eran el Barroco humano, lo hermoso extravagante y a la vez lo grotesco, lo confuso o manierista, lo bello con lo monstruoso, la moral y el decaimiento contra el esplendor supremo de la sociedad de la Italia barroca (Caffarelli, Senesino, Carestini) inmortalizados por una voz que trascendía el concepto de «perfección», que incluso a algunos llevó a la locura.

Sobresalen Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), Claudio Monteverdi (1567-1643), Girolamo Frescobaldi (1583-1643) y Heinrich Schütz (1585-1672).

5.3 Barroco medio (1650-1700)

Las dos formas musicales importantes del Barroco medio comprenden los géneros vocales divididos ya en la época entre teatrales y religiosos: entre los primeros se cuenta la gran creación del **Barroco musical**, la ópera, mientras a los religiosos se adscriben **formas** nuevas como el oratorio y la cantata, junto a antiguas como el motete y la misa.

Se destacan Jean Baptiste Lully (1632-1687), Dietrich Buxtehude (1637-1707), Johann Pachelbel (1653-1706), Arcangelo Corelli (1653-1713) compositor y violinista italiano, uno de los primeros grandes impulsores de la escuela italiana del violín y de la música instrumental en Italia. Fue uno de los creadores de la forma llamada concerto grosso, Henry Purcell (1659-1695) y Alessandro Scarlatti (1660-1725).

5.4 Barroco tardío (1700-1750)

El barroco en la música, al contrario de otras ramas del arte, pervive un poco más en el tiempo y se extiende hasta la década de los 50 y 60 del siglo XVIII, cuando mueren los últimos grandes exponentes de la época barroca: Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann, Jean Philippe Rameau, Johann Sebastian Bach, Doménico Scarlatti y Georg Friedrich Händel.

Los miembros de la última generación importante nacen todos entre 1668 y 1685, donde muchos de ellos representan el cénit nacional y de la era en el país donde vivieron: Vivaldi en Italia, Bach y Telemann en Alemania, Händel en Inglaterra, Rameau y Couperin en Francia y Scarlatti en España. Handel se marcha a Italia en 1706 para no volver jamás y asentándose en Inglaterra en 1713 hasta su muerte, convirtiéndose en el mayor exponente de la escuela inglesa. Sus óperas son la máxima expresión del género en esa era, siendo conjuntamente con Mozart y Gluck, el compositor más importante del género en el siglo XVIII.

Es con esta generación alemana, especialmente por Bach, cuando el mundo musical germánico se convierte en la patria musical de primer orden, superando a Italia y desplazándola en ser la máxima potencia musical.

Las formas musicales del barroco tardío son prácticamente las mismas del periodo anterior, pero con pequeñas novedades que serán precedentes importantes y abrirán un camino a algunos de los géneros más queridos del clasicismo vienés de la segunda mitad de ese siglo: El concierto para teclado y la sonata con acompañamiento sin bajo continuo.

En cuanto a instrumentos, se hacen varios cambios y algunos instrumentos de etapas precedentes no aguantan hasta el final del barroco y caen en desuso mucho antes, como el laúd y la viola da gamba, en general remplazados por otros más nuevos que en esta época alcanzan un gran auge técnico y de prestigio, como el violín, la guitarra o el violonchelo. El órgano seguirá teniendo un peso importante en Alemania, donde, con Bach, alcanza su más alta expresión en toda la historia.

El estilo Barroco, que llevaba ya mucho tiempo como el estilo dominante de la música occidental, es rechazado por las generaciones posteriores a los últimos grandes exponentes del Barroco, que practicarán un estilo más sencillo, con apenas contrapunto, el estilo Galante, en boga desde 1730.

6 Clasicismo (1750-1800)

Es el estilo caracterizado por la transición de la música barroca hacia una música equilibrada entre estructura y melodía. Ocupa la segunda mitad del siglo XVIII. Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven son tres de sus representantes más destacados

6.1 La orquesta y nuevas formas musicales

- Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788), fue un músico y compositor alemán. Es a menudo referido como C. P. E. Bach. Está considerado uno de los fundadores del estilo clásico y uno de los compositores más importantes del periodo galante, aparte de ser el último gran maestro del clave hasta el siglo XX, compuso veintidós Pasiones, dos oratorios, diecinueve sinfonías, quince conciertos, unas doscientas obras de cámara y diversas piezas para teclado, canciones e himnos.

- Franz Joseph Haydn (1732-1809), compositor austriaco, una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la música del clasicismo (c. 1750-1820). A partir de 1755 compuso sus primeros cuartetos para cuerda. Desde 1761 hasta su muerte, tuvo a su disposición una de las mejores orquestas de Europa.
- Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), compositor austriaco del periodo clásico. Uno de los más grandes e influyentes en la historia de la música occidental. Estudió con Leopold Mozart. Desde pequeño fue niño prodigio y un genio musical. Se dice que era el compositor perfecto, debido a que en sus borradores casi no se detectaba error alguno. Se caracterizaba por su estilo sencillo, claro y equilibrado, aunque sin huir de la intensidad emocional. En su enorme producción musical (más de 600 obras, a pesar de su corta vida) destacan, entre muchos otros géneros musicales, sus conciertos para piano y sus óperas.
- Ludwig van Beethoven (1770-1827), compositor alemán, considerado uno de los más grandes de la cultura occidental. Se formó en un ambiente propicio para el desarrollo de sus facultades, aunque excesivamente rígido. Sus primeros brotes de talento musical fueron dirigidos de forma tiránica por la disciplina de su padre, que era tenor en la capilla de la corte. En 1789 Beethoven comenzó a trabajar como músico de la corte para mantener a su familia. Marchó a Viena en el año 1792 para estudiar con el compositor austriaco Joseph Haydn. Beethoven ha sido reconocido tanto por sus principios clásicos como por su libertad de expresión, por lo que se le sitúa como el último de los clásicos y el primero de los románticos.

6.2 Escuela de Mannheim

Fue la escuela más importante durante el primer clasicismo. En la ciudad de Mannheim comienza a desarrollarse esta escuela orquestal. A partir de 1740 se establece una orquesta reconocida como la mejor de la época, donde acudieron los músicos más sobresalientes de Europa, liderados por el compositor Johann Stamitz y sobre cuyo modelo y composición se establecerían todas las orquestas clásicas de ese período.

Esta escuela contribuyó a fijar las formas clásicas y a explorar y desarrollar los efectos orquestales que hasta entonces se habían limitado a las oberturas de las óperas. Dividió la orquesta en dos partes iguales que dialogan entre sí.

6.3 Otras escuelas

La Escuela de Viena. La particularidad de esta escuela es el uso de temas de carácter contrastante. Tuvo como representantes a Florian Leopold Gassmann, Georg Monn y Georg Christoph Wagenseil.

La escuela de Berlín. La importancia de esta escuela radica en que fue el primer lugar en donde se inicia la técnica del desarrollo. Como representante está Carl Philipp Emmanuel Bach.

6.4 Clasicismo mediterráneo

Supone una vuelta a la tradición clásica y, en ese sentido, un tipo de “nuevo clasicismo”, reaccionando contra el germanismo, el anglicismo y el espíritu nórdico en general, propusieron una orientación hacia la Roma y la Grecia antiguas. Este “clasicismo” gozaba de una larga tradición que, partiendo de la cultura greco-latina, empapa la civilización occidental, si bien con algunas interrupciones denominadas genéricamente “romanticismos”.

Sobresalen Luigi Boccherini, Ferran Sors y Antonio Soler.

7 Romanticismo (1800-1860)

Frederic Chopin fue el pianista más característico del período y uno de los más importantes compositores de este instrumento. Richard Wagner fue el compositor que llevó a su apogeo el género de la ópera.

7.1 El piano romántico

Un aspecto importante de este parte del Romanticismo fue la amplia popularidad alcanzada por los conciertos para piano o "recitales", que incluían improvisaciones de temas populares, piezas cortas y otras más largas. Las nuevas facilidades para viajar que se ofrecían en la época, gracias al tren y luego al vapor, permitieron que surgieran grupos internacionales de fanáticos de pianistas virtuosos, como Liszt o Chopin.

- Franz Schubert (1797-1828), compositor austriaco, gran incomprendido en su tiempo, cuyas canciones para voz solista y piano basadas en poemas alemanes están entre las obras maestras de este género, y cuyos trabajos instrumentales son un puente entre el clasicismo y el romanticismo del siglo XIX. Escribió obras para piano, música sinfónica, religiosa y numerosas óperas.
- Félix Mendelssohn (1809-1847), compositor alemán, una de las principales figuras de comienzos del romanticismo europeo del siglo XIX. A los 9 años debutó como pianista y a los 11 años interpretó su primera composición. Se le atribuye el haber redescubierto la obra de Johann Sebastián Bach, al estrenar en 1829 su *Pasión según San Mateo*.
- Frédéric Chopin (1810-1849), comenzó a estudiar piano a los cuatro años. Aprendió la técnica del instrumento prácticamente de forma autodidacta, aunque más tarde estudió armonía y contrapunto en el conservatorio de la capital polaca. También fue precoz como compositor. A los 20 años de edad dejó su Polonia natal en un viaje de estudios, pero nunca regresó. Su obra se caracterizó por el intimismo, la delicadeza, la facilidad melódica, y una revolucionaria técnica de ejecución. El piano fue su instrumento por excelencia, y tuvo gran popularidad e influencia en los compositores de su época.
- Robert Schumann (1810-1856), compositor alemán del Romanticismo. Desde niño, ya demostraba sus cualidades musicales. Fue un brillante compositor y crítico musical. Durante sus últimos años se acentuaron las depresiones, crisis, intentos de suicidios y periodos de reclusión. Murió de tifus en un sanatorio.
- Franz Liszt (1811-1886), compositor austro-húngaro, influyente compositor, pianista y profesor de piano notable, famoso en toda Europa durante el siglo XIX por su gran habilidad como intérprete, director de orquesta que contribuyó significativamente al desarrollo moderno del arte y un benefactor de otros compositores y artistas, intérpretes o ejecutantes. Sus contemporáneos afirmaban que era el pianista técnicamente más avanzado de su época y quizás el más grande de todos los tiempos.
- Richard Wagner (1813-1883), fue un compositor, director de orquesta, poeta, ensayista, dramaturgo y teórico musical alemán del Romanticismo. Destacan principalmente sus óperas (calificadas como «dramas musicales» por el propio compositor) en las que, a diferencia de otros compositores, asumió también el libreto y la escenografía. La influencia de Wagner se extendió también a la filosofía, la literatura, las artes visuales y el teatro. Hizo construir su propio teatro de ópera.

7.2 Música programática

Es la música que tiene por objetivo evocar ideas e imágenes en la mente del oyente, representando musicalmente una escena, imagen o estado de ánimo. El término se aplica exclusivamente en la tradición de la música clásica europea, particularmente en la música del periodo romántico del siglo XIX, durante el cual el concepto va a tomar gran popularidad, llegando a convertirse en una forma musical autónoma, a pesar de que antes ya habían existido piezas de carácter descriptivo.

7.2.1 El lied

El **lied** es la forma vocal menor del romanticismo más destacada. Consiste en la interpretación de un poema realizada por un cantante y piano. La estructura general es A B A donde la primera y la última estrofa tienen la misma melodía. El principal compositor del lied es Schubert, cuyos temas esenciales eran la muerte, el amor y la naturaleza. También en la composición de esta forma se destacaron Robert Schumann y Hugo Wolf.

7.3 Sinfonía romántica

La "Sinfonía Romántica", responde al concepto de la extensa forma orquestal, con amplios desarrollos por secuencias, establecido por los músicos del Postromanticismo Europeo cuya figura cumbre es Chaikovski. Fue construida como una sonata para orquesta.

7.4 Los nacionalismos (1850-1950)

En la música, el **nacionalismo** se refiere al uso de materiales o temas que son reconocibles como nacionales o regionales. Por ejemplo, el uso directo de la música folclórica, el uso de melodías, ritmos y armonías inspirados por este tipo de música; también incluye el uso del folclore como base conceptual, estética e ideológica de obras programáticas u óperas.

El nacionalismo suele relacionarse con el romanticismo musical de mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, pero hay ya evidencias del nacionalismo tanto a inicios como a finales del siglo XVIII.

Históricamente, el nacionalismo musical del siglo XIX ha sido considerado como una reacción contra el «dominio» de la música romántica alemana.

Los países más frecuentemente relacionados con el nacionalismo musical son: Rusia, Polonia, Rumania, Hungría, Noruega, Finlandia, Suecia, Ucrania, España, Reino Unido, en Europa, y Estados Unidos, México, Brasil, Chile, Argentina, Cuba, Colombia, Puerto Rico, Venezuela, en América. El compositor brasileño Heitor Villa-Lobos (1887-1959) fue el principal exponente del nacionalismo en Latinoamérica y uno de los compositores no europeos más importantes.

7.4.1 Rusia

El nacionalismo es una corriente iniciada en Rusia. Mikhail Glinka, fundador de la música nacionalista rusa, famoso por su ópera *Una vida por el Zar* alentó a Aleksandr Dargomyzhski para ayudarlo a convencer a un grupo de cinco compositores rusos a coordinar sus trabajos basados en la cultura rusa. Más tarde fueron conocidos como El Grupo de los Cinco. La ópera de Dargomyzhski *El convidado de piedra* fue la piedra angular sobre la que se basó esta nueva escuela.

Las óperas rusas ofrecían una síntesis de composición occidental, pero con melodía rusa, mientras que su música orquestal, con una instrumentación excelente, ofrecía una combinación de lo tradicional y lo exótico.

7.4.1.1 El Grupo de los Cinco

De este grupo de cinco, solo dos eran músicos profesionales, César Cui y Mili Balákirev; sus demás integrantes son Aleksandr Borodin, Modest Músorgski y Nikolai Rimsky-Korsakov.

Algunos países y sus exponentes destacados son:

7.4.2 República Checa: Bedřich Smetana y Antonín Dvořák.

7.4.3 Noruega: Edvard Grieg.

7.4.4 Finlandia: Jan Sibelius.

7.4.5 España: Isaac Albéniz y Enrique Granados.

7.4.6 Reino Unido: Edward Elgar y Frederick Delius.

7.4.7 Estados Unidos: Horatio Parker y Edward Mac Dowell.

7.5 Post-Romanticismo

El compositor austriaco Gustav Mahler (1860-1911) fue el principal exponente del Postromanticismo junto con Richard Strauss y Anton Bruckner. Mahler centró sus esfuerzos en la forma sinfónica y en el *lied*.

Particularmente en la primera parte del siglo XX, muchos compositores escribieron música que fue una extensión de la música romántica del siglo XIX. La armonía —salvo mayor complejidad— fue tonal, y los agrupamientos instrumentales tradicionales, como la orquesta o el cuarteto de cuerdas, se mantuvieron como los más usuales.

8 Impresionismo (1860-1910)

Dos de los principales compositores de este movimiento son Claude Debussy y Maurice Ravel.

El Impresionismo musical es un movimiento musical surgido a finales del siglo XIX y principios del XX sobre todo en la música francesa, con la necesidad de los compositores de probar nuevas combinaciones de instrumentos para conseguir una mayor riqueza tímbrica. En el Impresionismo musical se da mucha importancia a los timbres, con los que se consiguen diferentes efectos. También se caracteriza porque los tiempos no son lineales, sino que se ejecutan en sucesión de impresiones.

9 Música moderna y contemporánea (1910-presente)

El siglo XX estuvo marcado por dos grandes acontecimientos que fueron muy decisivos en la historia de la música occidental, y marcaron el avance posterior que seguirá la música hasta llegar a nuestros días. El primero es el abandono de la tonalidad y la total ruptura de las formas y técnicas que se venían haciendo desde los principios de la era barroca a partir de 1910, en concordia con las otras rupturas totales de las otras ramas de las

artes. A partir de ahí, la música occidental se vuelve muy experimental y los compositores se empeñan en hallar nuevos caminos tanto en las formas, los instrumentos, los colores, la tonalidad, el ritmo para hacer una música totalmente nueva y alejada del período de la práctica común de los últimos trescientos años.

(El color en la música: El color, croma entre los griegos, es una palabra que se utiliza como equivalente de timbre. El adjetivo brillante, una cualidad indiscutible del color, es empleado por los músicos en el sentido de nítido.)

El segundo gran fenómeno es el auge y masificación de un tipo de música que se desarrolló en las ciudades durante el siglo anterior en contacto con las dos grandes ramas en que se dividía hasta ese momento la música (la étnica y la académica): la música popular. Este tipo de música, consumida por la creciente clase media urbana, experimentará un gran desarrollo gracias a la posibilidad de grabar sonido mediante las nuevas tecnologías de principios del siglo XX (lo que dará lugar a la industria del disco) y la aparición de medios de comunicación de masas como la radio y el cine sonoro. El efecto de la música popular y la industria musical que se desarrolla en torno a ella cambiarán drásticamente los hábitos musicales que estaban presentes desde la Edad Media.

10 Música modernista y contemporánea

10.1 Futurismo

El *futurismo* fue uno de los movimientos iniciales de vanguardia en la Europa del siglo XX. Esta corriente artística fue fundada en Italia por el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, quien redacta el *Manifiesto Futurista*, y lo publica el 20 de febrero de 1909 en el diario *Le Figaro* de París.

Este movimiento buscaba la ruptura con las tradiciones artísticas del pasado y los signos convencionales de la historia del arte. Los principales compositores futuristas fueron los italianos Francesco Balilla Pratella y Luigi Russolo.

10.2 Crisis de la tonalidad y atonalismo

Los primeros antecedentes de la música europea sin un centro tonal se encuentran en Franz Liszt con su *Bagatella sin tonalidad* de 1885, período que ya se hablaba de una "crisis de la tonalidad". Esta crisis se generó a partir del uso cada vez más frecuente de acordes ambiguos, inflexiones armónicas menos probables, y las inflexiones melódicas y rítmicas más inusuales posibles dentro de la música tonal.

A principios del siglo XX compositores como Claude Debussy, Aleksandr Skriabin, Béla Bartók, Paul Hindemith, Serguéi Prokófiev, Carl Ruggles, Ígor Stravinsky y Edgard Varèse, escribieron música que se ha descrito, total o parcialmente, como atonal. La primera fase del atonalismo (antecedora del dodecafonismo), conocida como "atonalidad libre" o "cromatismo libre", implicó un intento consciente de evitar la armonía diatónica tradicional.

10.3 Segunda escuela de Viena. Dodecafonismo y serialismo

Arnold Schoenberg (1874-1951), músico austriaco fundador de la segunda Escuela de Viena y creador del dodecafonismo.

Una de las más significativas figuras en la música del siglo XX es Arnold Schoenberg. Sus primeros trabajos pertenecen al estilo romántico tardío, influenciado por Richard Wagner y Gustav Mahler, pero al final abandonó el sistema de composición tonal para escribir música atonal. Con el tiempo, desarrolló la técnica del dodecafonismo, proponiéndola en 1923 en reemplazo de la organización tonal tradicional.

El **dodecafonismo** fue una forma de música atonal, con una técnica de composición en la cual las 12 notas de la escala cromática son tratadas como equivalentes, es decir, sujetas a una relación ordenada que (a diferencia del sistema mayor-menor de la tonalidad) no establece jerarquía entre las notas. Lo que hizo el fundador de la música dodecafónica, Schönberg, fue prohibir por estatuto usar una nota más que otra: la melodía dodecafónica debe llevar las 12 notas que hay en la escala cromática, todos los doce semitonos o notas son de igual importancia. El compositor decide el orden en que aparecen con la condición de que no se repita ninguna hasta el final.

El **serialismo integral** representa un paso más adelante del dodecafonismo, y fue creada por el que fue discípulo de Schönberg, Anton Webern: se establece un orden no sólo para la sucesión de las diferentes alturas,

sino para la sucesión de las diferentes duraciones (las "figuras", como la negra, corchea, etc.) y la sucesión de las dinámicas (los niveles de intensidad sonora), como también para la articulación. Todas estas series se repiten durante el transcurso de una obra. La técnica se ha llamado serialismo integral para distinguirla del serialismo limitado del dodecafonismo. Irónicamente, después de años de impopularidad, el estilo puntillista de Webern —en el que los sonidos individuales son cuidadosamente ubicados en la obra de manera que cada uno tiene importancia— se convirtió en norma en Europa durante los años cincuenta y sesenta, y fue muy influyente entre compositores de la postguerra como Olivier Messiaen, Pierre Boulez, Luciano Berio, Luigi Nono, Karlheinz Stockhausen e Igor Stravinsky.

10.4 Primitivismo

Ígor Stravinsky (1882-1971), compositor y director de orquesta ruso, su obra *La consagración de la primavera* es considerada la obra más importante del siglo XX.

El primitivismo fue un movimiento de las artes que pretendía rescatar el folclor más arcaico de ciertas regiones con un lenguaje moderno. Similar al nacionalismo en su afán por rescatar lo local, el primitivismo incorporó además métricas y acentuaciones irregulares, un mayor uso de la percusión y otros timbres, escalas modales, y armonía politonal y atonal. Dentro de la música los dos gigantes de este movimiento fueron el ruso Ígor Stravinsky y el húngaro Bela Bartok, aunque la obra de ambos sobrepasa con creces la denominación "primitivista".

En cuanto a Ígor Stravinsky, su larga vida —murió cuando iba a cumplir los 89 años— le permitió conocer gran variedad de corrientes musicales. Compuso una gran cantidad de obras clásicas abordando varios estilos como el primitivismo, el neoclasicismo y el serialismo; también escribió para diversos tipos de conjuntos en un amplio espectro de formas clásicas, desde óperas y sinfonías a pequeñas piezas para piano y obras para grupos de jazz.

10.5 Microtonalismo

El **microtonalismo** es la música que utiliza microtonos (los intervalos musicales menores que un semitono). El músico estadounidense Charles Ives definía a los microtonos de manera humorística como «las notas entre las teclas del piano». El microtonalismo está presente en las obras de George Enescu, Bela Bartok y Miguel Oblitas Bustamante. Algunos otros autores emplearon también esta técnica. La música microtonal nunca tuvo demasiada aceptación y fue considerada en adelante casi exclusivamente por los músicos de Vanguardia.

10.6 Neoclasicismo

El **neoclasicismo** en música refiere al movimiento del siglo XX que retomó una práctica común de tradición en cuanto a la armonía, la melodía, la forma, los timbres y los ritmos, pero mezclada con grandes disonancias atonales y ritmos sincopados (La **síncopa** en música es la estrategia compositiva que rompe de alguna manera la regularidad del ritmo, por medio de la acentuación de una nota en un lugar débil o semifuerte de un compás), como punto de partida para componer música. Ígor Stravinski, Paul Hindemith, Serguéi Prokófiev, Dmitri Shostakóvich, Bohuslav Martinu, Béla Bartók Darius Milhaud, Francis Poulenc y Arthur Honegger son los compositores más importantes usualmente mencionados en este estilo.

10.7 Música electrónica y concreta

Los avances tecnológicos en el siglo XX permitieron a los compositores utilizar medios electrónicos para producir sonidos. La cinta de audio magnética abrió un gran campo de posibilidades sonoras para músicos, compositores, productores e ingenieros. Este nuevo aparato era relativamente barato y su fidelidad en la reproducción era mejor que cualquier otro medio de audio conocido hasta la fecha. A diferencia de los discos, ofrecía la misma plasticidad que la película: puede ser ralentizada, acelerada o incluso reproducirse al revés. Puede editarse también físicamente. En Francia se desarrolló la **música concreta** escuela que producía sonidos existentes en el mundo. Se llama concreta porque según Pierre Schaeffer, su inventor, planteaba que está producida por objetos concretos y no por los abstractos que serían los instrumentos musicales tradicionales. El primero que dispuso de esos medios fue Edgar Varese.

En Alemania en cambio la forma de usar la tecnología se llamó **música electrónica**, que es aquella que utiliza solamente sonidos producidos electrónicamente, emplea instrumentos musicales electrónicos y tecnología musical electrónica para su producción e interpretación. Algunos ejemplos de dispositivos que producen sonido electro-mecánicamente son el telarmonio, el órgano Hammond y la guitarra eléctrica. La producción de sonidos puramente electrónicos pueden lograrse mediante aparatos como el theremin, el sintetizador de sonido o

el ordenador. El primer concierto tendría lugar en Darmstadt en 1951, sin embargo la primera obra de importancia sería *El canto de los adolescentes* de Karlheinz Stockhausen de 1956. Iannis Xenakis es otro compositor moderno que ha usado computadoras e instrumentos electrónicos (incluido uno inventado por él) en muchas composiciones.

El **theremín**, originalmente conocido como **eterófono**, **thereminófono**, **termenvox** o **thereminvox**, es uno de los primeros instrumentos musicales electrónicos que se controla sin necesidad de contacto físico del intérprete o thereminista con el instrumento. Su nombre deriva de la versión occidentalizada del nombre de su inventor ruso Léon Theremin, que lo desarrolló en 1920 y lo patentó en 1928.

El instrumento está formado por dos antenas metálicas que detectan la posición relativa de las manos del thereminista y los osciladores para controlar la frecuencia con una mano y la amplitud (volumen) con la otra. Las señales eléctricas del theremin se amplifican y se envían a un altavoz.

10.8 Música aleatoria y vanguardismo radical

El modernismo en sí es música de vanguardia, el **vanguardismo** dentro de ella se refiere a los movimientos más radicales y controversiales, donde el concepto de música llega hasta sus límites —si no ya los sobrepasa— utilizando elementos como ruidos, grabaciones, el sentido del humor, el azar, la improvisación, el teatro, el absurdo, el ridículo, o la sorpresa. Dentro de los géneros generalmente ubicados dentro de esta corriente radical se encuentra la música aleatoria, la música electrónica en vivo, el teatro musical, la música ritual, la composición de procesos, el *happening* musical (**Happening** palabra inglesa que significa **acontecimiento, ocurrencia o suceso**, es toda experiencia que parte de la ecuación provocación-participación-improvisación. Tiene su origen en la década de 1950 y se considera una manifestación artística multidisciplinaria.) , o la música intuitiva, entre muchas otras. Entre los compositores más trascendentales que incursionaron en estas aventuras se encuentra John Cage en América y Karlheinz Stockhausen en Europa.

A partir de 1950 se introduce la **música aleatoria** (o **música** de azar), que está basada en elementos no regulados por pautas establecidas y en la que adquiere un papel generando la improvisación. Tales rasgos pueden fijarse en la creación del autor o en el desarrollo de la propia interpretación.

John Milton Cage Jr. fue el pionero de la **música aleatoria**, de la **música** electrónica y del uso no estándar de instrumentos musicales, Cage fue una de las figuras principales del avant garde de posguerra. Los críticos le han aplaudido como uno de los compositores estadounidenses más influyentes del siglo XX.

10.9 Micropolifonía y masas sonoras

En palabras de David Cope la micropolifonía se trata de «una simultaneidad de diferentes líneas, ritmos y timbres». La técnica fue desarrollada por György Ligeti, quien la explicó así: «La compleja polifonía de las voces individuales está enmarcada en un flujo armónico-musical, en el que las armonías no cambian súbitamente, sino que se van convirtiendo en otras; una combinación interválica discernible es gradualmente haciéndose borrosa, y de esta nubosidad es posible sentir que una nueva combinación interválica está tomando forma».

Intrínsecamente relacionada con la micropolifonía está la **masa de sonido o masa sonora** que es una textura musical cuya composición, en contraste con otras texturas más tradicionales, «minimiza la importancia de las alturas musicales individuales para preferir la textura, el timbre y la dinámica como principales formadores del gesto y el impacto».

10.10 Minimalismo

La **música minimalista** es una corriente de música contemporánea actual surgida en la década de 1960 en Estados Unidos, que representa una parte importante de la música clásica en ese país. Surgida como un movimiento underground (**Underground**, *subterráneo* en español, es un término de origen inglés con el que se designa a los movimientos contraculturales que se consideran alternativos, paralelos, contrarios, o ajenos a la cultura oficial.) en los espacios alternativos de San Francisco, pronto se empezó a oír en los lofts de Nueva York (Un **loft**, **desván** o **galería** es un gran espacio con pocas divisiones, grandes ventanas y muy luminoso.) hasta llegar a ser el estilo más popular de la música experimental del siglo XX. En sus inicios

involucró a decenas de compositores, a pesar de que solo cuatro de ellos lograron relevancia, La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass y John Adams.

La televisión y el cine han utilizado ampliamente esta música, contribuyendo a su difusión entre el gran público. También se han expresado violentas críticas desde el mundo musical hacia la corriente minimalista, acusándola de producir una música de consumo, superficial.

10.11 Música cinematográfica

Desde la llegada del cine sonoro a finales de la década de los 1920, la música ha cumplido un rol crucial en la industria y el arte del cine. Muchos de los grandes compositores que vivieron en esa primera época, tales como los rusos Prokofiev y Shostakovic, incursionaron también en esta área. Posteriormente, hubo numerosos compositores que dedicaron su carrera total o mayormente a trabajar a través del cine. Dentro de los compositores de música de cine se encuentran: Max Steiner, Erich Wolfgang Korngold, Bernard Herrmann, John Williams, Howard Shore y Henry Mancini.

10.12 Poliestilismo

Poliestilismo (también llamado "eclecticismo") es el uso de múltiples estilos o técnicas musicales, y es considerado una característica posmoderna que comienza a finales del siglo XX y se acentúa en el siglo XXI.

Compositores poliestilísticos son, por ejemplo, Lera Auerbach, Luciano Berio, William Bolcom, Sofia Gubaidulina, Hans Werner Henze, George Rochberg, Arturo Rodas, Magaly Ruiz, Frederic Rzewski, Alfred Schnittke (su Sinfonía n.º 1, que recurre notablemente a la cita, es una de las cumbres indiscutibles del estilo).

10.13 Espectralismo

El **espectralismo** es un género musical originado en Francia en la década de los sesenta alrededor de un grupo de compositores agrupados en torno al Ensemble l'Itinéraire (Gérard Grisey, Tristan Murail y Hughes Dufourt). La música espectral, en un sentido restrictivo, se basa principalmente en el descubrimiento de la naturaleza del timbre musical y en la descomposición espectral del sonido musical, en el origen de la percepción del timbre.

El movimiento se ha ido ensanchando e influye en las más importantes tendencias contemporáneas de composición y en muchos de los compositores más jóvenes: Philippe Hurel, Philippe Leroux, Marc-André Dalbavie, Jean-Luc Hervé o Thierry Blondeau, en Francia; Kaija Saariaho o Magnus Lindberg en Finlandia; George Benjamin en el Reino Unido; Marco Stroppa en Italia y Joshua Fineberg, en EE. UU., por citar algunos.

10.14 Nueva simplicidad

La **Nueva Simplicidad** fue una tendencia estilística surgida entre algunos de los componentes de la generación más joven de compositores alemanes de comienzos de los ochenta del siglo XX, y que supuso una reacción no solamente contra la vanguardia musical europea de las décadas de los cincuenta y sesenta, sino también contra la más amplia tendencia hacia la objetividad de comienzos de siglo.

Estos compositores propugnaron una inmediatez entre el impulso creativo y su resultado musical (en contraste con la elaborada planificación precompositiva característica del vanguardismo), con la intención de crear una comunicación más fácil con las audiencias. De entre los compositores identificados de una forma más cercana con este movimiento, solamente Wolfgang Rihm ha conseguido una reputación significativa fuera de Alemania.

10.15 Libre improvisación

La **improvisación libre** es música improvisada sin reglas previas establecidas, secuencias de acordes o melodías previamente acordadas. A veces los músicos realizan un esfuerzo activo para evitar referenciar a géneros musicales reconocibles. La improvisación libre, como estilo de música, se desarrolló en Europa y EE. UU. en la mitad y fines de la década de 1960 en respuesta o inspirado por el movimiento del *free jazz* (El **free jazz** es uno de los estilos o subgéneros propios del jazz. La expresión se utiliza en inglés, aunque la traducción «jazz libre» expresa igualmente el sentido del término) así como por la música clásica contemporánea. Entre los artistas más reconocidos dentro de este estilo están los saxofonistas Evan Parker y Peter Brötzmann, el guitarrista Derek Bailey, y el grupo improvisacional británico AMM.

10.16 Nueva Complejidad

La **Nueva Complejidad** es una corriente dentro del escenario contemporáneo surgida en la década de 1980 en el Reino Unido que puede definir lo "complejo" como; "de múltiples capas de interacción de los procesos evolutivos que ocurren simultáneamente en todas las dimensiones del material musical". Es muy abstracta, disonante y atonal, caracterizada por el uso de técnicas que llevan hasta el límite las posibilidades de la escritura musical. Entre los compositores más importantes se encuentran Brian Ferneyhough (figura principal de la corriente), Michael Finnissy, Chris Dench, James Dillon, Roger Redgate y Richard Barrett.

11 Música popular

La **música popular**, en su sentido más amplio, se refiere a una serie de géneros musicales que tienen un gran atractivo y que generalmente son distribuidos a grandes audiencias a través de la industria de la música. Esto está en contraste tanto con la música culta, como con la música tradicional, las cuales normalmente se difunden académicamente o por vía oral, a audiencias locales, o más pequeñas.

11.1 Historia

Hasta finales del siglo XVIII, en Europa, las dos grandes corrientes musicales que había eran la que actualmente conocemos como música clásica, de tradición escrita y vinculada a la aristocracia, y la música folclórica (por entonces música popular), de tradición oral y vinculada a una población fundamentalmente rural.

Esta dualidad, que no hacía sino reflejar la división social y cultural del público, empezará a cambiar con el desarrollo de la Revolución Industrial. En países como Reino Unido y Francia, el crecimiento de las ciudades, la burguesía y el florecimiento de una clase media urbana interesada en la cultura, promueven la aparición de espectáculos músico-teatrales. Estos se representarán de forma regular en lugares como las tabernas, jardines y salones de baile de Londres, o los teatros y los *café-concert* de París, y serán el caldo de cultivo para la creación de canciones y otras composiciones que irán conformando una nueva corriente, la música popular urbana. Los primeros espectáculos de este tipo son el *ballad opera* (La ópera balada es un género de entretenimiento escénico inglés que se originó a principios del siglo XVIII y continuó desarrollándose durante el siglo siguiente y más tarde. Su característica distintiva es el uso de melodías en un estilo popular, ya sea preexistente o recién compuesto, con diálogo hablado. Estas obras de teatro inglesas eran "óperas" principalmente en la medida en que satirizaban las convenciones de la ópera seria importada.) y el *music hall* (Fue una forma de espectáculo muy popular en el Reino Unido entre 1850 y 1920, pero que luego entró en decadencia; el término puede referirse a una forma particular de espectáculo con una mezcla de canción popular, comedia y baile.) en el Reino Unido, el teatro de variedades y el vaudeville en Francia, (Vaudeville es un tipo de comedia ligera que se desarrolló en Francia a partir del siglo XVIII y que solía intercalar números musicales.).

Junto a este desarrollo del mundo del espectáculo se produce también un acercamiento de la música a los hogares de la gente, basado por un lado en el abaratamiento de los instrumentos musicales, y por otro en una disponibilidad cada vez mayor de partituras creadas para el consumo doméstico. Este nuevo mercado permitió que muchos compositores, que en épocas anteriores sólo podían trabajar bajo el encargo de una institución religiosa o como empleados de una corte o un importante mecenas, pudieran ahora convertirse en profesionales liberales. Sus creaciones serán comercializadas por editoras musicales que se encargarán también de tutelar los derechos de la composición.

Por último, en la segunda mitad del siglo XIX también cobra fuerza la ópera ligera u opereta, primero en París, después en Viena (de donde surgieron los famosos vals de los Strauss) y Londres. En España también se practicó el género de la opereta, bajo el nombre de zarzuela.

11.1.1 Siglo XX

Los estilos de la música popular occidental del siglo XIX, que se nutrieron tanto de fuentes cultas como folclóricas, siguieron su desarrollo en el siglo XX paralelamente a la aparición de las nuevas corrientes como el *jazz* o el *rock*.

Hasta la década de 1960, en el terreno vocal prevaleció la canción ligera popularizada por los espectáculos de variedades y por los comienzos de la radio y del cine sonoro, conservando ciertos caracteres propios en cada país. Así ocurrió con el pop tradicional estadounidense, la canción francesa o "chanson", la canción italiana donde destaca la canción napolitana. Igualmente sucede en España con la canción española, cuyo género más representativo es primero el cuplé (es un estilo musical, ligero y popular, que a veces puede resultar algo grosero

y picante.) y después la copla. Latinoamérica por su parte exportó géneros como el bolero o los ritmos de baile tan populares como el tango, la rumba o el mambo.

En la segunda mitad del siglo los espectáculos de variedades entran en decadencia, y aunque la canción ligera seguirá gozando de notable popularidad hasta nuestros días, irá cediendo terreno –sobre todo entre la gente joven– ante el avance de la moderna música pop/rock, de la cual recibirá influencia llegando incluso a confundirse con ella. El resultado es el género conocido como canción melódica. Finalmente, la pervivencia en todo el siglo XX de un género mixto entre teatro, música popular y baile que, con orígenes en el XIX, conservará su fortaleza hasta nuestros días: el musical. Con epicentro creativo en Broadway (Nueva York) y West End (Londres), el musical fructificó también en otras capitales europeas, latinoamericanas y asiáticas.

12 Jazz, Rock y otros géneros desde el S. XX

Aunque en el periodo que va desde el final de la Guerra de Secesión hasta el fin del siglo XIX, ya existían bandas que tocaban algo parecido a un *jazz* rudimentario, suele considerarse a Buddy Bolden como la primera figura del estilo definido. Se denomina «estilo Nueva Orleans» a esta forma inicial del *jazz*. Aún no se ha desprendido de las influencias del *minstrel* (En inglés, era un género teatral musical, racista, típicamente estadounidense, cuyo periodo de mayor esplendor se sitúa entre 1840 y 1900. Su característica más evidente era el hecho de que siempre estaba ejecutada por actores blancos, que pintaban sus caras de negro para interpretar canciones y bailes donde imitaban a los negros, de forma cómica y con aires de superioridad. Cuando, ya a partir de 1855, comenzaron a actuar actores negros, ellos mismos tenían que responder al estereotipo instalado, incluso pintándose la cara.) y contiene las características del *hot* (en inglés, "caliente", es una denominación genérica que han utilizado los musicólogos para englobar todos los estilos que se desarrollaron en el jazz anterior a 1930. Engloba, por tanto, los estilos Nueva Orleans, Dixieland, Chicago, y Nueva York.).

En el último tercio de la década de 1920 en Nueva York se estaba desarrollando una nueva forma, que se consolidó sobre todo como resultado de la migración masiva de músicos de Chicago hacia la "ciudad de los rascacielos". Las *big bands* (Literalmente, gran banda, hace referencia a un grupo amplio de músicos de **jazz** que tocan conjuntamente; puede ser traducida libremente como orquesta de **jazz**. Las **big bands** aparecen como tales a finales de los años 1920, aunque su etapa de oro es el periodo comprendido entre 1935 y 1950.) fueron las que marcaron el rumbo de un nuevo estilo.

Los músicos *bebop* (Es un estilo musical del jazz que se desarrolla en la década de los cuarenta del siglo XX; cronológicamente sucede al swing y precede al cool o West coast jazz, y al hard bop.) ponían el acento en el papel del solista, que ya no era el de *entertainer* (Entrenador, animador; es un tipo de composición musical precursora del jazz concebida para bailar, habitualmente interpretada por músicos negros) de épocas pasadas, sino un creador al servicio sólo de su propia música.

El nacimiento del *cool* (Género musical del jazz, cronológicamente, sigue al bebop y es contemporáneo del hard bop. El estilo adoptó, muy tempranamente, la denominación alternativa de **West Coast jazz**, porque la mayor parte de los músicos que lo interpretaban estaban establecidos en la costa oeste de Estados Unidos, California, básicamente) tuvo lugar hacia fines de los años cuarenta. El nuevo estilo se derivaba del *bebop*, (Estilo musical de jazz con una clara influencia de los ritmos afrocubanos, presenta un abandono total del fraseo *hot* y de la sonoridad *vocal* de los instrumentos) pero resultaba una música más cerebral, que tenía como principal objetivo el establecimiento de una atmósfera "meditativa".

El *bop* (Es una forma de jazz que se originó en la década de 1940, caracterizada por la complejidad rítmica y armónica y el virtuosismo instrumental, originalmente llamado bebop.) evolucionó y algunos músicos desarrollaron formulaciones similares a las que ya se habían dado en la música clásica en los años veinte, con la irrupción, por ejemplo, de la atonalidad en el *jazz* de los años sesenta. El *free jazz* (es uno de los estilos o subgéneros propios del jazz. La expresión se utiliza en inglés, aunque la traducción «jazz libre» expresa igualmente el sentido del término.) toma carta de naturaleza en 1960, con la publicación del disco homónimo de Ornette Coleman.

El *rock and roll* nació en los años 50 como una música de ritmo rápido que surgía fundamentalmente de un maridaje entre el *rhythm and blues* negro y el country blanco

El ***rhythm and blues negro***: A menudo abreviado como **R&B** o RnB, es un género de música popular afroamericana que tuvo su origen en Estados Unidos en los años 1940 a partir del blues, el jazz y el góspel. Se

describió como «una música basada en el *jazz*, movida, urbana y con un ritmo insistente». Constituyó la base musical para el desarrollo del *rock and roll*.

El **blues** pronunciado “blus”, cuyo significado es *melancolía* o *tristeza*, es un género musical vocal e instrumental, basado en la utilización de notas de blues y de un patrón repetitivo, que suele seguir una estructura de doce compases. Originario de las comunidades afroamericanas del sur de los Estados Unidos a principios del siglo XX, en los años sesenta este género se convirtió en una de las influencias más importantes para el desarrollo de la música popular estadounidense y occidental. El *blues* solía asociarse con miseria y opresión, también puede adquirir tintes cómicos o humorísticos, y en muchos casos, connotaciones sexuales.

El **góspel**: La música góspel, música espiritual o música evangélica, en su definición más restrictiva es la música religiosa estadounidense que surgió de los cientos de iglesias pentecostales, protestantes evangélicas afroamericanas en el siglo XVIII y que se hizo muy popular durante la década de 1930.

El **country blanco**: Es un tipo de música popular del siglo XX basada en la música folclórica blanca del sudeste de EE. UU. El *country* tradicional, se tocaba esencialmente con instrumentos de cuerda, como la guitarra, el banjo, el violín sencillo y el contrabajo, aunque también intervenían frecuentemente el acordeón y la armónica. En el *country* moderno se utilizan sobre todo los instrumentos electrónicos, como la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico y los teclados.

En la década de los 60, la figura dominante del rock primigenio americano tuvo que ceder protagonismo ante el avance de una nueva oleada de grupos británicos que habían recibido su influencia. Surge lo que se denominaría Invasión Británica, bandas que contribuirían a la evolución del *rock* (**Rock** es un término amplio que agrupa una variedad de estilos de música popular originados como *rock and roll* a principios de la década de 1950 en Estados Unidos y que evolucionó en un gran rango de diferentes estilos en los años 1960, particularmente en ese país y Reino Unido. Proveniente de la combinación de géneros anteriores como el *blues*, *rhythm and blues*, el *country*, *blues eléctrico*, *jazz*, la música clásica y otras fuentes. El *rock* se ha centrado en la guitarra eléctrica, normalmente como parte de un grupo integrado por cantante, batería, bajo y, algunas veces, instrumentos de teclado como el órgano y el piano.) y al surgimiento de la nueva cara de la música popular blanca: la **música pop** (A partir de la década de 1990, el término «música pop» se ha utilizado para describir un género distinto, destinado a un mercado joven, a menudo caracterizado como una alternativa suave al *rock and roll*. El término fue utilizado cada vez más en oposición al concepto de música *rock*, para describir una forma musical más comercial, efímera y accesible. Como género, ha tomado prestado a menudo elementos de otros estilos como el *urban*, el *dance*, el *rock*, la música latina, el *rhythm and blues*. La instrumentación se compone habitualmente de guitarra, batería, bajo, guitarra eléctrica, teclado, sintetizador, etc.).

Al mismo tiempo, se consolidaron nuevas tendencias entre los norteamericanos de color, como el *soul* y el *funk*. Se produjo también en Estados Unidos un revival de la música folk, con la canción protesta.

El **soul**: Es un estilo cuya procedencia resulta de la fusión del Góspel, el R&B y el pop. Este tipo de música fue un medio de expresión desde finales de los 50 de un sector de la sociedad en condiciones de extrema pobreza, tiene un gran contenido social contra la segregación racial ya que, en sus orígenes, es un movimiento musical exclusivamente negro. En la década de los 80 el soul se transformará evolucionando y fusionándose con otros ritmos como el Urban, Disco y Hip Hop, este nuevo estilo de soul combinado con otras músicas estará representado por artistas como Michael Jackson, Whitney Houston, Babyface.

El **funk** es un género musical que nació entre mediados y finales de los años 1960 cuando músicos principalmente afroamericanos fusionaron soul, jazz, ritmos latinos (mambo, por ejemplo) y R&B dando lugar a una nueva forma musical rítmica y bailable.

Los años 70 vieron nacer nuevos estilos, como el *hard rock* y el *heavy metal* (variantes del *rock* más duras y de guitarras eléctricas más distorsionadas), el *reggae* de origen jamaicano, el rock progresivo, el *punk*, el *rap*, la música disco (que dominó las pistas de baile), o los primeros pasos de la música electrónica en el ámbito de lo popular.

La incorporación de los sonidos sintetizados y la popularidad del videoclip marcaron la estética de la música pop de los 80. En los años 90, el grunge y el rock alternativo comparten protagonismo con el *britpop* en las listas de

éxitos, mientras la escena *dance*, vinculada a las pistas de baile, desarrolla una cada vez más variada prole de subgéneros electrónicos (*trance, drum and bass, chill-out, etc.*).

La música popular entra así finalmente en el siglo XXI con un ya amplio bagaje a sus espaldas, caracterizado por la multitud de géneros y estilos que han ido tomando forma década tras década, y conformando un extenso y variado cuerpo de música apreciado por gente de distintos gustos, edades, ideologías y extracciones sociales a lo largo y ancho de todo el mundo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_música

EJERCICIOS: Se propondrán después de las explicaciones y estudio de los temas respectivos.

EVALUACION: En el momento oportuno se llevará a cabo.

BIBLIOGRAFIA: Wikipedia, internet.

FORO: Se darán las correspondientes explicaciones y orientaciones con el fin de superar las dificultades presentadas.