

INICIACIÓN A LA HISTORIA DE LA MÚSICA

Consejería de Educación y Cultura. Dirección General de Formación Profesional e Innovación Educativa

Iniciación a la
HISTORIA *de la* /
música

Iniciación a la
HISTORIA *de la* /
música

Región de Murcia
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Formación Profesional e
Innovación Educativa

Región de Murcia
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Formación Profesional e
Innovación Educativa

ÍNDICE

TEMA 1

- Música Medieval. El Románico. Música religiosa: el Canto Gregoriano.....	2
- Música profana del Medioevo.....	3
- Música en el Gótico. La Polifonía.....	4
- La música y las Mujeres en la Edad Media.....	5

TEMA 2

- La música en el Renacimiento.....	7
- La Escuela Franco-Flamenca.....	7
- Renacimiento en Italia.....	8
- Renacimiento Español.....	9
- Música profana en el Renacimiento Español.....	10
- Alemania. El Coral Protestante.....	11
- Renacimiento en Inglaterra y Francia.....	11

TEMA 3

- La Música en el Barroco.....	13
- Formas musicales Barrocas.....	13
- Formas vocales profanas: la ópera.....	15
- Formas vocales religiosas: oratorio y cantata.....	16
- El Barroco alemán.....	16
- Johann Sebastián Bach.....	17
- El Barroco Inglés: Purcell y Haendel.....	20
- El Barroco Francés.....	21
- El Barroco Español.....	23
- Transición del Renacimiento al Barroco.....	23

TEMA 4

- El Clasicismo.....	26
- Joseph Haydn.....	27
- Wolfgang Amadeus Mozart.....	28
- Ludwig Van Beethoven.....	30

TEMA 5

- El Romanticismo.....	32
- 1ª Generación Romántica: Paganini y Weber.....	32
- Compositores destacados de la 1ª generación romántica: Schubert y Berlioz.....	33
- 2ª Generación Romántica: Mendelssohn, Schumann y Listz.....	35
- Johannes Brahms.....	40
- Pianistas Románticos.....	42
- Frederic Chopin.....	42

TEMA 6

- La Ópera Romántica.....	44
- Richard Wagner.....	44
- La ópera francesa: la Opereta.....	47
- La Ópera Italiana: Rossini y Verdi.....	47
- La Música Lírica Española.....	49

ÍNDICE

TEMA 7

- Las Escuelas Nacionalistas: Rusia y el Grupo de los Cinco..... 51
- Piotr Tchaikovsky 52
- Sergei Rachmaninoff..... 53
- Bohemia: Smetana y Dvorak..... 53
- Escandinavia: Edgar Grieg..... 53
- Gran Bretaña, Estados Unidos y Hungría..... 53

TEMA 8

- La Música del siglo XX. El Impresionismo..... 56
- Claude Debussy..... 56
- Maurice Ravel..... 57

TEMA 9

- El Nacionalismo Español..... 59
- Isaac Albéniz..... 59
- Enrique Granados..... 61
- Manuel de Falla..... 62
- Joaquín Turina..... 64

TEMA 10

- La Música hasta la Segunda Guerra Mundial: Mahler y Strauss..... 66
- 1ª mitad del siglo XX: Stravinsky y Schoenberg..... 66
- La Segunda Escuela de Viena..... 68
- El futurismo..... 68
- Nuevas tendencias en la 2ª mitad del siglo XX..... 68
- Músicos con estilo propio..... 69

ANEXO I

- La música y las TIC..... 71
- Clásicos populares del siglo XX: Los Beatles, Los Rolling Stones y U2... 73

ANEXO II

- COMPOSITORES DE LA REGIÓN DE MURCIA..... 78

CUESTIONES

AUDICIONES MÁS INTERESANTES

FICHA DE AUDICIÓN

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

INICIACIÓN A LA HISTORIA DE LA MÚSICA

TEMA 1

MÚSICA MEDIEVAL

PERIODO ROMÁNICO

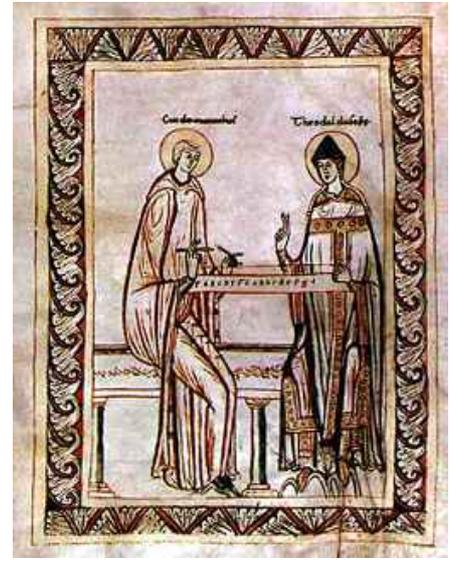
MÚSICA RELIGIOSA DEL MEDIEVO

Si definimos como **música clásica** a aquella que es imperecederamente bella a lo largo del tiempo, el Canto Gregoriano, tan típicamente medieval como español, es indudablemente una gran joya musical. Fue difundido y salmodiado por los monjes benedictinos del pequeño monasterio de Santo Domingo de Silos, ubicado en las alturas de la meseta castellana cerca de Burgos.

Con el **Canto Gregoriano** o Canto Llano la Iglesia Cristiana se sirve de la música para dirigirse

a Dios y su origen es una consecuencia de la confluencia de la música greco-romana y la judía, ya que en el cristianismo se fusionan estas tres culturas.

El nombre de Canto Gregoriano se debe a que lo mandó ordenar y recopilar San Gregorio Magno, Papa en el año 590, cuando reinaba en España Recaredo; Los cristianos lo cantaban desde hacía varios siglos y estas melodías fueron recopiladas tomando de él su nombre. Este canto de origen monacal era conocido por los peregrinos que hacían parada y descanso en su camino de devoción hacia Santiago de Compostela.

Representación de monjes tocando el clavicordio

Elementos del Canto Gregoriano

Una serie de elementos lo diferencian de la música posterior ya que se basa en escalas diferentes de las actuales, reducidas a las de tono menor y mayor, y tiene además ocho escalas especiales que lo hacen sonar a nuestros oídos de una manera diferente. Estas escalas se llaman *modos*.

1. El ritmo es libre, reducido a una especie de línea ondulante y muy flexible.
2. Es monódico y a capella, es decir, a una sola voz y sin acompañamiento de instrumentos.
3. Se canta en latín y está determinado por la forma de este idioma; es el canto de la Iglesia Católica Romana.
4. Es una música ligada a un texto religioso y sin el cual no tiene sentido.
5. El Gregoriano se escribe en tetragramas (posteriormente en notación cuadrada) y con unos signos llamados *neumas*, como una especie de guía para recordar.

El Gregoriano es una música que pretende aproximar el alma del creyente a Dios y es fruto de una sociedad religiosa convencida de que el hombre vive para Dios y para la eternidad. A partir de *Cantate Domine*, es salmódico ya que introduce el salmo.

MUSICA PROFANA DEL MEDIEVO

Si consideramos al canto gregoriano como la música religiosa por excelencia del Medioevo, no menos importante fue la labor desarrollada por trovadores y juglares y la aparición de las Cantigas.

El gregoriano es casi la única música que se ha conservado anterior al siglo IX, pero llega un momento en que se dan una serie de cambios en la civilización que provocan la pérdida de importancia de este estilo, al introducirse 2 nuevas formas de música que ya existían antes pero que ahora adquieren más relieve: la música profana y la polifonía.

El nacimiento de la **música profana** viene unido a la economía monetaria y el comienzo de las lenguas vulgares que hacen surgir una humanidad más consciente de lo subjetivo e individual.

1. Los **trovadores** (siglo XIII) son aristócratas, autores e intérpretes, músicos profanos, poetas místicos que cantan ya todos los sentimientos humanos, y sobre todo a un tema fundamental: el amor; con ellos la música pasa de la iglesia a la corte o el castillo.

Florecen principalmente en las vías comerciales o guerreras, como el camino de Santiago, el de Roma o las rutas de las cruzadas.

Destacan Adam de Halle, Rimbaut de Vaqueira y Raimar el Viejo.

Se acompañan normalmente de instrumentos musicales como violas, arpas, laúdes o instrumentos de percusión para marcar el ritmo. Crean tipos de danzas como el *Rondeau* o la *Pastoral*.

Trovadores.

2. Los **juglares** cantan para el vulgo, van por las ciudades difundiendo temas musicales provenientes de la tradición popular; ellos no componen, tan solo son intérpretes. Tuvieron mala fama y fueron despreciados por el clero y la nobleza. Los propios trovadores les acusaban de desvirtuar sus obras.

Juglares

LAS CANTIGAS DE ALFONSO X EL SABIO

Alfonso X el Sabio (Toledo 1230- Sevilla 1284), entonces rey de Castilla y León, recopila en las *Cantigas de Santa María* 417 melodías de muy diversos tipos, tomadas de los trovadores provenzales, viejos romances españoles y cantos de clara influencia árabe y judía.

Dentro de la música española del momento destacan *Las Cantigas de Amigo* (de amor) del juglar de Vigo Martín Codax, del siglo XIII, recientemente descubiertas y que como las cantigas, se escribieron en gallego.

Las Cantigas son un elemento básico para la **organología** o estudio de los instrumentos musicales y nos transmiten en sus **miniaturas** un documento insuperable para conocer los instrumentos de la época, pues aparecen más de 35 instrumentos musicales.

LA MÚSICA EN EL GÓTICO. LA POLIFONÍA

El tercer fenómeno musical de importancia en el **Medioevo** es la Polifonía, que significa canto a varias voces que suenan simultáneamente. Parece ser que proviene del norte de Europa, como el arte gótico, y que comienza a tener importancia en el siglo IX. Al no ser una música monódica, la polifonía implica una concepción del arte claramente vertical; el gótico tiende hacia la altura.

PERÍODOS:

1. Nacimiento de la Polifonía.
2. Ars Antiqua.
3. Ars Nova.

1. NACIMIENTO DE LA POLIFONIA

Se extiende desde el siglo IX a los comienzos del XII. Las primeras experiencias polifónicas son el *Organum* y el *Discantus*; la iglesia pronto las admite para solemnizar el canto litúrgico.

-Organum: Consiste en añadir a una melodía gregoriana llamada *cantus firmus* una segunda voz, a distancia de cuarta o quinta, que se llama *Vox Organalis*.

-Discantus: las dos voces van en movimiento contrario, así, si la voz principal asciende, la otra debe descender y viceversa.

Las producciones musicales dejan de ser anónimas, destacando en la renovación artística el maestro Léonin y el maestro Perótin. Ambos dirigieron la capilla musical de

Plano antiguo de la ciudad de París.

Nôtre Dame de París.

El *discantus* había sido cultivado en la escuela musical de Limoges y en la de Santiago de Compostela. Al sucesor de Léonin, Pérotin el Grande, lo consideraban superior a Léonin y fue quien suministró los más antiguos textos conocidos de música polifónica no litúrgica en lengua vulgar.

De esta modalidad surge el término *contrapunto* puesto que las dos voces se componen nota contra nota. Posteriormente se hacen a 3 voces e incluso más.

2. ARS ANTIQUA O VETERA

En el sugestivo París medieval se manifestaban, a un siglo de distancia, dos sucesivas direcciones musicales que tendrían eficiencia suma y repercusión internacional: el *ars antiqua* o arte antiguo y el *ars nova* o arte nuevo.

El *ars antiqua* abarca el período comprendido entre los siglos XII y XIII en el que surge la famosa Escuela de París y la de Santiago con su *Codex Calixtinus* donde se recogen las primeras polifonías españolas.

Nacen tres nuevos sistemas polifónicos: cláusulas, conductus y motete.

El **motete** es el más destacado, a dos o tres voces, de carácter contrapuntístico, con la característica peculiar de que las voces cantan cada una letra diferente por lo que resulta un tipo de música muy vivaz y contrastada.

En el motete se mezclan incluso letras religiosas y profanas, y es usado igualmente en ámbitos religiosos y profanos; el motete es la invención de la Escuela de París.

A partir de este momento nace la nueva escritura musical con el **pentagrama** que sitúa una nota en cada línea o entrelínea; se da nombre a cada nota, deduciéndolas del Himno de San Juan Bautista, escrito por Guido d'Arezzo, tomando cada nota de la primera sílaba de cada verso: "ut queant laxis / resonare fibris / mira gestorum / famuli tuorum / solve polluti / labii reatum, Sancte Joannes" sin embargo, en la práctica *ut* fue sustituido por *do*.

1. ARS NOVA

La polifonía llega a resultados más perfectos con el ars nova, período que se extiende desde comienzos del siglo XIV hasta el Renacimiento. Es un período revolucionario en la música, de ruptura con el pasado, y el arte musical busca elementos totalmente nuevos como son: el efecto puramente sonoro, el gozo sensual de la música y, buscando esto, hace evolucionar y enriquecer los ritmos y armonías.

Supone la expresión del genio individual, de los afectos particulares a través de la música en la misma época en que San Francisco de Asís trata de llegar a Dios a través del goce de la naturaleza.

GUILLERMO DE MACHAUT (1300- 1377)

Es el músico más importante de esta época. Compone obras decisivas en el campo religioso, como su *Misa de Notre Dame* (1ª misa a cuatro voces) y que contiene *Agnus Dei*, así como en el campo profano.

El ars nova es el período que prepara el Renacimiento, y supone la consagración de la música occidental sobre la oriental, es decir, la Polifonía sobre la Monodía, cuyo símbolo máximo había sido el gregoriano, de origen oriental. Desde entonces el hombre concibe la música como polifónica y se expresa polifónicamente.

El ars nova español está representado por el *Libre Vermell* de Cataluña.

Fragmento del manuscrito

LAS MUJERES Y LA MÚSICA MEDIEVAL

La mujer también tiene su presencia y aportación en esta época a través de dos figuras destacadas como Hildegard Von Bingen y Leonor de Aquitania.

Retrato de HILDEGARD VON BINGEN

HILDEGARD VON BINGEN (1098/99- 1179)

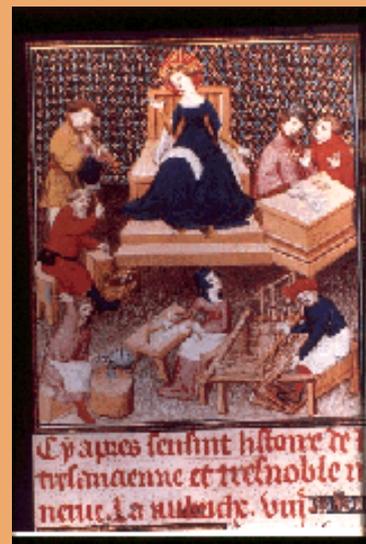
Nació en Alemania y procedía de una familia noble. Entró en un convento Benedictino donde estudió latín griego, liturgia, música, oración y ciencias naturales.

En 1136 Hildegard asumió la dirección del convento y escribió libros con sus experiencias, de corte místico, sobre ética, teología, medicina, con conocimientos de botánica y biología aunque no solo se dedicó a escribir sino que además compuso música y escribió setenta y siete canciones y una ópera, *Ordo Virtutum*.

Hildegard dejó escrito: "Cada elemento tiene un sonido, por expreso deseo de Dios. Cuando las palabras fluyen, son como conchas vacías desprovistas de música. Sólo sirven si son cantadas. Las palabras son el cuerpo y la música el espíritu."

LEONOR DE AQUITANIA (1122- 1204)

Nació en Poitiers, hija primogénita de Guillermo X, duque de Aquitania. Al morir su único hermano varón se convierte en heredera de su padre y toma posesión del inmenso ducado de Aquitania. A los 15 años de edad contrajo matrimonio con Luis, futuro rey Luis VII de Francia. Leonor de Aquitania trajo consigo a los poetas y músicos de su tierra natal. Los troveros (poetas de la Francia medieval) empezaron por copiar y adaptar las obras de los trovadores y más tarde desarrollaron un género propio, similar al de los trovadores, aunque de carácter más épico. Gracias a su protección hacia la música, se conservan cerca de 1400 melodías y 4000 poemas escritos por los troveros.

Leonor de Aquitania rodeada de poetas.

INICIACIÓN A LA HISTORIA DE LA MÚSICA

TEMA 2

LA MÚSICA DEL RENACIMIENTO

Cuando Europa gesta el Renacimiento, han pasado ocho siglos desde San Gregorio y es entonces cuando la música toma una forma clara, y está a punto de poder imprimirse. Los adelantos industriales generan la construcción de mejores instrumentos y la difusión de las partituras.

Las iglesias fueron en muchas ocasiones importantes mecenas, especialmente si poseían una escuela de música sacra y sobre todo si mantenían a un grupo de instrumentistas. Al frente estaba el maestro de capilla, que a menudo era organista, compositor y director de coro.

LA MÚSICA RENACENTISTA TIENE LAS SIGUIENTES CUALIDADES:

- Es música polifónica y plena con cuatro voces (Soprano, Alto, Tenor y Barítono) y todas ellas tienen la misma importancia.
- Hay un solo estilo, es decir, la polifonía para la música religiosa y profana.
- Toda la música instrumental se puede cantar y viceversa.
- La letra es fundamental y resalta su contenido a través de la música.

Podemos dividir la música en profana y religiosa, y dentro de la religiosa distinguiremos la católica, impulsada por el Concilio de Trento, y la protestante, defendida por Lutero, quien concede a la música gran importancia.

Una segunda división sería según el desarrollo cronológico y geográfico de esta música distinguiendo las diferentes escuelas según los países.

Partitura renacentista

LA ESCUELA FRANCO-FLAMENCA

Florece en las actuales Bélgica, Holanda y norte de Francia. Es la más importante al comienzo del Renacimiento y a través de ella evoluciona la polifonía de toda Europa desde que estos músicos son llamados por todas las cortes e iglesias europeas.

El florecimiento de esta escuela coincide con un gran renacer de todas las artes; nobles, príncipes e iglesias fundan capillas dedicadas exclusivamente a cantar, surgiendo dos generaciones de músicos de gran valía:

-En la 1ª está **Guillermo Dufay** (1400- 1474) que cultiva el motete y la Misa, sobre todo cuando trabajaba en Roma en la capilla papal. Esta primera época es de experimentación, de lento perfeccionamiento de la armonía.

-En la 2ª hay músicos de gran talla como **Joaquín des Près**, que trabaja en Roma, Milán y Florencia, y es un maestro insuperable en transmitir a través de la música las ideas del texto; se le considera una de las cumbres de la música renacentista por sus motetes y misas.

EL RENACIMIENTO EN ITALIA

El Renacimiento musical en Italia comienza en el **siglo XV** con la música profana, con formas como el madrigal y la frotolla y la llegada de músicos flamencos; pero llega a su cumbre con el Concilio de Trento y la figura de Palestrina.

Como el protestantismo produce grandes obras, el **Concilio de Trento** trata de crear un arte musical que sea una defensa ante la situación que esta herejía plantea, con estas dos cualidades:

- música que elimine todo aspecto profano
- música que sirva al texto

El hombre encargado de hacer esta nueva música es **Pier Luigi da Palestrina** (1525- 1579) que es llamado desde entonces *el primer músico de la Iglesia*; compone varias misas, la más famosa es la del *Papa Marcelo*, que el Concilio pone como modelo, así como muchos *motetes religiosos*.

Su música es una polifonía clara que declama el texto y no lo confunde.

Pier Luigi da Palestrina.

EL MADRIGAL

-Es la forma musical más importante del **Renacimiento**, símbolo máximo de la música profana.

-Nace dentro del espíritu del movimiento poético iniciado por **Petrarca** y unido a su poesía.

El madrigal es una polifonía de carácter descriptivo que pretende, a través de la unión de letra y música, expresar los sentimientos del hombre; suele ser a 4 o 5 voces y a capella aunque puede también llevar acompañamiento.

Utiliza el lenguaje de una clase selecta, de la clase pensante y seglar del Renacimiento. Se da en ambientes cortesanos como exaltación de unos sentimientos sensuales y amorosos, y en aquellos lugares donde es más fuerte el ambiente profano como Venecia o Inglaterra.

Retrato de Claudio Monteverdi

Está dotado de un lenguaje musical muy difícil, culto y para minorías, usando el cromatismo

Madrigal de Claudio Monteverdi.

y la lengua vulgar. Existen madrigales desde antes del siglo XV pero es entonces cuando llega a su culmen. Son los flamencos los que en Italia lo llevan a la perfección e impulsan su desarrollo.

Destaca Claudio Monteverdi, que escribe 8 libros de madrigales; a partir del 5º su música es claramente barroca.

RENACIMIENTO ESPAÑOL

Las características del Renacimiento español vienen dadas por la situación social y política, y por la importancia que tiene lo religioso.

ASÍ, LA POLIFONÍA ESPAÑOLA:

-Es concentrada, casi retraída, a diferencia de la francesa, enormemente extrovertida y brillante.
-Se autolimitan los medios expresivos, produciéndose una música austera y ascética.
-El misticismo es su cualidad más determinante, a través de una *expresividad* profunda.
-La música permanece siempre fiel al texto.

Requiem de Cristóbal de Morales.

Estas necesidades expresivas llevan a nuestros músicos a componer en un lenguaje moderno, con disonancias, empleo artístico del silencio y uso personal del contrapunto.

En general la mayor parte de nuestra música vocal es religiosa, aunque también exista el madrigal, cultivado especialmente por Mateo Flecha.

Características:

- Se da una gran eclosión de la música a mediados del siglo XVI.
- España sigue las nuevas normas que surgen de Trento.
- Las catedrales se convierten en el vivero de músicos españoles.
- En todas las catedrales existe un maestro de capilla, una capilla de niños cantores y una orquesta de ministriles o instrumentalistas.

Podemos hablar de tres generaciones en la música renacentista española:

1ª. Representada por *Juan del Enzina (1469- 1529)* con abundante obra profana y religiosa, aprovechando la música popular del momento. Estuvo al servicio del Duque de Alba. Contemporáneo de Maquiavelo y de Lutero, de Colón y de San Ignacio, de Leonardo da Vinci, Miguel Angel y Tiziano, Juan del Enzina resume en sus *villancicos*, que no son canciones de Navidad sino una especie de madrigales de carácter popular, todo un arte musical que va desde la más alta expresión amorosa hasta lo pícaro y desvergonzado. La importancia de esta música queda plasmada en los *Cancioneros* de la época como el del *Palacio Real* de Madrid y el llamado *de Upsala*, ya que el único ejemplar conocido se conserva en la ciudad sueca el de Upsala.

2ª. Representada por *Cristóbal de Morales (1469- 1553)* de la Escuela Sevillana de Polifonía, con obras tan importantes como *El Libro de Misas*, sus 16 *Magnificats* y su *Missa Pro Defunctis*, portadores de un misticismo insuperable. Fue nombrado *maestro de maestros*.

3ª. Sobresale *Tomás Luis de Victoria (1548- 1611)*. Nace en Ávila, estudia becado por Felipe II, viaja a Roma para aprender teología y música y allí conoce a Palestrina; vuelve a Madrid donde es capellán, hasta su muerte, de las Descalzas Reales. Su producción es totalmente religiosa y sus obras más destacadas son su *Libro de Misas*, dedicado a Felipe II, el *Oficio de Semana Santa* y su *Misa de Réquiem*. Es muy conocida su bellísima composición *Ave María*.

MÚSICA PROFANA DEL RENACIMIENTO ESPAÑOL

ADEMÁS DE LA MÚSICA DE VIHUELA, LA MÚSICA PROFANA ESPAÑOLA SE EXPRESA DE TRES FORMAS:

1.El *Romance* es una forma polifónica sobre temas de los antiguos romances españoles, formada por cuatro frases musicales que corresponden a los cuatro versos de cada estrofa; con esta música se cantan todos los demás cuartetos así ABCD / ABCD etc.

Es música de carácter popular. Se conservan muchos romances en el *Cancionero de Palacio*. Juan del Enzina y Juan Vázquez son los compositores más destacados.

2.El *Villancico* es una forma musical de origen popular y profano que consta de tres partes: estribillo – copla – estribillo. Juan del Enzina es el compositor más destacado y se conservan, sobre todo, en el *Cancionero de Palacio*. Más tarde se convirtieron en canciones de Navidad.

3.La *Ensalada* es el género polifónico profano en el que se mezclan los diferentes estilos del madrigal, canción popular, villancico, romance y danza (un poco de todo). Son de enorme belleza los de Mateo Flecha.

Vihuela, antecesor de la guitarra.

La suma de lo que contiene este libro ha sido hecha por el Sr. D. Antonio Cabezón.

Retrato de Antonio Cabezón

En la música instrumental hay que distinguir entre música para órgano y música para vihuela.

a.)Dentro de la música para órgano destaca, Antonio Cabezón (1510-1566), ciego de nacimiento y músico en la corte de Felipe II quien nos ha dejado una abundante obra para órgano.

b.)Dentro de la música de cuerda España está a la cabeza con su música para vihuela, instrumento

antecesor de la guitarra, y que tendrá éxito entre la clase culta y popular como vehículo de la música profana. Destaca el compositor Luis de Millán, autor de un libro para este instrumento titulado *El Maestro*.

c.)Otros vihuelistas españoles del siglo XVI son Luis de Narváez, Diego Ortiz, etc

ALEMANIA. EL CORAL PROTESTANTE

Lutero valora la música como lo más importante después de la Teología; el Coral es un canto muy simple, a voces no contrapuntísticas sino acordales, donde el ritmo muy marcado y la melodía muy bella y sencilla sirven para aclarar el texto que se canta en alemán, no en latín.

La música sigue rigurosamente los versos del texto, músicas profanas o religiosas existentes que gustan al público.

Lutero rodeado de su familia

EL RENACIMIENTO EN INGLATERRA Y FRANCIA

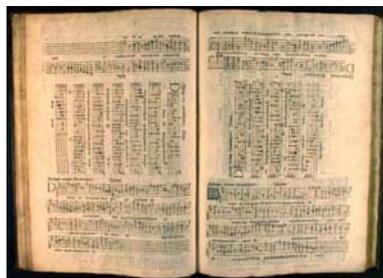

Potada de una grabación de Madrigales Ingleses.

La música inglesa tiene importancia como continuadora del espíritu del madrigal (música profana, sentimientos humanos, Boccaccio, cuatro o cinco voces, clase selecta, ambiente cortesano...).

Este reino que desde Enrique VIII combate a Roma y al papado, sobre todo con Isabel I, es lógico que cultive el madrigal, símbolo máximo de la música profana.

Destacan Thomas Morley y Thomas Weelkes.

Libro con partituras de madrigales

Ilustración de una iglesia renacentista.

En Francia tiene importancia la *Chanson*, música de tipo acordal que desembocará en el madrigal.

INICIACIÓN A LA HISTORIA DE LA MÚSICA

TEMA 3

LA MÚSICA EN EL BARROCO

CUALIDADES DE LA MÚSICA BARROCA:

A diferencia del Renacimiento, la música no trata de servir sin más a la palabra, sino que la sobrepasa.

Se impone el sistema armónico, es decir, vertical, porque las voces tienen una importancia diferente; hay una principal y las demás sirven de acompañamiento armónico, esto se llama monodia acompañada y este acompañamiento lo realiza el Bajo Continuo.

Se busca un ritmo muy marcado, que se llama ritmo mecánico, por sus pulsaciones fuertes y repetidas, por ello el movimiento se convierte en uno de los elementos vitales de la música barroca.

Ya no son intercambiables los diferentes tipos de música; la música instrumental no se puede cantar y viceversa.

La época de crisis que se vive tanto económica como espiritual (desmembración de la Iglesia) produce en todas las artes lo que llamamos en estética expresionismo, es decir, exagerar o deformar la realidad. (Cervantes, Gracián o Quevedo)

Esto se refleja en la música a través del sonido, dándole un sentido dramático y expresionista; así, se establece una especie de lucha entre la orquesta (tutti), los solistas (concertino) y el solista (solo).

El estilo concertato supone el contraste entre coros, orquesta, solos, e incluso varios coros.

Hay contraposición de movimientos veloces y lentos.

Se intensifica la fuerza emocional de las palabras, con lo que llamamos estilos: recitativo, arioso y aria.

PERIODOS DE LA MÚSICA BARROCA

A. BARROCO TEMPRANO (1580- 1630)

Se empieza a dar este valor afectivo y violento a las palabras a través de la música; se busca la disonancia. Comienza una diferenciación muy marcada entre música vocal e instrumental.

B. BARROCO MEDIO (1630- 1680)

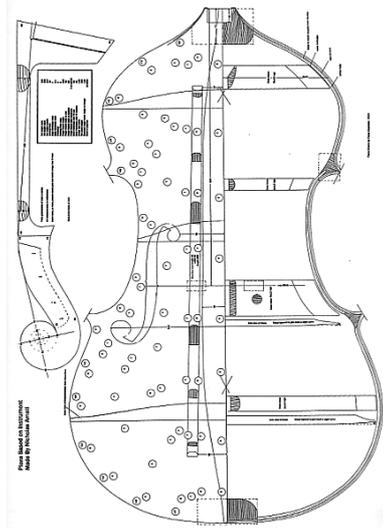
Época de la ópera y la cantata, y con él la distinción entre aria, arioso y recitativo.

C. ÚLTIMO BARROCO. (1680- 1750)

Las formas adquieren unas dimensiones largas, aparece el estilo *Concertado*; la música instrumental domina a la vocal.

LAS FORMAS MUSICALES BARROCAS

- INSTRUMENTALES: SUITE, SONATA Y CONCIERTO.
- VOCALES: 1. PROFANAS: ÓPERA.
2. RELIGIOSAS: CANTATA, ORATORIO Y PASIÓN.

Fragmento de un violín.

Con el Barroco se da la eclosión de la **música instrumental**, produciendo música pura. A ello contribuye el enorme perfeccionamiento de algunos instrumentos como el violín. En esta época surgen los mejores constructores de instrumentos de todos los tiempos como **STRADIVARIUS**, **AMATI** y **GUARNERI**; por eso la música llega a un gran virtuosismo o perfeccionamiento, y los instrumentos tienen que ser capaces de llegar a grandes velocidades.

LAS TRES GRANDES FORMAS INSTRUMENTALES DE LA MÚSICA BARROCA SON:

A. LA SUITE.

Es la unión en una sola obra de varias danzas de distinto carácter, con lo que se consigue dar el sentido dramático de *contraposición* típico del barroco.

Bach lleva este estilo a gran perfección.

B. LA SONATA.

Sonata significa música para *ser sonada*; como en la suite el origen de la sonata está en la contraposición de movimientos, que se reducen normalmente a cuatro; en su pleno apogeo Corelli ordena sus movimientos así:

- Grave
- Allegro en estilo fugado
- Moderado
- Vivo en estilo fugado u homofónico.

Se consigue así el principio de contraste.

La sonata suele ser para instrumentos solistas y distinguimos en ella:

SONATA A SOLO: para un solo instrumento por ejemplo: el clavicémbalo.

SONATA A DÚO: para dos instrumentos, por ejemplo: violín y clave.

SONATA A TRÍO: con clave, violín y flauta.

Este estilo tiene cultivadores de primera línea como *Arcangelo Corelli (1653- 1713)* de la escuela italiana. Vive en Roma y compone sus célebres *12 Sonate de Chiesa*, *12 Sonate per Violino* y es además un violinista importante con numerosos discípulos.

C. EL CONCERTO.

Es una forma orquestal barroca que suele constar de 3 movimientos: allegro-adagio- allegro.

Puede ser *Concerto Grosso* si es para un grupo de solistas y la orquesta, o *Concerto Solo* si es para un solista y orquesta.

La sonata se hace concierto cuando pasa a la orquesta, y su nombre viene de la palabra *concertare*, es decir, tocar varios instrumentos al mismo tiempo.

En el concierto se ven mejor las cualidades barrocas, por la contraposición entre los diversos planos de la orquesta completa e incluso el solista único.

Ilustración de un violonchelista

Antonio Vivaldi

ANTONIO VIVALDI (1678-1741)

Es uno de los grandes genios de la sonata; sacerdote, violinista de primera línea, compone además muchas óperas; entre sus obras hay que destacar 3 colecciones de conciertos que son: *L'Estro Armónico*, *La Stravaganza* e *Il cimiento dell' armonia e dell' invenzione*; éste último contiene las famosas *Cuatro Estaciones*.

Es Vivaldi un símbolo de la Venecia rica pero decadente, que ya no era la antigua y poderosa República, había perdido a Tiziano y Veronés, pero seguía siendo un centro de arte activísimo.

La música de Vivaldi se distingue por las siguientes cualidades:

- Tratamiento solístico del violín.
- Vitalidad rítmica.
- Claridad en su forma y belleza en sus temas.

Era conocido también como *el cura rojo* a causa de sus cabellos rojizos; viajó mucho, alcanzando gran fama como violinista.

FORMAS VOCALES PROFANAS LA ÓPERA

Es una forma musical barroca profana, de carácter narrativo, cantada y con representación escénica. Precisa escenario, coro y solistas.

Consta además de *Obertura* (parte instrumental que la precede) e *Interludios* (o partes instrumentales que se intercalan en la ópera) y de *Partes Cantadas*: arias, recitativos y concertados.

La ópera está relacionada con la crisis económica y es un espectáculo para entretener y olvidar. En Italia, donde surge, es un entre-

tenimiento de claro carácter popular al que asiste todo el pueblo de Venecia, por el contrario, es de corte aristocrático en la Escuela Florentina.

Parece ser que la primera ópera fue *Dafne* de Jacobo Peri, que se ha perdido, seguida de *Euridice*, estrenada en el Palacio Pitti en Florencia en 1600 para festejar una boda real, convirtiéndose así en la primera ópera.

El éxito del estilo es grande y surgen toda una serie de obras importantes como *Orfeo* de Monteverdi (1607);

Cartel anunciador de la Ópera "Dafne"

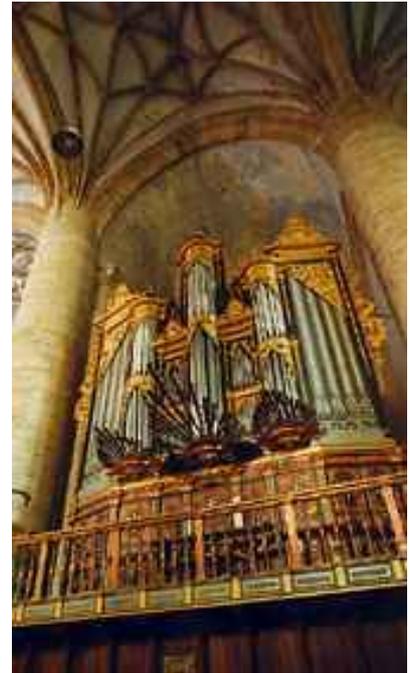
FORMAS VOCALES RELIGIOSAS

EL ORATORIO

Es una forma vocal religiosa barroca, de carácter narrativo, sin representación escénica. En ella se canta un drama de carácter religioso sobre el Antiguo o Nuevo Testamento y donde los personajes no actúan, sólo cantan. Con él se pretende catequizar a los creyentes; su nombre viene del oratorio de San Felipe Neri: lugar donde se reunía con los discípulos a orar. Surge en Roma y se extiende a otros países como Francia e Inglaterra.

LA CANTATA

Es una forma musical compuesta sobre un texto religioso de carácter lírico, en el que intervienen solos, orquesta y coros, y formada por arias y recitados. A diferencia del oratorio en ella no se canta una historia, y el coro tiene mucha menor importancia.

Organo.

EL BARROCO ALEMÁN

INTRODUCCIÓN AL BARROCO ALEMÁN

El gran impulso del barroco musical alemán es la religión. Al servicio de la música religiosa surgen los músicos más importantes de este período; la importancia que Lutero había dado a la música actúa como un gran estimulante.

En cada pueblo existe la *Kantorei* o coro que actúa en la iglesia y el *organista* que es pagado por la comunidad.

Se construyen órganos de gran valía y se enseña al pueblo a cantar. El gran género musical de los protestantes sigue siendo el Coral, sobre el que se hacen todas las reformas que exige la estética barroca, es decir, la aplicación del

Ilustración del interior de una catedral barroca.

estilo *concertato*, de la *monodia*, del *acompañamiento orquestal* etc. Hay una gran influencia de la música italiana, especialmente de Corelli y Monteverdi; los músicos alemanes miran a Italia.

INICIOS DEL BARROCO ALEMÁN

Entre los músicos del primer período destaca **Heinrich Schütz** (1585- 1672). Se educa con el músico italiano Gabrielli y más tarde con el propio Monteverdi. En sus *Salmos de David* usa todo el lenguaje italiano: grandes coros, solistas e instrumentos en *concertato*, consiguiendo una sonoridad típica del barroco colosal. Compone además la primera ópera alemana: *Daphne*.

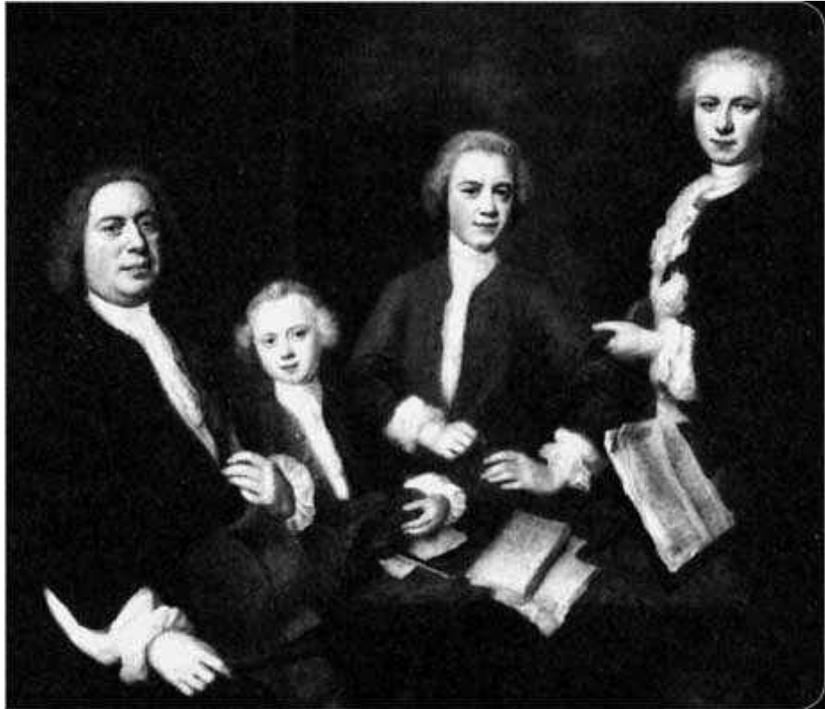
El órgano, instrumento para la liturgia, es esencial en el culto protestante, destacando organistas como **Johan Pachelbel**.

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685- 1750)

Nace en Eisenach y es padre de numerosísimos hijos de los que saldrán músicos importantes. Vive y muere en la pobreza y sólo se le reconoce en vida su faceta de gran organista. Su revalorización como músico comienza 50 años después de su muerte.

Se educó en un ambiente familiar musical extraordinario, célebres eran las reuniones de toda la familia Bach en las que todos los componentes eran relevantes músicos ya sea tocando o componiendo. Quedó huérfano de madre a los nueve años, y un año más tarde moría su padre, por lo que hubo de ir a vivir con su hermano mayor, Juan Cristóbal, que era organista y le ayudó a continuar sus estudios.

A los quince años entró en la escuela de San Miguel en Lüneburgo debido a su gran pasión por la música y a su voz de soprano, donde permaneció durante tres años llegando a desempeñar el cargo de *Prefecto del Coro* y pudiendo actuar no solamente como organista sino como director del propio coro. En 1703 pasó como maestro de capilla a Arnstadt, donde tuvo tiempo suficiente para dedicarse al órgano y a la composición y en 1707 se trasladó a Mulhausen, como organista de la iglesia de San Blas; el 17 de octubre del mismo año contrajo matrimonio con su prima Maria Bárbara Bach. Al año siguiente vuelve a Weimar como organista y músico de cámara del duque reinante. Su estancia se prolonga hasta 1717 y es en esta etapa de su vida cuando el repertorio de órgano y de diversos instrumentos reciben la magistral aportación de Bach: entre las composiciones de este

Bach con su familia

periodo figuran: *Tocata y Fuga en re menor* y la monumental *Pasacalle en do menor*.

En esta época tuvo lugar también su importante tournée artística a Dresde donde fue invitado a competir con Jean Luis Marchand, quien no solo exaltaba la superioridad del arte francés sino que además se proclamaba a sí mismo como el mejor organista, añadiendo que no había en toda Alemania quien pudiera comparársele.

Aceptó, después de oír secretamente al organista francés y llegó a la hora convenida pero Marchand se ausentó de la ciudad ese mismo día dando así implícitamente la victoria al maestro alemán, lo que le valió a Bach fama y reconocimiento por diferentes países.

En 1717 fue a Cöthen, donde entró al servicio del príncipe Anhalt, quien le confió la dirección de su orquesta. Se inauguró para Juan Sebastián una de las etapas más felices de su vida: escribió la primera parte del *Clavecín bien temperado*, los *Conciertos de Brandeburgo*, música de cámara y obras que tituló *Sonatas*, para violín, flauta, viola de gamba etc

En 1720 murió su esposa, sin embargo al año siguiente contrajo nuevas nupcias con Ana Magdalena Wülken a quien conoció en Hamburgo: cuando estaba tocando el órgano en la iglesia y ella quedó estupefacta por la melodía que estaba escuchando.

En 1723 Bach parte para Leipzig a tomar posesión del puesto que ocuparía hasta su muerte: *Cantor de la Iglesia de Santo Tomás* y *director de la música de la Universidad*.

En los últimos años de su vida, Bach padeció una enfermedad en los ojos que empeoró hasta dejarlo completamente ciego. Su muerte ocurrió el 29 de julio de 1750.

Así pues, Bach es un músico que se inspira en el pasado musical: en la Edad Media, época contrapuntística y en la concepción armónica barroca, además unifica la triple trayectoria del barroco: estilo italiano, francés y alemán, haciendo una síntesis de todo lo anterior.

Llega al mundo de la música cuando el barroco ha producido gran cantidad de obras, aunque él lo lleva a cotas impensables.

En la época de Bach el culto protestante ya había abandonado los ritos sacramentales católicos y la *Música* y la *Biblia* son ya dos grandes protagonistas.

Bach es organista de iglesias tan famosas como Santo Tomás de Leipzig o Weimar, y tiene que componer música para cada domingo o fiesta religiosa; surgen así sus numerosas obras de *órgano*, sus *cantatas*, sus *pasiones* etc.

Johann Sebastian Bach

CARACTERÍSTICAS DE SU OBRA:

- Es ante todo un hombre religioso y protestante convencido, por tanto, la mayor parte de su obra es religiosa.
- Lleva a un gran equilibrio principios que parecen contrapuestos: armonía y contrapunto, monodía y polifonía.
- Deja una producción musical difícil de mejorar tanto en cantidad como en calidad.

En su obra podemos distinguir:

- Música religiosa: cantata, pasión y música de órgano.
- Música profana: para orquesta y clave.

LA CANTATA LUTERANA

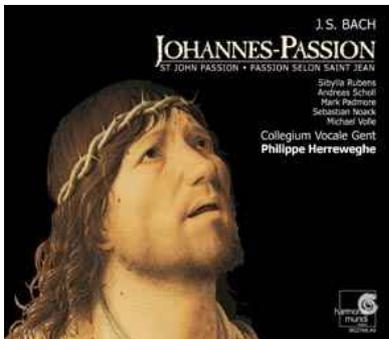
Expresión eminente del culto luterano, ya había surgido un siglo antes de Bach.

Es una obra musical compuesta sobre un texto religioso luterano para solistas, coro e instrumentos, y constituida por seis o siete piezas de carácter variado: recitados, ariosos, arias, coros concertados, terminando siempre en el *Gran Coral* a cuatro o más voces.

Bach compuso más de doscientas cantatas; dentro de la cantata el elemento más importante y unificador es el coral, que encarna el espíritu luterano.

LA PASIÓN

Los personajes de la Pasión son: un evangelista que narra, los personajes que cita el evangelio y el pueblo alemán, que interviene en este drama expresando sus sentimientos. A diferencia de la ópera, no hay representación, sólo se canta. Bach compone dos pasiones: *La Pasión según San Mateo* y *La Pasión según San Juan*.

Portada de una grabación de "La Pasión"

OBRA INSTRUMENTAL Y PARA ÓRGANO

Dentro de la obra instrumental de Bach, la suite alcanza su cima y lo mismo sucede con el concierto, al componer los famosos seis *Conciertos de Brandeburgo*.

Tiene numerosa obra para clavecín como *El Clave Bien Temperado* o las *Variaciones Goldberg*.

La obra organística de Bach es de una importancia básica, sobre todo sus fugas, estilo esencialmente barroco, y sus corales, que son como meditaciones instrumentales sobre la letra que se canta en el Coral en que se inspira.

Fotografía de un Clavecín.

LA FUGA

Es una de las formas más importantes del barroco, elevada por Bach a un arte insuperable, tanto en su música vocal como instrumental.

La fuga es una composición musical instrumental o vocálica en un solo tiempo y que se realiza a partir de un solo tema; este tema es el que engendra y produce las peculiaridades rítmicas.

Las partes de una fuga son: Tema o sujeto- Respuesta- Contrasujeto- Contra exposición- Divertimentos o episodios- Estrechos- y - Pedal y cadencia.

Paradójicamente, los hijos de Bach tienen en vida más éxito que su padre, siendo portadores de su gran herencia musical.

GEORG PHILIPP TELEMANN (1681- 1767)

Es la gran personalidad del último barroco alemán, que ofrece una música no tan dependiente del factor religioso (pese a sus 44 *pasiones*), forma que hace evolucionar influenciado por el pietismo. En Telemann está presente la influencia francesa, lo que contribuye a dar a su música un carácter más alegre; para él la música es una forma de felicidad.

EL BARROCO INGLÉS: PURCELL Y HAENDEL

**HENRY
PURCELL**
(1659- 1695)**MÚSICA INSTRUMENTAL:**

Antes de la llegada de Haendel, Purcell es conocido como el músico de la Restauración, es decir, el representante de la música inglesa a la caída del Puritanismo.

Organista de Westminster, su producción es sobre todo religiosa. Destaca en el uso del contrapunto. Dentro de su música instrumental destaca por sus *Fantasías* para orquesta de cuerda, auténticas obras de arte barroco; su música instrumental tiene como finalidad servir a la corte, dentro de un carácter aristocrático.

ÓPERA: Purcell destaca por sus composiciones de ópera, género que los ingleses de esta época valoran de una manera especial, y llegan a la ópera a través de la *masquerade* o especie de ballet escenificado, que poco a poco se convierte en ópera.

Destacan *Dido y Eneas*, *El Rey Arturo* y *La Reina India*.

MÚSICA RELIGIOSA: Purcell lleva a su cumbre una forma muy inglesa: *Anthem*, o música de la liturgia anglicana con una misión parecida a la del Coral en Alemania.

Esta forma se define como un canto en latín o inglés, polifónico al comienzo pero que tenderá al verticalismo barroco. Se cantaba al final de los cultos.

**GEORG
FRIEDRICH
HAENDEL**
(1685- 1759)

Nace en Halle (Alemania), donde además de estudiar Derecho se dedica a la música, estableciendo gran amistad con Telemann. Se traslada posteriormente a Italia donde conoce a Scarlatti y a Corelli.

Amigos ingleses le persuaden para que se vaya a Inglaterra donde desarrollará toda su carrera.

CARACTERÍSTICAS DE SU ESTILO:

- Con Haendel llega a su culmen el último barroco
- Como compositor de música Coral es un maestro
- Uso del contraste, melodía y armonía muy perfectas, diferenciándose de Bach por un estilo donde tiene menos importancia el contrapunto
- El dirigir sus oratorios a la clase media implica un cambio en la sociología de la música, que será importante en el Clasicismo
- Su música es de un carácter algo más extrovertido y cortesano, lo cual contrasta con la música más intimista de Bach

Obra vocal: ópera y oratorio
Una de las glorias de Haendel es la composición de oratorios, aunque él comenzó con la ópera; un tipo de ópera acomodada al gusto aristocrático como *Julio César*, pero la clase aristocrática le abandona, por lo que Haendel le vuelve la espalda y compone música para la clase burguesa, menos frívola y

más preocupada por temas ético-religiosos; a ella dirige sus oratorios basados en la Biblia.

En ellos consigue sus mejores obras, una mezcla de coros fastuosos, acompañados de una orquesta magnífica. Como en las Cantatas y Pasiones, el coro es símbolo de la voz del pueblo, por lo que en él vierte el músico gran emoción. Haendel transforma el estilo fugado matemático de Bach en algo con más contenido emocional. Dentro del oratorio *El Mesías* es el más famoso y se divide en 3 partes:
-Anuncio de la venida del Mesías.
-Vida y muerte de Cristo.
-y Resurrección.

Grabación de "El Mesías" de Haendel

Obra instrumental:

Su música de este tipo es muy variada y amplia. Destacan los *Concerti Grossi* y sus *Conciertos para órgano*, de gran belleza. Haendel escribe toda una serie de obras para ceremonias cortesanas, como la *Música Acuática*, compuesta para un paseo por el Tâmesis; o *Música para los Fuegos Artificiales*, para conmemorar la Paz de Aquisgrán.

EL BARROCO FRANCÉS

El Barroco Francés es diferente al de los demás países europeos. Este periodo se extiende durante el reinado de tres reyes:

- Luis XIV (época del *grand siècle*)
- La Regencia y Luis XV (Rococó)
- Luis XVI (Rococó tendiente al Clasicismo)

1ª EPOCA

Comienza durante el reinado de Luis XIV, con las siguientes cualidades:

- Gusto clasicista
- Música majestuosa para los ritos de la Corte
- Versalles es el centro musical y artístico
- La música pierde sus cualidades dramáticas, es más decorativa.

Retrato de Luis XIV

Jean-Baptiste Lully

JEAN-BAPTISTE LULLY (1632- 1672)

Es un músico de origen italiano y que afrancesa el estilo italiano, componiendo una música dotada de gran claridad y orden.

- Su obra es esencialmente escénica, comenzando con ballets e intermedios.
- Posteriormente se dedica a la ópera, en colaboración con Corneille y Molière. Compose *Perseo* y su obra maestra *Armida*.
- Estas obras se llaman *Tragedias Líricas* y tratan de temas mitológicos; adapta el adornado canto italiano al texto francés.
- Crea un tipo específico de Obertura, denominado *Obertura francesa* que consta de tres tiempos: lento- rápido- lento. El músico francés busca y ofrece una música

deleitante, con repeticiones de danzas como el minué, la gavota... con las que pretende complacer a esa aristocracia frívola.

Dentro de este período hay: música de ópera y música de teclado.

2ª ÉPOCA: ROCOCO

Se extiende durante la Regencia y reinado de Luis XV. Es conocida como la época del Estilo Galante o Rococó, es decir, un estilo que trata de buscar una especie de decoración externa a la música.

Es la época de tránsito al Clasicismo; la música trata de reflejar un mundo ficticio y estilizado, cuyas cualidades son:

- Caída del contrapunto a favor de una música acordal
- Melodías y temas diminutos que se repiten mucho
- Abundancia de adornos que casi ahogan la propia melodía
- Acordes armónicamente pobres

LA ÓPERA

Los sucesores de Lully no siguen su sistema operístico y crean otras formas que mezclan con el ballet; así surge el género ópera- ballet.

La primera obra que inaugura este estilo es *La Europa Galante* de Campra; esta forma lleva a una gran decadencia a la ópera francesa.

Será necesaria la contribución de Jean Philippe Rameau para arreglar la situación y dar a la ópera una unidad dramática, mezclando la lengua francesa con la música operística. Destacan: *Hipólito y Aca-cia*, *Platea* y *Pigmalión*, etc.

MÚSICA PARA TECLADO

La música francesa para clavecín caracteriza uno de los momentos más álgidos del Rococó francés, pensada para tocar en salones aristocráticos. Esta variedad tiene dos intérpretes: Couperin y Rameau. El primero deja cuatro libros de piezas para clavecín.

3ª EPOCA DEL BARROCO.

Abarca el reinado de Luis XVI hasta el Clasicismo, aunque musicalmente, es más pobre que las anteriores.

Cristoph W. Gluck.

CRISTOPH W. GLUCK

(1714- 1787)

Este compositor alemán de gran fama y humilde cuna estrena la mayor parte de su obra en París.

Es un autor en gran parte clásico y sus aportaciones se resumen así:

- Devuelve a la ópera su acento dramático y elimina el exceso de decoración y mal gusto.
- Nuevo empleo del coro, dándole función dramática.
- Usa la orquesta para acompañar todo, incluso los recitativos que antes se hacían con clave y destaca la importancia de las Ober-

turas.

- Suprime de la ópera el exceso de arias inútiles.
- Entre sus obras destacan *Orfeo* y *Eurídice* y *Alcestes*.

EL BARROCO ESPAÑOL

CARACTERÍSTICAS:

-No sigue los grandes estilos europeos, el Concierto, la Suite, la Pasión o el Oratorio, y cuando lo hace es muy tardíamente.

-Nacen la ZARZUELA y la TONADILLA.

-Siguen teniendo importancia las formas religiosas: el villancico, la Misa, el aria religiosa, los salmos etc.

-La música culta está influida por el ambiente italiano, sobre todo en el siglo XVIII, en el que influye la presencia de Scarlatti, Boccherini y Brunetti; en el siglo XVII no sucede esto.

-Continúa con gran vigor la escuela organística iniciada por Antonio Cabezón, en la que destacan Cabanilles y Correa de Arauxo.

TRÁNSITO DEL RENACIMIENTO AL BARROCO

En España el Barroco comienza con la policoralidad y la monodía acompañada al igual que en Italia y otros países.

En realidad la policoralidad se da ya en nuestros últimos músicos del Renacimiento; así, se puede ver en el *Magnificat* y en el salmo *Laetatus Sum* de Tomás Luis de Victoria, donde hay claros efectos de bico-ralidad.

A partir de mitad de siglo comienzan a surgir toda una serie de

músicos importantes como Mateo Romero, maestro de la capilla de Felipe II, Juan Pujol y muchos más.

LA MÚSICA PARA LA ESCENA: GÉNEROS.

España tiene una gran tradición en la música escénica desde el Medioevo (*El Misterio de Elche*); en el Renacimiento el músico y poeta Gil Vicente sigue esta tradición y en los inicios del Barroco (1608) hay en Madrid nada menos que doce compañías.

Los músicos de esta época recurren a los textos de los grandes dramaturgos para ponerles música: Calderón, Lope, Tirso etc.

Entre estos músicos destacan Carlos Patiño y Juan Hidalgo.

A. LA ZARZUELA

Su nombre proviene del Palacio Real en que se representaba, situado en un lugar donde, al parecer, había abundancia de zarzas.

Este estilo musical se convierte en nuestra ópera nacional, y se define como una obra de teatro en la que alternan las escenas cantadas con las habladas.

Nuestra zarzuela se caracteriza por su populismo, casticismo y espontaneidad; en esta época barroca la zarzuela produce músicos como Sebastián Durón y José Nebra.

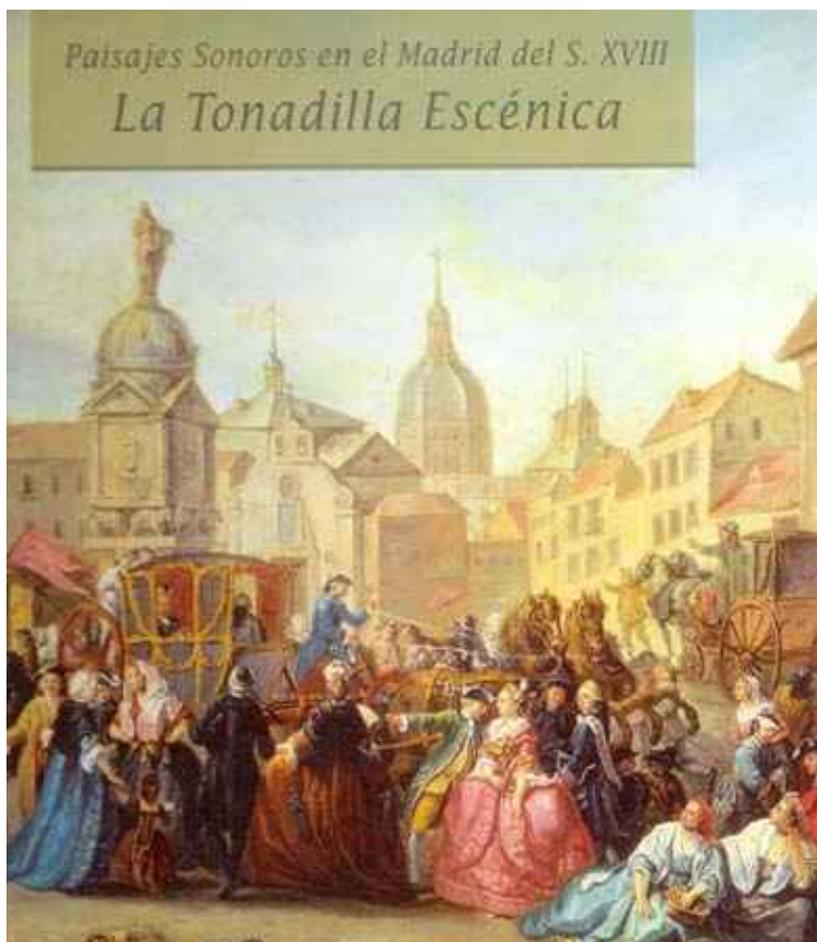
Representación de una "Zarzuela"

En el reinado de Felipe IV vuelve a tener importancia la ópera de gusto italiano y es la época de los Farinelli, Corselli etc, que hacen surgir por competencia a músicos españoles como Nebra, que ayudado de la letra de Cañizares, compone zarzuelas como: *De los Encantos del Amor, la Música es Mayor*.

Una obra cumbre es la del valenciano Vicente Marín Soler: *Una cosa rara*, hecha para celebrar el acceso al trono de Carlos IV.

B. LA TONADILLA

Es una obra escénica que termina con danzas de carácter español. Tiene gran éxito entre el pueblo y prácticamente todos los músicos españoles hacen obras de este estilo.

Cartel anunciador "La Tonadilla Escénica"

MÚSICA INSTRUMENTAL

Dentro de la música para instrumentos hay que destacar:

- LA GUITARRA
- EL ÓRGANO
- LA MÚSICA ORQUESTAL, en la que sobresale EL PADRE SOLER

El Padre Antonio Soler sobresale como compositor del barroco español, es discípulo de Scarlatti y trata de modernizar nuestra escuela de tecla que comenzara con Antonio Cabezón. Son fruto de ella sus *Seis Conciertos para órgano obligado*, sus *Quintetos con cuerda y órgano o clave*, y centenares de *sonatas para clave*.

Hay que destacar del Padre Soler la transformación de la sonata barroca (a 4 partes) en sonata bipartita (2 partes). Esto significa que es un hombre de tránsito hacia el Clasicismo.

INICIACIÓN A LA HISTORIA DE LA MÚSICA

TEMA 4

EL CLASICISMO

ESENCIA DEL CLASICISMO:

El período cultural que llamamos Barroco desemboca en otro de carácter opuesto y de corta duración: el Clasicismo, que abarca un período desde 1770 hasta 1815.

- Se tiende a ver al mundo y al hombre como un ser bello, perfecto y transmitir a través del arte el sentido de perfección, de lo ideal.

- Por ello se intenta mostrar más la forma de las cosas que el contenido o la ideología.

- El Clasicismo produce una música alegre y brillante, que busca la belleza y la perfección; hay una gran preocupación por la estructura formal.

CUALIDADES DE LA MÚSICA CLÁSICA:

- Las arias inicial y final de la obra son estables y claras, con mayor tensión en la parte central.

- Empleo del relleno armónico para enfatizar las tonalidades con escalas, arpeggios etc.
- Se incrementa el virtuosismo instrumental.
- Contraste entre tensión dramática y estabilidad.
- Uso del *Bajo Alberti* (para acompañar, se arpeggia el acorde, dividiendo en sus notas componentes que se repiten regularmente).

FORMAS MUSICALES DEL CLASICISMO

El Clasicismo implica un respeto a las normas, a la ley y las formas, traducido a una rigurosa aplicación de las normas musicales.

Tienen gran importancia la sonata y la sinfonía.

A. LA SONATA

Había surgido en el período barroco pero ahora cambia, imponiendo una forma muy estricta que debe seguir el músico. La forma sonata se estructura en cuatro tiempos o movimientos, siendo cada uno una forma simple; la novedad es el primer tiempo de sonata que sigue el siguiente esquema:

exposición – desarrollo – reexposición

Otras formas derivadas de la sonata son las siguientes dependiendo del número de instrumentos que se emplean: dúo, trío, cuarteto, quinteto, sexteto, etc.

Orquesta Sinfónica

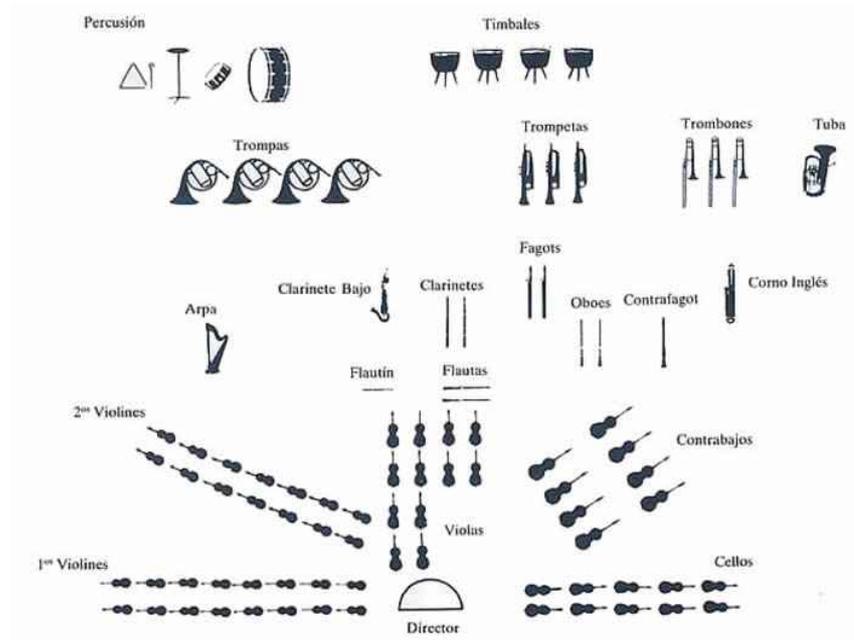
B. LA SINFONÍA

Es como una gran sonata para orquesta, cuyo origen está en la obertura de la ópera, que tenía tres movimientos.

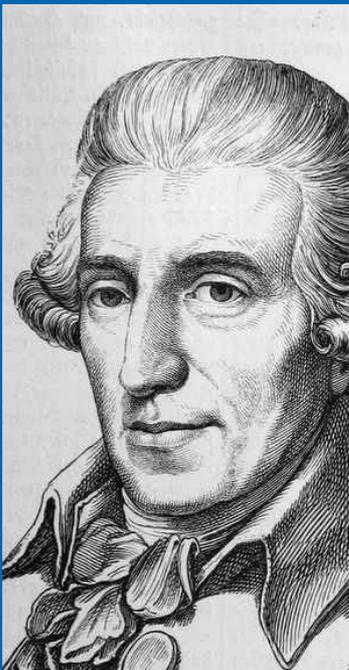
En la *Orquesta Clásica*, para que la sinfonía sea posible la orquesta evoluciona sobre la barroca a través de tres cambios:

- Caída del Clave y del Bajo Continuo
- Incorporación de la trompa y del clarinete
- Aumento de la cuerda

El Clasicismo está representado por las obras de tres grandes músicos: Haydn y Mozart, y un tercero que es romántico a la vez: Beethoven.

Distribución de una Orquesta Sinfónica

Joseph Haydn

JOSEPH HAYDN (1732 – 1809)

Se le considera el padre de la sinfonía, porque la hace protagonista en la música clásica. Este vienés es el compositor oficial de la aristocracia aunque se inspira en temas populares. Compose 104 sinfonías.

Dentro de su estilo hay tres periodos:

1º - Hasta sus 40 años en que compone varias sinfonías y llega a estabilizar la forma *cuarteto* (dentro del estilo galante o Rococó).

2ª - Diez años de su período intermedio; compone sinfonías tan importantes como *La Chase* (nº 73), *L'Ours* (nº 82) etc.

3ª - Por fin con la sinfonía nº 42, la *Oxford*, comenzará su periodo final.

Mozart cuando era un muchacho.

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756- 1791)

Es uno de los mayores genios que ha producido la música, nacido en Salzburgo, niño prodigio, a los 4 años de edad toca el piano, entre los 6 y 7 compone varias obras y a pesar de su corta vida, tiene una abundante producción, cerca de 800 obras.

Fue su padre, Leopold Mozart, quien lo inició en la música ya que trabajaba para el arzobispo de Salzburgo y, orgulloso de sus capacidades, comenzó a llevar al niño por las cortes de Europa donde empezó a conseguir fama y causar admiración.

Mozart interpretaba y seguía componiendo música, en su mayoría encargos. Se casó a los 20 años con Constanze Weber y juntos vivieron acosados por las deudas hasta su temprana muerte.

Dentro de la obra de Mozart podemos distinguir entre la instrumental y la vocal.

- MÚSICA INSTRUMENTAL:

Son relevantes sus sinfonías, cuartetos y conciertos para diversos instrumentos, destacando todas ellas por su perfección.

De sus 41 sinfonías destacan las tres últimas, la 39, la 40 en sol menor y la 41 o *Júpiter*.

Son igualmente importantes sus conciertos para piano como el de la *Coronación* o el *Concierto para violín, clarinete y orquesta*.

- MÚSICA VOCAL: LA ÓPERA.

Mozart es la gran figura de la ópera del siglo XVIII: su gran virtud consiste en aunar lo mejor de las corrientes operísticas italiana, francesa y alemana, para crear un nuevo estilo que es el suyo.

Cultiva los diversos tipos de ópera:

el singspiel alemán (*La Flauta Mágica*) y la ópera italiana de carácter bufo (*Las Bodas de Fígaro*).

-Pero la ópera que consigue una perfección suma y en la que aúna las diversas corrientes es en el *Don Juan*, llevando al cúlmen el estilo dramático, el tratamiento orquestal etc.

-Destaca su obra religiosa entre la que hay que citar la *Misa de la Coronación* y el *Réquiem*, que deja sin terminar.

Por último le cabe la gloria de haber liberado la profesión de músico, empezando a vivir libre, sin estar al servicio de nadie, lo que ya es una característica típicamente romántica.

Retrato de Mozart

Ilustración "La flauta mágica"

LAS ÓPERAS DE MOZART:

- **LAS BODAS DE FÍGARO:** La Condesa de Almaviva, mientras prepara con su criada Susana el complicado enredo final, se pregunta con una melodía de estremecedora ternura, a dónde fueron a parar los bellos momentos de dulzura y de placer, los juramentos que en otros tiempos le dedicaba el Conde, ahora ya maduro como ella, y dedicado a correr tras otras faldas.

- **COSÍ FAN TUTTE:** (*Así hacen todas*) es seguramente la más malévola, cruel y estructuralmente impecable ópera de Mozart. Dos jóvenes, Guglielmo y Ferrando, han apostado con un viejo amigo suyo, don Alfonso, que nada podrá quebrantar la fidelidad que les profesan sus dos novias, Fiordiligi y Dorabella.

Para probar lo contrario, el viejo les hace fingir que se van a la guerra y que luego regresan disfrazados de albaneses dispuestos a seducir cada uno a la novia del otro. El aria "Come scoglio immoto resta" es la última profesión de inquebrantabilidad de la ya bastante quebrantada Fiordiligi, que, a pesar de la furia con que canta (típica de la ópera seria), no tardará en caer en los brazos de su fingido albanés.

- **LA FLAUTA MÁGICA:** Es la última ópera que estrenó Mozart, y puede decirse que es la única ópera de la historia cuyo argumento no ha entendido nadie jamás. Se trata, en el fondo, de una alegoría escénica sobre los secretos e ideas de la masonería, a la que pertenecían tanto Mozart como el libretista. El aria de Sarastro, como sumo sacerdote de sabiduría, establece los ideales puros de fraternidad y perdón del grupo que él dirige.

En el acto siguiente, el III, una dulcísima Pamina (la protagonista Femenina), se duele al ver que su amado Tamino no le dirige siquiera la palabra... no sabe que los sacerdotes le han impuesto la prueba del silencio como exigencia para convertirse en un "verdadero hombre".

- **DON GIOVANNI** es otra insuperable obra maestra. El primer fragmento es la famosísima aria del catálogo, en la que Leporello, criado de Don Giovanni, explica a Doña Elvira, (una dama seducida y abandonada por éste) que no es ni muchísimo menos una excepción: en un libro lleva la cuenta del número de sus amantes y del país en que las conoció.

El "Mi tradi quell'alma ingrata" deja ver la personalidad triste, apasionada y nostálgica y un poquito pesada de Doña Elvira, dispuesta siempre a perdonar al desalmado si éste dice que se arrepiente. Otro amante cándido es el viejo don Octavio: el "dalla sua pace" es un puro canto de amor hacia su prometida, Doña Ana, que lo trata siempre con cierto desdén; en el aria siguiente, ésta le pide perdón dulcemente por los gritos que le viene dando desde el principio de la ópera.

- **LA CLEMENZA DI TITO:** es una ópera seria escrita por encargo en 1791, año de la muerte del genial autor, para celebrar la coronación de Leopoldo II como rey de Bohemia. Para resaltar el valor de esta aria del emperador Tito Vespasiano, baste un dato: la ópera fue escrita en ¡18 días! Y buena parte del trabajo se terminó en la diligencia que llevaba a Mozart y a su esposa a Praga para el estreno.

Ludwig Van Beethoven

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770- 1827)

Nacido en Bonn, de padre músico, crece en un ambiente pobre. A los 11 años se presenta como pianista, al mismo tiempo se interesa por la ciencia, hasta llegar a matricularse en la universidad y ser un gran aficionado a la lectura, conociendo la literatura universal; es igualmente admirador de las ideas de la Revolución Francesa.

En Viena recibe clases de Haydn; muy pronto comienzan sus problemas de oído, que le llevan a la más completa sordera, y que unido a una serie de decepciones de todo tipo, contribuyen a darle un carácter difícil. Muere en 1827 rodeado de fama y admirado.

Es un músico que comienza con el clasicismo de Mozart y Haydn y hace evolucionar la música hasta el Romanticismo; es más, todos los compositores posteriores reciben su influjo.

PRIMER PERIODO (1794- 1800)

-El instrumento dominante en esta época es el piano, pesa sobre él la influencia de Haydn y Mozart, es decir, del clasicismo.

-Se inician las características románticas en obras como la sonata *Patética*.

-Las obras más características de este período son: la 1ª y 2ª sinfonías, la sonata *Patética*, los seis primeros cuartetos...

SEGUNDO PERIODO (1800- 1815)

-Aparecen signos románticos como la preocupación por el color tímbrico.

-Inicia la expresión de lo subjetivo, lo programático.

-Lleva la sinfonía clásica a la cúspide.

Las obras más destacadas son: La sinfonía *Heroica*, la Quinta, la Sexta, concierto para piano *El Emperador*, la ópera *Fidelio*...

TERCER PERIODO (1815- 1827)

-Se distingue por sus características románticas como el carácter abstracto y la introducción de la voz humana en la sinfonía.

-Amplía las formas rompiendo el esquema clásico.

-Cultiva las pequeñas formas, rasgo típico del Romanticismo.
-La intensidad de expresión genera el abandono del clasicismo.

-Las obras más destacadas son la Novena Sinfonía, La Misa Solemne y los últimos cuartetos.

Beethoven en su estudio

Es el prototipo de genio romántico; desde él se considera al músico como artista libre; influye no solo en los músicos sino en pintores y literatos.

INICIACIÓN A LA HISTORIA DE LA MÚSICA

TEMA 5

EL ROMANTICISMO

PRECURSORES DEL ROMANTICISMO: PAGANINI Y WEBER

NICCOLO PAGANINI (1782- 1840)

Su éxito como violinista virtuoso ha ensombrecido su fama como gran compositor; es el arquetipo del héroe romántico musical, mujeriego, juerguista y jugador empedernido, con bruscos cambios de salud; tenía una habilidad sobrehumana con el violín (podía ejecutar toda una obra con una sola cuerda). Sus contemporáneos estaban convencidos de que era un mago negro o que tenía un pacto con el diablo.

Karl Maria Von Weber

Discípulo de su padre, un músico aficionado que tocaba la mandolina, a los 9 años ya causaba asombro en sus interpretaciones públicas.

Es nombrado director musical y ganará cifras millonarias que invierte en una lujosa villa a las afueras de Parma; llega a adquirir un casino en París al que pone su nombre.

El *Concierto nº 1* o los *24 Caprices* son consideradas como algunas de sus innumerables obras maestras.

Muere de una afección en la laringe.

Niccolò Paganini

KARL MARIA VON WEBER (1776- 1826)

Su aportación es bastante operística, (sobre todo con *El Cazador Furtivo*, de brillante tratamiento orquestal), más que sinfónica, pero sin duda es el iniciador del Romanticismo alemán y Wagner lo tenía por el más grande de sus predecesores.

A los 14 años había compuesto su primera ópera; y a partir de 1817 cuando se instala como

kapellmeister en la ópera de Dresde, elabora sus principales obras; lamentablemente es también cuando contrae la tuberculosis y fallece.

Muere en Londres donde había ido a dirigir el estreno de *Oberon*, su última ópera, poco antes de cumplir los 50 años.

LA PRIMERA GENERACIÓN ROMÁNTICA

Franz Schubert

FRANZ SCHUBERT

Viena (1797- 1828)

De orígenes modestos, su padre era un maestro de escuela aficionado al violonchelo, y su madre fue sirvienta hasta que se casó; se crió en un ambiente piadoso, donde las privaciones no desalentaron nunca el amor familiar.

Protegido por el organista de su parroquia, su magnífica voz le permite pensionarse en un colegio para niños cantores, donde completa su formación musical. Con sólo 17 años aparece su primera obra maestra en el género que lo haría inmortal: el lied *Margarita en la Rueda*, al que se agregarán posteriormente otros títulos inolvidables como *El rey de los elfos*, *La Trucha*, *Ave María* o los ciclos de *La Bella Molinera*, *Viaje de Invierno* y *El Canto del Cisne* (entre 1816 y 1828).

Se ha dicho que, con excepción de Heine, los poemas en que se inspiró Schubert son en general mediocres y que los eligió sólo porque estaban escritos por sus amigos; esto es verdad pero no quita nada a su gloria, sino que agrega más mérito a la perfecta resolución que supo encontrar para estas modestas letras.

Con el cambio de voz de la pubertad, Schubert pierde su situación privilegiada y comienzan para él las dificultades económicas que nunca lo abandonarían. No obstante, hay que decir que en el espacio del año de 1815, en el que apenas cumple los 18 años de edad llega a escribir una *ópera*, cuatro *opere-tas*, 2 *misas*, 2 *sinfonías*, 1 *cuarteto*, una veintena de *obras corales* y para *piano* y 140 *lieder*.

Para estas fechas, la amistad con el poeta Franz von Schobert, en mejor posición económica que él, le permite un cierto desahogo y el acceso al selecto círculo de la familia Esterházy, nobles húngaros afincados en Viena, de cuya hija, Carolina, se enamora perdidamente sin ser correspondido.

Esto no será una excepción: bajo, rechoncho, poco agraciado y más bien tímido, Schubert no tendrá fortuna con las mujeres. Todo lo contrario le ocurrirá en el ejercicio de la amistad: el grupo que se forma a su alrededor y que organizará las *schubertiadas* (tertulias y salidas al campo) le será siempre leal y le facilitará las pocas gratificaciones que pudo permitirse, como el único concierto con obras suyas que alcanzó a dar en vida.

Un poco por su carácter y otro

poco por la precariedad de su situación económica, Schubert casi no se movió de Viena en toda su existencia, a excepción de unas vacaciones alpinas y de dos visitas a la mansión húngara de los Esterházy.

La ciudad, en cambio, no le correspondió esa devoción: fue el menos reconocido de sus hijos y su fama comenzó póstumamente, gracias sobre todo, a la difusión que de sus obras hicieron Mendelssohn y Liszt y a la propaganda de Goethe, deslumbrado por su genio desde la primera vez que oyó cantar algunos de sus *lieder* cuando tenía 24 años.

Frecuentador de prostíbulos, Schubert contrae la sífilis en 1822, y pese a que el mal remite un año más tarde, sus secuelas le producirán intensas migrañas. Se asegura que la depresión que le causó este proceso le llevó a abusar del alcohol, y aunque nunca llegó a ser alcohólico, la suma de estos hechos y el enorme trabajo que se imponía a sí mismo, acabaron debilitando sus defensas, hasta que en la primavera de 1828 contrajo el tífus.

Para entonces su enorme obra permanecía inédita y sin estrenar en su mayoría. Menos de 10 años después de su muerte, no obstante, su fama se había extendido merecidamente por toda Europa, y desde entonces no ha hecho más que crecer.

Hector Berlioz

HECTOR BERLIOZ (1803-1869)

En las antípodas de la personalidad de Schubert se encuentra su gran contemporáneo Berlioz. Todo lo que en el vienés fue lirismo, delicadeza y emotividad, en el francés es apasionamiento, impulso arrollador y posturas extremas de héroe romántico.

Afortunadamente Berlioz puso este furor temperamental mucho más en su vida que en su obra. Profundo conocedor de Beethoven, de este conocimiento extrajo los materiales para su obra personalísima, en la que sobresalen sobre todo por sus aportaciones orquestales, hasta el punto que se ha dicho con justicia que Berlioz es el verdadero padre de la orquesta sinfónica moderna; su *Grand traité d'instrumentation et d'orchestration modernes*, sigue siendo, a más de un siglo de su

publicación, un texto fundamental entre las publicaciones de su género.

A diferencia de la mayoría de los compositores célebres, Berlioz no contó con un ambiente familiar favorable a la música; su padre, un médico entregado a obras filantrópicas, insistía en que le siguiera en su profesión, y aunque lo hizo a regañadientes, ingresó en la facultad de medicina de París. De modo que su formación musical fue autodidacta y producto de su irrenunciable vocación hasta que, a los 23 años, abandona la Sorbona y se matricula en el Conservatorio de París.

La tenacidad y el apasionamiento de Berlioz serán una constante en su vida.

Cuatro veces se presenta a optar al gran premio de Roma hasta que lo gana, en 1830, con *La última noche de Sardanápalo*.

En 1827 se enamora de la actriz irlandesa Harriet Smithson, al verla interpretar el papel de Ofelia, y pese al rechazo de ella, que no quiere comprometer su carrera con un amor estable, la persigue por media Europa durante más de un lustro hasta que en 1833 se casan y le da un hijo.

Notable escritor, colabora apasionadamente en las publicaciones de la época, combatiendo en el centro de todas las polémicas musicales y artísticas, lo que le hace cosechar un importante número de enemigos.

El fracaso sucesivo de sus dos óperas (*Benvenuto Cellini* y *Romeo y Julieta*) y su explosiva vida familiar con Harriet, le deciden a iniciar una primera gira de conciertos entre 1842 y 1843, en la que obtiene importantes éxitos, sobre todo en Bélgica y Alemania; pero

no se ha ido solo, lo acompaña la cantante María Recio, que es su amante desde hace años. Luego de una segunda gira triunfal, en 1845-46, se separa de Harriet y se instala a vivir con María.

Para entonces ha compuesto ya algunas de sus obras más célebres como *La Sinfonía Fantástica* y *La Condenación de Fausto*.

En 1854 muere Harriet y Berlioz se casa con María, que también lo dejará viudo. Pese a estas desdichas su carrera triunfal no hace más que acrecentarse; Listz organiza en su homenaje una *semana Berlioz* en Weimar; es elegido miembro del Instituto de Francia y Bibliotecario del Conservatorio; sus admiradores se multiplican y le llaman con frecuencia de Inglaterra y Rusia.

Consagrado en toda Europa, su fuerte temperamento y los golpes del destino (muere su único hijo a los 33 años), le hacen caer en una intensa depresión que se expresa en frecuentes ataques de cólera contra sí mismo.

De regreso de un último viaje de Rusia, donde es recibido en medio de una verdadera apoteosis, se siente enfermo y se retira a descansar a su casa de la Costa Azul, donde le sobreviene una hemorragia cerebral que le deja en estado semivegetativo. Sobrevive a ella varios meses y muere de sus consecuencias secundarias a fines del invierno de 1869.

La casa donde vivió Berlioz.

LA SEGUNDA GENERACIÓN ROMÁNTICA

Gaspar David Friedrich "Mar Polar"

Las 3 grandes personalidades del período de mayor asentamiento y popularidad del Romanticismo son:

Felix Mendelssohn, Robert Schumann y Franz Listz.

Cada uno de ellos ilustra una faceta definitoria del Romanticismo musical en el período de su madurez y consolidación.

- Mendelssohn representa la precocidad y facilidad espontánea que se asocia con el creador heterodoxo.

- Schumann es el contrapunto dolorido y el arquetipo de los trastornos mentales y de la intensidad del amor.

- Listz encarna la faceta popular y éxitos del Romanticismo y anticipa el modelo del artista amado y criticado a un tiempo por su singularidad y exotismo.

Felix Mendelssohn

FELIX MENDELSSOHN (1809- 1845)

A no ser por el hecho de que murió joven, ya que no llegó a cumplir los 40 años, Mendelssohn podría ser considerado como el más dichoso y beneficiado de entre todos los músicos románticos.

Heredero de una fortuna que le permitió dedicarse íntegramente a su profesión sin sobresaltos, físicamente agraciado y con un don de gentes que lo hizo popular desde su infancia, dotado de un talento polifacético (literatura, bellas artes, filosofía), Mendelssohn destacó además por una rara virtud: su generosidad.

Hombre de música completo, ya que además de compositor era excelente pianista y aún mejor director de orquesta, dedicó buena parte de su tiempo y de su influencia a recuperar obras del pasado musical (Palestrina, Victoria) que

sin su perseverancia acaso no hubiesen llegado hasta nosotros, e incluso estableció versiones definitivas de Bach, Mozart y Beethoven.

Entre sus contemporáneos, se le debe en buena medida la fama póstuma de Schubert y su decidida colaboración en el desarrollo de la carrera musical de Schumann y Chopin.

Hay numerosos testimonios de que la alegría y la emoción que le producía el descubrimiento del talento eran su más alta satisfacción de recompensa.

Nieto del gran filósofo y poeta Moses Mendelssohn e hijo del más rico y poderoso banquero de Hamburgo, el músico nació y se crió en el privilegiado ambiente de la más alta burguesía germánica, gozando del beneficio de una esmeradísima educación.

Sus biógrafos afirman que su casa natal era el centro de la vida social, artística y científica de la ciudad.

Trasladada posteriormente la familia a Berlín, cuando Felix es adolescente, no tarda en hacerse allí una sólida fama como músico (ha compuesto ya su notable *Octeto* la deliciosa obertura de *El Sueño de una Noche de Verano*) y en alternar con lo más granado de la juventud intelectual berlinesa, ya que se convierte en aventajado discípulo de los cursos que Hegel imparte en la universidad.

Apenas tiene 20 años cuando comienza su extraordinaria labor de redescubrimiento y divulgación de las obras de otros grandes músicos, dirigiendo una audición de *La Pasión según San Mateo*, que no se había vuelto a ejecutar desde la muerte de Bach.

Cuadro pintado por el propio Mendelssohn del Salón de conciertos Principal de Leipzig, en 1836

Entre 1829 y 1835 viaja continuamente por Europa (Alemania, Italia, Inglaterra, Suiza, una prolongada estancia en París), divulgando y animando la vida musical por donde pasa y sobresaliendo también en sus facetas de concertista y director de orquesta.

A partir de mediados de 1835 se abre la última etapa de la intensa carrera musical de Mendelssohn,

cuando se instala en Leipzig y acepta la dirección de la orquesta de Gewandhaus, que no sólo reforma totalmente sino que amplía con la fundación de un conservatorio que llegó a ser el centro de la vida musical alemana. Con esta orquesta estrenará *Sinfonía en do* de Schubert, y en el conservatorio encuentra ubicación para Schumann, a quien confía las cátedras de piano y composición.

Pero ni la etapa de los viajes ni la de la actividad institucional interrumpen la actividad creativa de Mendelssohn, que por entonces ha escrito ya buena parte de sus obras más conocidas (*Sinfonía de la Reforma*, *Las Hébridas*, *La Sinfonía Italiana*, *La Bella Melusina*, *Romanzas sin Palabras*, etc.)

En 1842 el rey Federico IV le nombra director general de la música de Prusia y le hace su *kapellmeister* privado; pero aunque Mendelssohn no puede declinar el honor, no se decide a abandonar el centro que ha creado en Leipzig y cumple con sus obligaciones en la corte en diversos viajes esporádicos.

Simultáneamente, sus frecuentes visitas a Inglaterra le han convertido allí en un ídolo nacional: precisamente en Birmingham estrenará en 1846 el más importante de sus oratorios *Elías* que inaugura un género de composición coral que se convertirá en el más específicamente británico.

La muerte de su hermana Fanny, a la que estaba muy unido, le produce una profunda depresión y representa el único momento amargo de su activa y generosa vida; aunque no es posible establecerlo con certeza algunos biógrafos relacionan este estado de ánimo con la repentina muerte del músico, a causa de un derrame cerebral, sin ninguna enfermedad previa que anunciase este desenlace.

Las honras fúnebres que se le prodigaron en diversas ciudades europeas estuvieron a la altura de la vida ejemplar de este hombre ecuanime y equilibrado, que supo poner su vasta cultura al servicio de la sensibilidad de su época, hasta el punto de haber sido definido como *el más clásico de los románticos y el más romántico de los clásicos*.

Robert Schumann

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)

Hijo del escritor y librero August Schumann y de la brillante Johanna C. Schnabel, cuya inteligencia e hipersensibilidad marcarían su futuro.

Robert Schumann dudó entre diversas vocaciones antes de decidir su destino; en principio creía ser poeta pero también le tentaba el camino de su padre como editor y amaba las leyes,

por lo que se matriculó en Derecho en la universidad de Leipzig.

Su relación con la música también fue compleja, ya que empezó como crítico y deseaba ser pianista antes que compositor; su encuentro con el profesor Friedrich Wiek, que le animaba a dejar sus estudios y dedicarse al piano, es decisivo para su futuro, pero un par de años después pierde el uso de su tercer dedo de la mano derecha por el excesivo empleo de un dispositivo que había inventado para ejercitarse, y este accidente ani-

quila sus posibilidades como concertista.

Schumann tiene por entonces más de 20 años y se encuentra en el momento crucial de su vida. Al accidente que lo invalida y lo sume en una profunda depresión, se agregan meses después la muerte de su madre, luego de agudos padecimientos nerviosos, los trastornos mentales de su padre y el convencimiento de pertenecer a una familia predestinada a la locura.

El temperamento intelectual y racionalista de Schumann le permite ganar esa dura batalla contra la enfermedad mental que acabaría devorándolo, y de la negatividad de todo el proceso emerge investido de su faceta más extraordinaria: la de compositor.

Pero el renacimiento de Schumann y la excepcional obra que producirá de allí en adelante no hubiese sido posible sin la presencia en su vida de Clara Wiek, la hija de su profesor, por cuyo amor luchará empeñosamente durante años y cuya compañía será el punto de referencia que lo mantendrá unido a la realidad en su lucha contra las tinieblas; la historiade amor de Robert y Clara es la más representativa de los ideales del romanticismo. A la muerte del músico Clara tenía sólo 37 años, pero no volvió a casarse nunca y dedicó el resto

de su vida a la difusión de la obra de su marido.

La encarnizada oposición del profesor Wiek a las relaciones entre Schumann y Clara se basaba en sus sospechas de que la niña tenía condiciones para ser una gran concertista de piano y no quería que un matrimonio convencional obstruyese la progresión de su destino artístico.

Espoleado por la separación y la necesidad de su amada, Schumann escribe durante ese período la mayor parte de sus obras maestras para piano, entre ellas el *Carnaval* OPUS 9, la *Fantasia* OPUS 17, considerada la cumbre del piano romántico, los *Estudios Sinfónicos* etc.

La fiebre creadora de Schumann culminará precisamente en el año de su matrimonio en el que escribe la mitad del total de sus *lieder*; pese a que el matrimonio es de una identificación y fidelidad absoluta, un sentimiento de inferioridad frente a su mujer persigue al músico y va acentuando su melancolía.

Ella es mucho más célebre que él, es reclamada por toda Europa para dar conciertos y, no obstante, le ha dado 8 hijos, pasa a ser la principal difusora de su obra. Él, pese a tener una lúcida conciencia de su importancia como compositor, siente que tiene mucho que reprocharse: pianista fracasado, mediocre director de orquesta, incluso no dura ni un año en las cátedras que le ofrece Mendelssohn en el conservatorio, porque descu-

bre que es un pésimo pedagogo. En una de las giras triunfales de Clara, por distintas ciudades de Rusia, todo esto se le hace evidente y lo hunde en la primera de sus depresiones importantes.

En 1850 la pareja se instala en Düsseldorf, donde Schumann ha sido nombrado como *Musikdirektor* de la ciudad, cargo en el que descubre definitivamente que carece del temple y la energía suficiente para desempeñar ese oficio.

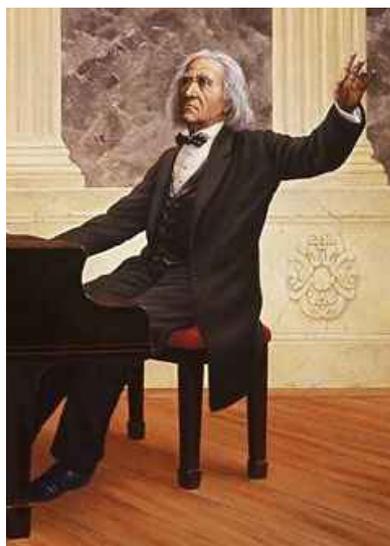
En 1853 conoce al joven Brahms, a quien en cierto sentido adoptan, y que se convertirá en el amigo más leal de Clara después de su viudez.

El comienzo del fin se produce una mañana de 1854, cuando Schumann abandona brusca-mente un ensayo e intenta suicidarse arrojándose al Rhin; salvado por unos bateleros, pasa los dos años que le quedan de vida en el asilo para alienados a las afueras de Bonn.

Allí morirá asistido devotamente por Clara y por Brahms.

Robert Schumann con su esposa Clara

Retrato de Franz Liszt sentado al piano

FRANZ LISZT (1811- 1886)

Considerado junto con el polaco Federico Chopin el mayor pianista del siglo XIX, esta faceta ha ensombrecido injustamente el enorme volumen y la calidad de la obra de este compositor.

Semejante en esto a Paganini, con quien tanto tiene que ver el aspecto histriónico y espectacular: ambos son sin duda los dos grandes divos del romanticismo musical; la injusticia es mayor en el caso del húngaro, porque entre sus más de setecientas obras muchas merecen figurar en la primera línea de las producciones románticas; verdad es que la exagerada vida de Liszt colaboró no poco a esta serie de equívocos, pero no es menos cierto que tras la fachada de sus obras más conocidas (las magníficas *Rapsodias Húngaras*, los majestuosos *Preludios*, la deslumbrante *Sonata*) se ocultan otras maravillas hoy

poco o nada ejecutadas como la sinfonía *Fausto*, los *Estudios de Ejecución Trascendente*, el poema sinfónico *De la cuna a la tumba* o *Los años de Peregrinación* que prefiguran el impresionismo.

Niño prodigio, debuta como concertista a los 9 años, luego de haberse familiarizado con el instrumento en las clases que le impartía su padre, buen músico aficionado e intendente de las vastas propiedades del príncipe Esterhazy. Durante su pubertad reside en Viena, donde es alumno de piano de Czerny y de composición de Salieri.

Pero los años decisivos para su formación son los de 1823 a 1833, entre sus 12 y 33 años, cuando se afina en París, desde donde realizará numerosos viajes por Francia, Inglaterra y Suiza, pero volviendo siempre a la capital. Allí asistirá al éxito de Paganini, que lo deslumbra como virtuoso, y frecuentará el círculo de amistades de Chopin (Victor Hugo, Lamartine, Heine, Berlioz). En los salones del polaco conocerá también a Marie D'Agoult (escritora), mayor que él y que abandonará a su marido y a sus hijos para seguirle.

Entre 1833 y 1840 vivirá con ella en Suiza y en Italia y tendrán 3 hijos: Blandine, Daniel y Cósima, que será mujer de H. von Bulow y posteriormente de Wagner. Cuando la pareja se separa (a causa de las relaciones de Liszt con la española Lola Montes) comienza la década triunfal del músico. Toda Europa lo aclama como el mayor virtuoso del piano jamás conocido, que convierte los conciertos en espectáculo, como lo había hecho Paganini con el violín. Viajero incansable, en esta época labrará también los cimientos de su leyenda de héroe romántico, ya

que será sucesivamente panegirista del ateísmo, converso fervoroso (llega a recibir órdenes mayores, pero no por eso deja a sus amantes ni se hace sacerdote), consejero real en Hungría, canónigo de Albaño y agente secreto de Napoleón III.

Cuando accede a la cuarentena se instala en Weimar como Kapellmeister de la corte e inicia su época de gran divulgador de la mejor música del momento y su más profundo período creativo como compositor.

También comienza por entonces la relación amorosa y más prolongada e importante de su vida con la princesa Carolina Sayn-Wittgenstein, personaje fascinante y gran difusora de las filosofías esotéricas y de la teología heterodoxa.

A partir de 1870 la pareja se establece en Roma, en la Piazza di Spagna, y al poco tiempo Liszt es elegido primer presidente de la academia de música de Hungría, su tierra natal.

Tiene algo más de 50 años y en el cuarto de siglo que le queda aún de vida se convertirá en una especie de embajador volante de la música más representativa del siglo, con residencias fijas en Roma, Weimar, París y Budapest, y frecuentes escapadas a otra veintena de ciudades.

Esta actividad frenética será la causa indirecta de su muerte, ya que coge un enfriamiento tras un viaje nocturno en ferrocarril, muriendo una semana más tarde, poco antes de cumplir 75 años.

BRAHMS: EL ROMANTICISMO TARDÍO

Por el tiempo que le tocó vivir (Hamburgo 1833- Viena 1897), Johannes Brahms es básicamente un hombre de la segunda mitad del siglo XIX, lo que equivale a decir que es casi un post-romántico, o la última gran figura de un movimiento que empezaba a extinguirse, barrido por el positivismo y el apogeo de la ciencia y la técnica, diezmado por la caricatura que se iba haciendo con su utilización peyorativa.

Sin embargo, nada en Brahms es decadente; si se opone a la llamada *música del porvenir*, representada por Liszt y por su yerno Wagner, es menos por rechazo a la vanguardia que por la íntima convicción que tiene de ser el depositario de un legado: transformar el romanticismo en una nueva música clásica una vez apagados sus últimos fulgores.

En contraste con la suntuosidad de su obra, la vida de Brahms es modesta, como lo fue su carácter de alemán del norte, piadoso y honesto luterano, incómodo con los fastos de Wagner o con el exhibicionismo de Liszt, a los que reprocha tanto estas características personales como la estética musical que defienden.

Hijo de un modesto contrabajista de orquestas populares, Brahms nació y se crió en una mísera casa del barrio portuario de Hamburgo, con una mediocre educación. Iniciado en la música por su padre, se ganó la protección de sus profesores que cuando tenía 9 años descubrieron sus asombrosas con-

diciones para llegar a ser un gran pianista.

A los 14 años da su primer concierto en público y a partir de ahí se gana la vida como puede tocando en las tabernas abundante "música de cervecería" que compone para sus parroquianos.

A partir de 1853 su asociación con el violinista húngaro Remenyi y posteriormente con el también violinista Joseph Joachim, muy famoso por entonces, hace que su suerte cambie y comience a relacionarse con un nivel superior de músicos y de amigos en general.

Precisamente Joachim es quien le recomienda a Robert Schumann, quien queda maravillado por la música del joven Brahms y le dedica uno de sus magistrales artículos críticos en su gaceta musical.

Así nace la amistad entre el casi adolescente luterano y el matrimonio Schumann; después de la muerte de su descubridor y propagandista Brahms seguirá fiel a la amistad de Clara durante los 40 años siguientes a la muerte de Schumann.

Hasta que fija su residencia en Viena, en 1862, ejerce sucesivamente los cargos de director de conciertos y de los coros municipales de Hamburgo. Pero a partir de su llegada a la capital austriaca, que ya no abandonará, excepto para estrenar en Bremen su *Réquiem Alemán*, su biografía se confunde con su obra.

Incluso la célebre polémica que lo enfrenta a Liszt y Wagner es menos producto de sus declaraciones y actitudes que del fervor de sus partidarios que acaban provocando una guerra que el músico no deseaba y que ensombrece los años de su vejez.

Por todo lo demás, su vida es me-

tódica y apacible, y él parece ser el primer sorprendido de la creciente admiración que su nombre y su obra concitan en Europa.

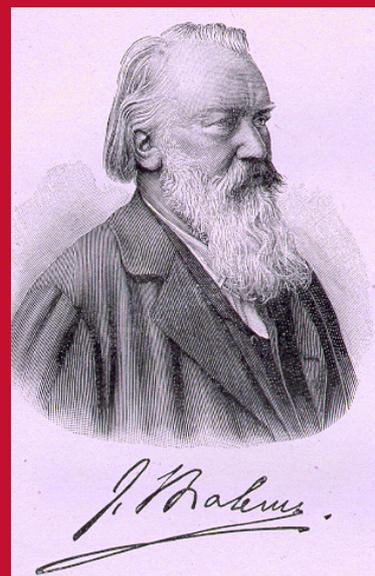
Saludable y austero, Brahms muere poco antes de cumplir los 64 años de un cáncer de hígado, la primera y última enfermedad que le sobreviene.

Entre sus obras para piano hay que destacar *3 sonatas, 6 series de variaciones, 7 colecciones de baladas, rapsodias, valsos y los cuadernos de Danzas Húngaras para piano a cuatro manos.*

Su música de cámara comprende *7 sonatas, 5 tríos, 3 cuartetos y 3 quintetos.*

De su música orquestal sobresalen las *Variaciones sobre un tema de Haydn, 4 sinfonías, 2 oberturas y 4 conciertos.*

Pero para muchos la cumbre y la síntesis de su estilo reside en su *música vocal* con altos ejemplos como *Valses Amorosos* y por supuesto el *Réquiem Alemán*.

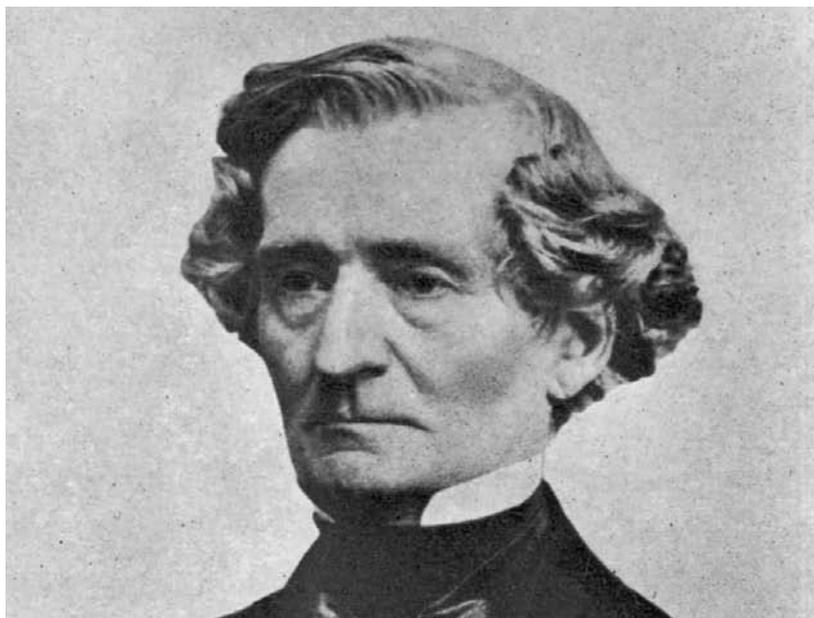
Brahms.

RASGOS FORMALES DEL ROMANTICISMO

- La música es un medio de evasión para el hombre romántico, para huir de la realidad tras el fracaso de las revoluciones
- Es también un modo de expresión de sentimientos
- Es el modo favorito para entrar en un mundo imaginario
- Es un vehículo de transmisión de todo lo subjetivo
- Se busca más el contenido que la forma, en contra del Clasicismo
- Libertad en cuanto a la forma, predominio de la fantasía
- Énfasis en lo lírico, ricas modulaciones, armonías, cromatismos y fuerte uso de la disonancia
- Textura compleja y densa, no clara
- Enorme crecimiento de la orquesta, sobre todo en la sección de viento
- Riqueza y variedad de tipos de piezas, sobre todo pequeñas piezas de piano que huyen de la forma perfecta clásica
- Búsqueda de la unidad de la obra con nuevos sistemas como la *Idea Fija* o *Leitmotiv*, es decir, una idea musical que se repite cíclicamente
- Búsqueda del virtuosismo (en piano y violín)
- Nacimiento de nacionalismos musicales
- Siguiendo las huellas de Beethoven casi todos los músicos de este periodo se expresan a través de la sinfonía

Llega un momento en que ciertos músicos de este periodo se liberan del corsé que supone la sinfonía con lo que llamamos *Música Programática*; la sinfonía resulta insuficiente para muchos románticos ya que los sujeta demasiado.

La *Música Programática* es un tipo

Hector Berlioz

de música sinfónica que sigue un tema o programa literario o artístico en general, que es el que conduce la obra. Nace como una necesidad para relajar formas.

El compositor al que se atribuye esta gran novedad es el francés Hector Berlioz, quien con su *Sinfonía Fantástica* inicia esta tendencia; es un gran reformador de la orquesta, agrandándola, creador

de sonoridades nuevas y sobre todo reformador con obras como *Romeo y Julieta*, *Harold en Italia*, *Sinfonía Fúnebre*, todas con gran carga literaria y sometidas al sistema de música programática.

La forma más importante dentro de la música programática es el Poema Sinfónico: composición orquestal, normalmente de un tiempo, que se inspira en elementos poéticos y descriptivos. Es Franz Listz el creador de este género con sus *Doce Poemas Sinfónicos*.

Este género es muy seguido, sobre todo por compositores nacionalistas del segundo romanticismo, dado que les permite describir o narrar gestas nacionales, tal es el caso de Smetana, Rimsky-Korsakov o Musorgski.

Ya en el siglo XX esta forma tiene una vida especial a través del compositor Richard Strauss (1864-1949) quien compone obras de gran belleza: *Don Juan*, *La Vida de*

*un Héroe, Muerte y Transfiguración,
Así Hablaba Zaratrusta...*

PIANISTAS ROMÁNTICOS

Casi todos los músicos del Romanticismo componen para un instrumento: el piano, destacando entre todos ellos Chopin, Schumann y Liszt.

Retrato de Frédéric Chopin

FRÉDÉRIC CHOPIN (1810- 1849)

Hijo de un maestro francés emigrado a Polonia, Chopin fue un niño prodigio que desde los 6 años empezó a frecuentar los grandes salones de la aristocracia y la burguesía polacas, donde suscitó el asombro de los asistentes por su sorprendente talento. En esa época surgen sus primeras incursiones en la composición. Empezó su carrera profesional

como solista con una serie de conciertos en Viena. El fracaso de la revolución polaca en 1830 contra el poder ruso provocó su exilio en Francia, donde muy pronto se dio a conocer como pianista y compositor, hasta convertirse en el favorito de los grandes salones parisinos; en ellos conoció a algunos de los mejores compositores de su tiempo y también a la que habría de ser uno de los grandes amores de su vida, George Sand, con quien alquiló una casa en Mallorca *Son Vent* (casa del viento) por motivos de salud, así como una celda en la famosa Cartuja de Valldemosa. Se separaron en 1847. Para entonces Chopin se hallaba gravemente afectado por la tuberculosis que apenas dos años más tarde lo llevaría a la tumba.

En 1848 realizó una última gira de conciertos por Inglaterra y Escocia, que se saldó con un extraordinario éxito.

De vuelta en París, murió el 17 de octubre de 1849, después de recibir todos los auxilios de la religión católica; en sus funerales se ejecutó el *Réquiem* de Mozart por deseo expreso del músico.

Prácticamente toda la producción de Chopin, considerado una gloria nacional, está dirigida al piano, del que fue un virtuoso incomparable; de inspiración arrebatada, se expresa casi exclusivamente en el piano y a través de las numerosas pequeñas formas para este instrumento: nocturno, balada, estudio, polonesa, improptus, barcarolas... (no compone lied). Además escribió dos grandes *concertos para piano y orquesta*.

Sus obras se definen por lo sentimental, lo íntimo, lo heroico, lo exaltado... y están basadas en

Cartuja de Valldemosa

una melodía de gran belleza, decoradas pianísticamente a base de escalas, arpeggios, mordentes, notas de adorno, etc

EL LIED ROMÁNTICO

Lied significa *canción* en alemán, y es una composición generalmente breve en la que se pone música a un poema, logrando una unión entre ellos.

El lied surge como una forma expresamente romántica dado que el Romanticismo pretende mezclar las diversas artes y lograr una unidad entre ellas, tal y como pretende a otro nivel Wagner, por ello se revalúa este tipo de música y se cultiva tanto en el gran ambiente del concierto como en familia. La historia del lied está ligada a 4 nombres: Schubert, Schumann, Wolf y Brahms.

También cultiva el lied un romántico muy tardío, Gustav Mahler, acompañados de gran orquesta.

INICIACIÓN A LA HISTORIA DE LA MÚSICA

TEMA 6

LA ÓPERA ROMÁNTICA

LA ÓPERA ROMÁNTICA

Es en el Romanticismo cuando la ópera alemana se independiza de la italiana. Esta nueva ópera nace con el *Fidelio* de Beethoven, en los inicios del Romanticismo, pero es un contemporáneo de este músico **CARL MARIA VON WEBER** (1786- 1826) el que crea plenamente este género.

Entre sus obras destaca *El Cazador Furtivo*, *Oberon* y *Eury-nance*. Estas tres obras representan importantes elementos como el uso de lo sobrenatural y maravilloso, y todas incorporan grandes arias para los protagonistas, con romances para los personajes menores.

Las oberturas comienzan en forma de sonata, y se emplean sonidos inarmónicos sobre tiempos fuertes, creando una atmósfera anhelante, que junto a la búsqueda de lo maravilloso, produce la sensación típicamente romántica de misterio.

La ópera alemana decae después de Weber y antes de Wagner, ya que el romántico prefiere la música instrumental a la vocal.

Richard Wagner

RICHARD WAGNER (1813- 1883)

Después de la muerte de Weber la ópera alemana no sólo decae totalmente, sino que sólo se recuperará a través de un nuevo sistema, el wagneriano, cuyo ideal es hacer una ópera alemana cuya altura artística sea semejante a la más grande música sinfónica. Recorre varios países como director de orquesta.

CARACTERÍSTICAS DE SU OBRA OPERÍSTICA:

-Se basa en la mitología alemana, muy importante en esta época cuando comienza el sentimiento de nacionalidad alemana

-Su ideal es conseguir una *obra de arte total*, donde se exprese la unión de poesía, música, decoración, acción etc.

-Exalta la unidad de la lengua alemana, cuando aún existen en este país varias lenguas dispersas

-Hace de la orquesta el punto crucial de sus óperas, enriqueciendo el lenguaje musical con nuevas armonías

-Crea un elemento orquestal, el leitmotiv, que es la idea unitaria de la ópera; caracteriza a los principales personajes de las óperas y los anuncia y describe. Es el elemento unificador de sus óperas

PERIODOS:

1º. Entre sus óperas primeras están *Las Hadas* y *Rienzi*. A partir de *El Buque Fantasma* comienza a usar leyendas germánicas.

2º Con su *Tanhäuser*, en 1845, trata las leyendas del medioevo y el tema del amor; a partir de aquí es cuando busca la obra total, con otra ópera de paso que es *Lohengrin*.

3º Surge por fin la tetralogía *El Anillo de los Nibelungos*: (4 partes): *El Oro del Rhin*, *La Walkiria*, *Sigfredo* y *El Ocaso de los Dioses*.

Para ello necesita un teatro especial que le es facilitado por su amigo Luis II de Baviera, en Bayreuth, ciudad que desde entonces se constituye como el centro del wagnerismo.

Wagner, en medio de esta tetralogía compone obras tan importantes como *Tristán e Isolda*, historia de amor, *Los Maestros Cantores de Nuremberg*, de carácter cómico, y termina con un drama religioso, *Parsifal*, en 1882.

Wagner se sintió atraído desde la infancia por el teatro, pero antes de cumplir los 20 años asistió a una representación de *Fidelio* de Beethoven y decidió dedicarse a componer óperas.

Era un poeta de talento y en sus libretos combinaba el melodrama romántico del siglo XIX con las arcaicas expresiones y los sentimientos heroicos de las sagas nórdicas y las leyendas germanas cuyas historias adaptó.

El estilo favorito de Wagner (más próximo a Berlioz que a Bellini o Rosini, unos compositores que hacían furor en aquel tiempo), provocó que los empresarios fueran reacios a aceptar sus obras. En 1839, Wagner conoció a Meyerbeer, compositor de grandes óperas para el Teatro de la Ópera de París, y en él encontró un modelo a seguir y un padrino.

Gracias a las recomendaciones de Meyerbeer, fueron representadas *Rienzi* y *El Holandés Errante*, por cuyo éxito le ofrecieron a Wagner un cargo directivo en la Ópera de

la corte de Dresde.

Las óperas del propio Meyerbeer enseñaron a Wagner cómo convertir las inverosímiles tramas y los personajes de leyenda de cartón piedra en poderosos dramas escénicos.

Lohengrin, *El Holandés Errante* y *Tanhäuser* fueron escritas a la sombra de Meyerbeer, y se cuentan entre las mejores y más ostentosas óperas románticas del repertorio.

Llegado este punto, cuando la vida profesional de Wagner parecía más estable, su vida privada se desmoronó. Era un hombre intolerante, testarudo en sus opiniones, convencido de ser un genio sublime, un artista superdotado, y de que los demás existían, principalmente, para su conveniencia.

Tuvo muchas amantes, vivió más allá de sus posibilidades, pidiendo dinero prestado y trasladándose de una ciudad a otra para no pagar sus deudas. Hizo afirmaciones públicas sobre política tan violentas que fue tachado de revolucionario y expulsado de Alemania. Primero se refugió en Weimar, junto a Listz, y luego en Suiza, en casa de un rico comerciante cuya hospitalidad agradeció seduciendo a su esposa.

Aparte de Meyerbeer, Listz y su amante de Suiza Matilde Wesendonck, fueron las influencias más cruciales en la vida de Wagner. Había planeado durante mucho tiempo una obra escénica basada en las leyendas heroicas de Alemania (*La Saga de los Nibelungos*), y había intuido que el estilo operístico de Meyerbeer, con sus recargados coros, sus arias ostentosas y su armonía sin ambages, no era el adecuado. Necesitaba una textura más parecida a las sagas, con constantes cambios de ánimo y en la que la voz del narrador fuera

RICHARD AND COSIMA WAGNER.

Wagner junto a su esposa Cósima

tan importante como la de los personajes.

Los poemas sinfónicos de Listz le sugirieron que en vez de cultivar la ópera con arias y coros, podía escribir *dramas musicales*, una especie de sinfonía con cantantes, y que podía sustituir al narrador por la orquesta, utilizándola para recordar al público los temas e ideas subyacentes en la obra.

También advirtió que las audaces armonías de Listz, que a diferencia de la sencillez de Meyerbeer, eran sinuosas y se fundían interminablemente unas con otras, constituían el marco ideal para una estructura musical continua y evolutiva. Cautivado por todo ello, Wagner escribió la letra de *El Anillo del Nibelungo* y empezó a componer la música. Cuando andaba por la mitad de la composición se enamoró de Matilde Wesendock, y esto le inspiró tanto que dejó de lado *El Anillo* y escribió *Tristán e Isolda*, un drama musical acerca del amor apasionado y extático, en el que utilizó el nuevo estilo sinfónico y llevó la armonía convencional mucho más allá de los límites hasta entonces conocidos. *Tristán e Isolda* fue en su día la obra más revolu-

cionaria jamás escrita: influyó en todo el progreso de la música de finales del siglo XIX, preparó el camino para los experimentos armónicos de compositores como Mahler y Schoenberg, e hizo que muchas personas compartieran la opinión que Wagner tenía de sí mismo, es decir, que era el compositor más grande de la historia de la música escénica, el Shakespeare de su arte.

Sin embargo, la fama y la influencia no garantizaban los ingresos económicos. Wesendock y su esposa se fueron a pasar unas largas vacaciones a Italia, y Wagner también se vio obligado a abandonar Suiza. Fue a París a revisar el *Tan-*

ta. Cuando se encontraba en esa situación (1864), conoció al rey Luis II de Baviera, que contaba 18 años y quedó deslumbrado, tanto por su personalidad como por su música. Le invitó a regresar a Alemania, le garantizó unos ingresos fijos y le presionó para que terminara *El Anillo*.

El trabajo continuado que esto requería, añadido finalmente a la felicidad doméstica (en 1870 Cósima se divorció de Von Bulow y se casó con él), pareció calmar su inquietud. Dedicó sus energías a la construcción de un teatro (en Bayreuth, Baviera), pensado especialmente para la producción de su inmenso ciclo de *El Anillo*; supervisó

el trabajo de los arquitectos, realizó giras de conciertos para conseguir dinero y recorrió Europa en busca de cantantes y músicos para una de las empresas musicales más gigantescas de la época.

RICHARD WAGNER AT BAYREUTH.
From the painting by Papperitz.

Wagner en Bayreuth, Baviera.

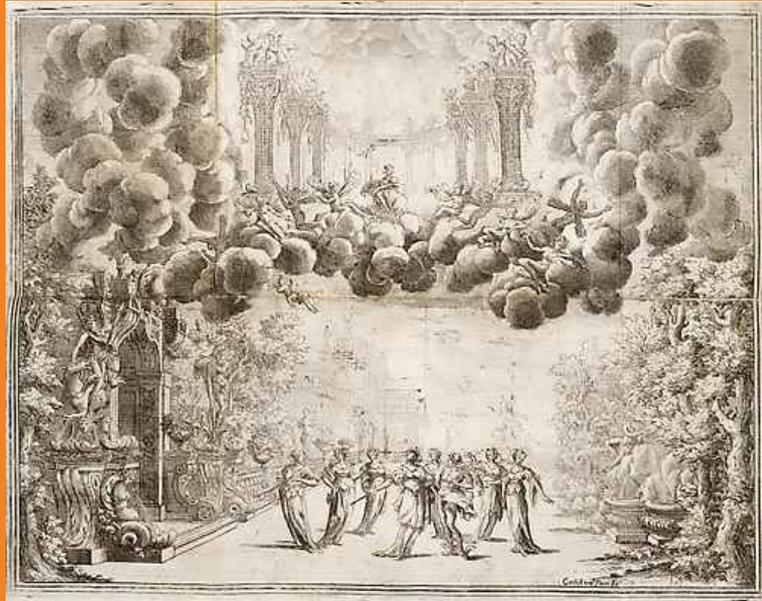
nhäuser para el Teatro de la Ópera, y mientras estaba allí se enamoró de la hija de Listz, Cósima, (esposa del director Hans von Bulow). Pasó algún tiempo en Viena, trabajando en un drama musical

cómico (*Los Maestros Cantores de Nuremberg*), pero tuvo que marcharse por la razón de siempre: los acreedores se agolpaban a su puer-

En 1876 se inauguró el teatro y desde entonces se han realizado en Bayreuth festivales anuales dedicados a Wagner. El compositor escribió sólo un drama musical más, *Parsifal*; después de ello, su ajetreada vida empezó a pasarle factura, sufrió una serie de ataques cardíacos y murió en Venecia en 1883.

LA ÓPERA FRANCESA: LA OPERETA

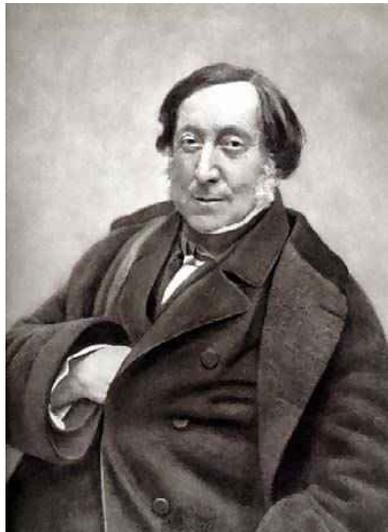
La ópera francesa de este período está relacionada con el II Imperio o Imperio de Napoleón III, cuyo espíritu en música se refleja en la opereta (v.g. *Orfeo en los Infiernos*): obra escénica en la que se combinan pasajes hablados con otros cantados, de tema frívolo y humorístico, reflejo de la sociedad de la época. Destaca Jacques Offenbach.

LA ÓPERA ITALIANA INICIOS DE LA ÓPERA ROMÁNTICA ITALIANA

El tránsito entre la ópera del siglo XVIII y la romántica lo constituye el músico **GIOACCHINO ROSSINI** (1792- 1868) que representa la culminación de la ópera napolitana del siglo XVIII y el comienzo de una nueva época.

Su primer éxito lo alcanza con su ópera *Tancredi*, a la que siguen entre otras *El Barbero de Sevilla* y *Guillermo Tell*.

Gioacchino Rossini

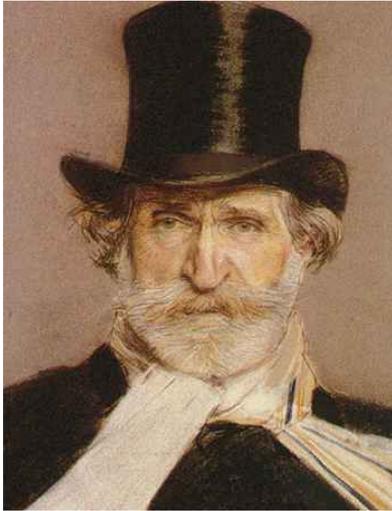
SUS CARACTERÍSTICAS SON:

- oberturas animadas y vibrantes, con solos de instrumentos de madera y ritmos muy impulsivos

-Las arias siguen un modelo estereotipado de una introducción lenta, muy ornamentada, seguida de un allegro para los virtuosismos del cantante

-Rossini es el genuino compositor de la contrarrevolución que se extiende por Europa después de 1815, con la restauración borbónica.

Muchas de sus obras se estrenan en París, donde surge como competidor de Meyerbeer. La ópera entre Rossini y Verdi tiene dos nombres importantes: Bellini y Donizetti.

Retrato de Giuseppe Verdi

GIUSEPPE VERDI (1813- 1901)

Verdi es el gran genio de la ópera italiana. Su extensa obra suele dividirse en 3 períodos:

1ºEs el de menor valor, con una obra maestra: *Luisa Miller*. Ya en él se exhibe un poderoso sentido dogmático y profundos estudios psicológicos; en general esta fase depende de lo que hereda de Bellini y Donizetti.

Todas estas primeras óperas no se pueden comprender sin tener en cuenta lo que significa "Il Risorgimento Italiano", pues muchas de ellas como *Nabuco* son auténticas obras políticas en las que se intenta lanzar al pueblo a la liberación del extranjero.

2ºEsta época se corona con las obras *Rigoletto*, *El Trovador* y *La Traviata*, con un lenguaje casi perfecto.

3ºEn este último período escribe *Aida*, *Othello*, símbolo del género trágico y *Falstaff* del género cómico, obras que culminan su gran aportación al teatro lírico.

CUALIDADES DE SU OBRA:

- Parte de una larga tradición operística italiana
- Escoge temas de interés para el pueblo italiano
- Predominio de la voz humana sobre la orquesta
- Importancia del coro, como en casi toda la ópera romántica
- Huida, a diferencia de Wagner, de temas mitológicos

Después de Verdi, la ópera italiana desemboca en el Verismo: tipo de ópera de finales de siglo con la que se pretende exponer y pintar la verdad tal como es, describir momentos reales de la vida y las emociones primarias de los protagonistas.

Hay que relacionarlo con el Realismo Literario y la influencia de Emilio Zola y otros escritores. Con él se cierra el gran período de

la creación romántica italiana en ópera, y está representado por Pietro Mascagni, con obras como *Cavalleria Rusticana* y sobre todo Puccini.

GIACOMO PUCCINI (1858-1924)

Es el último italiano importante dentro del mundo operístico; es en gran parte verista, pero no totalmente, dado que muchas de sus obras son de ambiente fantástico y se salen del mundo real.

Su obra cumbre, *Turandot*, es el ejemplo de una leyenda mítica. Crea obras importantes como *La Bohème*, *Tosca* y *Madame Butterfly*.

Características de su obra:

- Los protagonistas son gente humilde
- Su armonía es evolutiva, una síntesis de las últimas aportaciones de Listz y del Impresionismo
- La orquestación es muy rica y compleja
- Sus melodías son de gran belleza y fuerza expresiva

Cartel de la primera producción de Puccini "Tosca"

LA MÚSICA LÍRICA ESPAÑOLA

En España la influencia de la música italiana es enorme, como ya lo fue en el Barroco; en este período los músicos españoles tratan de crear una ópera nacional siguiendo la línea italiana, hasta tal punto que la escriben en italiano, el fracaso es total, por supuesto.

Las consecuencias serán importantes para nuestra música, ya que la imposibilidad de competir con los italianos, lleva a muchos músicos a hacer renacer el viejo género español de la zarzuela.

Surge así nuestra gran **ZARZUELA** con nombres como Francisco Asenjo Barbieri (1823- 1894) y obras como *El Barberillo de Lavapiés* o *Pan y Toros*. En este primer período destaca también Arrieta.

A continuación surge un segundo período donde la influencia italiana desaparece y surge una zarzuela más castiza y popular.

Destacan Tomás Bretón con *La Verbena de la Paloma*; Fernández Caballero con *Gigantes y Cabezudos*, Ruperto Chapí con *La Revoltosa*, Amadeo Vives con *Doña Francisquita*, Pablo Sorozábal con *La Taberna del Puerto* y Moreno Torroba con *Luisa Fernanda* y *La Marchenera*.

- Los últimos intentos de los autores españoles por rescatar la

ópera, como es el caso de Felipe Pedrell e Isaac Albéniz, no consiguen éxito, salvo *Goyescas* de Granados.

La verbena de la Paloma.

INICIACIÓN A LA HISTORIA DE LA MÚSICA

TEMA 7

LAS ESCUELAS NACIONALISTAS

LAS ESCUELAS NACIONALISTAS

EL NACIONALISMO EN LA MÚSICA SE CARACTERIZA POR:

-Búsqueda de la esencia popular en el folklore y la admisión de éste como forma de expresarse las naciones

-El tema central lo constituye la danza y la canción folclórica

-El Nacionalismo implica un sentimiento de rebelión política de países subyugados; en otros casos implica un sentimiento de inferioridad que se quiere paliar creando una gran música nacional que se parangone con otras naciones, así sucede en España

-Hay que distinguir entre el primer nacionalismo, de línea más folklórica y un segundo nacionalismo con una música más independiente y creativa como la de Bela Bartok

-Esta música tiene gran riqueza melódica

-El Nacionalismo es, por fin, una reacción contra la excesiva influencia de los compositores germanos

RUSIA

Es la nación donde primero surge este nacionalismo. El estreno, en 1836, de la obra de Glinka *La Vida por el Zar*, marca el nacimiento de una música típicamente rusa. Es una nación de riquísimo folklore.

Es precisamente **MIJAIL GLINKA (1804- 1857)** el primero que recoge este folklore y produce obras de gran valía como la ya mencionada y *Ruslán y Luzmila*.

Su tratamiento del folklore influirá sobre todo en el GRUPO DE LOS CINCO formado por: Cui, Balakiev, Mussorgski, Borodin y Rimsky-Korsakov.

- **ALEXANDER BORODIN:** destaca la ópera *El Príncipe Igor*.

- **NICOLAI RIMSKY- KORSAKOV:** son importantes sus obras *La Gran Pascua Rusa*, *Scherzade* y óperas como *La Novia del Zar*.

- **MODEST MUSSORGSKY:** compone la ópera *Boris Godunov* y sinfonías como *Una Noche en el Monte Pelado* o *Cuadros de una Exposición*,

- **MILI BALAKIEV:** tiene gran valor su obra *Obertura Española*.

- **CESAR CUI:** es de resaltar su ópera *El Prisionero del Cáucaso*.

GRUPO ACADÉMICO:

Además de la corriente que suponen Los Cinco, que es la línea más

pura del nacionalismo, existen otros músicos que la siguen más de lejos y que incluso desarrollan su vida en Europa; es el caso de **ANTON RUBINSTEIN** y sobre todo **PIOTR TCHAIKOVSKY (1840- 1893)** que compone seis sinfonías, entre ellas la célebre *Patética*, la sexta; es especialmente famoso por la música para ballets como *Cascanueces*, *La Bella Durmiente* y *El Lago de los Cisnes*. *También pertenece a este grupo SERGEI RACHMANINOFF*, con sus *Conciertos para piano* muy sentimentales; su *Concierto nº 2 para Piano* es de una belleza sonora y de un intimismo que asombran por su belleza y poder para exaltar los sentimientos más íntimos de quien lo escucha.

Antón Rubinstein.

Piotr Tchaikovsky.

PIOTR TCHAIKOVSKY (1840- 1893)

Piotr Ilich Tchaikovsky nació el 7 de mayo de 1840 en Votkinsk, Rusia, en el seno de una familia humilde y numerosa. Ya desde muy temprana edad tocaba en el piano arrias de ópera con sus prodigiosos dedos así como el órgano mecánico llamado orchestrion.

Cuando su padre se jubila, la familia se traslada a San Petersburgo donde empieza a recibir clases de música con Filipov. El chico cae enfermo debido a que pasa demasiado tiempo tocando el piano y era muy nervioso.

Los años siguieron pasando y Tchaikovsky se prepara en la escuela de Derecho sin mucho afán ya que la música seguía siendo su gran amor; el padre del artista, al darse cuenta de la pasión de su hijo, le puso un profesor que le abrió nuevos caminos, asimismo gozó de la enseñanza de otro gran maestro, Antón Rubinstein, quien le ayudó a ampliar conocimientos sobre orquestación.

Tras un tiempo Tchaikovsky terminó sus estudios de Leyes y se convirtió

en funcionario del Ministerio de Justicia en 1854.

Dos años más tarde escuchó la ópera de Mozart *Don Juan* y desde entonces se convirtió en su ídolo y su modelo a seguir.

A los 23 años decide dedicarse plenamente a la música y se matricula en el conservatorio de San Petersburgo y finaliza su *Primera Sinfonía*.

En 1866 fue nombrado profesor de armonía en el Conservatorio de Moscú por Antón Rubinstein y compone varias óperas así como las Sinfonías nº 2 y 3.

En cuanto a su vida personal, en 1877 una alumna obsesionada con él, le envía una carta de amor, Tchaikovsky le explica que esa relación no era posible pero terminaron casándose, unión que nunca fue bien y que llegó a ser una pesadilla para el pobre músico.

Su vida era muy desgraciada y el músico intentó quitarse la vida tirándose a las aguas del Moscova pero solo consiguió pillar un resfriado. Finalmente su hermano se lo llevó durante un tiempo al extranjero para que se relajase. Durante este periodo, exactamente en Italia, conoce a la señora N. F von Meck, entusiasta de la música del compositor, quien se convierte en su mecenas durante años (de 1876 a 1890) y de quien recibe una paga anual y mantienen una relación únicamente por carta.

En 1887 emprendió la carrera de director de orquesta y realizó giras por Europa y Estados Unidos. Tchaikovsky realizó una síntesis entre el arte nacionalista, (tuvo una importante relación con el Grupo de los Cinco), la música programática, el movimiento romántico europeo y el clasicismo, con un espíritu cosmopolita y culto.

En el campo sinfónico sus obras más notables son: *las seis sinfonías escritas durante el periodo 1865-93*, entre las que destacan la *sinfonía Manfred* (1885) y la *Patética* (1893); el poema sinfónico *Fatum* (1869) y las oberturas- fantasía *Romeo y Julieta* (1869) y *La Tempestad* (1873) y *tres conciertos para piano y orquesta* (1874- 93).

Otras obras importantes son las óperas *La doncella de Orleans*, *La dama de las picas* etc y los ballets *El lago de los cisnes*, *La bella durmiente*, *Cascanueces* y *Cenicienta* así como *música de cámara* y un gran número de *romanzas y obras para piano*.

Tchaikovsky creó el género del *ballet sinfónico*, que modificó profundamente el arte coreográfico y es,

Escena de "El lago de los Cirnes"

sin duda, el más creativo en todos los aspectos formales. Falleció el 6 de noviembre de 1893; se desconoce si la causa de su muerte fue el cólera o se suicidó por un escándalo amoroso.

Sergei V. Rachmaninoff

SERGEI V. RA- CHMANINOFF (1873- 1943)

Este pianista y compositor ruso fue un gran admirador y seguidor de Tchaikovsky, destacando la brillantez de su escritura pianística y un lirismo aparentemente fácil que le valió un considerable éxito popular.

Desde 1892 realizó continuas giras de conciertos por todo el mundo. De 1904 a 1906 dirigió la Ópera Imperial y en 1917 abandonó Rusia y se estableció en París.

Compuso 4 bellísimos conciertos para piano (1891, 1901, 1909, 1922), 2 sonatas, 24 preludios, 15 estudios, 3 sinfonías y algunas óperas.

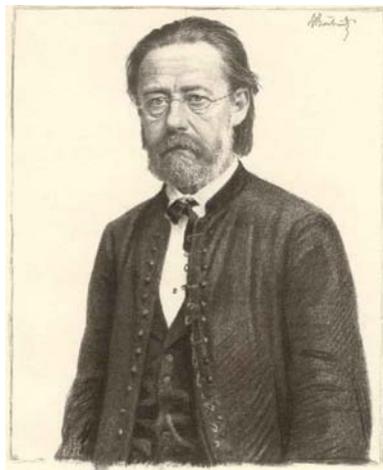
BOHEMIA

Esta región centroeuropea ya tiene gran importancia en la época clásica, hasta que los austriacos la conquistan en la Guerra de los Treinta Años, y como consecuencia cubren el carácter checo con la cultura germana.

Se une a sus vecinas Moravia y Eslovaquia a la hora del resurgimiento.

BEDRICH SMETANA (1824- 1884)

Es uno de los fundadores de esta escuela. Compone 6 poemas sinfónicos: *Mi Patria*, *Moldavia* es uno de los más conocidos, y una serie de óperas de tema histórico bohemio.

Bedrich Smetana.

ANTON DVORAK (1841- 1904)

Es quizá el menos innovador, pero hace obras que alcanzan fama universal como la *Sinfonía del nuevo Mundo* o el *Concierto para violonchello*. Usa un lenguaje clasicista influido por Brahms; un autor más tardío es Leos Janacek con su *Taras Bulba*.

ESCANDINAVIA

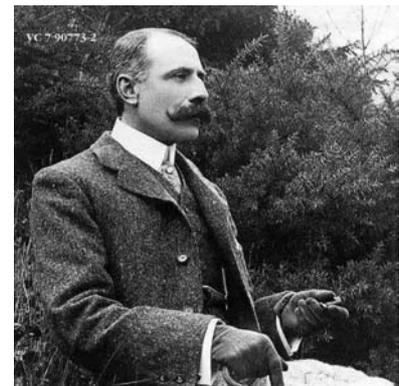
En los países del norte destacan dos músicos, el finlandés **JEAN SIBELIUS** (1865- 1957), que compone *Siete Sinfonías* y **EDGARD GRIEG** (1843-1907), noruego. En su concierto para piano muestra influencias de Schumann. Sus obras más importantes para piano son arreglos de danzas folklóricas noruegas, destacan sus "*Danzas y Canciones noruegas*".

INGLATERRA

Después del barroco la música inglesa decae enormemente, pero produce ahora dos músicos de relevancia:

EDWARD ELGAR (1857- 1934)

con sus *Variaciones Enigma*.

Edward Elgar

FREDERICK DELIUS (1862- 1939)

con *Brig Fair*, obra de carácter nacionalista que consiste en cuadros de carácter rural.

ESTADOS UNIDOS

Comenzará a producir música, también de carácter nacionalista, con nombres como **EDWARD MAC DOWELL (1861- 1908)** Y **HENRY HILBERT (1868- 1928)**.

La música nacionalista norteamericana toma un carácter especial en el momento en que se empieza a explotar el Jazz, aunque hay que hablar más de exotismo que de nacionalismo, dado que el jazz es música negra.

George Gershwin en el centro junto a Fred Astaire tocando el piano.

Dentro de esta influencia destaca sobre todo el músico **GEORGE GERSHWIN (1898- 1937)**: Crea una ópera de tema negro *Porgy and Bess* y dos obras sinfónicas importantes: *Rhapsody in Blue* y *Un Americano en París*; en ambas existe una inspiración rítmica y melódica en la música de jazz, y empieza a influir el los gustos europeos.

Cartel de la película "Un americano en París"

HUNGRÍA

Es en esta nación donde surge el Nacionalismo de cuño más progresista de toda Europa con dos grandes músicos: **ZOLTÁN KODALY Y BELA BARTOK**.

La música de la escuela húngara se caracteriza por el énfasis rítmico, resaltado por la percusión y por la inestabilidad tonal.

Bela Bartok descubre escalas especiales como las *pentatónicas* y ritmos que se alejan de todo lo conocido. Ya en su *Allegro Bárbaro*, para piano, y en su ópera *Barba Azul* ofrece un lenguaje muy personal.

Sus *Seis Cuartetos de Cuerda* son los más originales después de los de Beethoven.

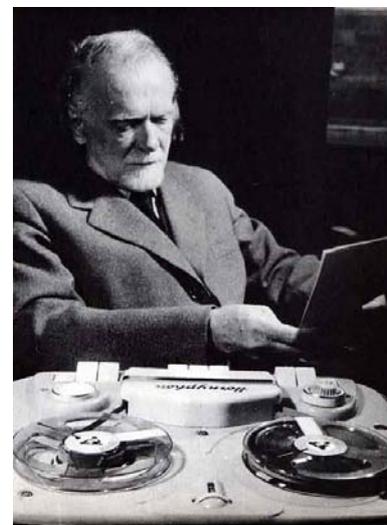
Una obra en la que consigue sublimar los elementos folklóricos es *Música para instrumentos de cuerda y celesta*.

Después de su destierro voluntario en Norteamérica, huyendo del nazismo, compone el *Concierto para*

Orquesta, una de sus obras más efectistas.

Bela Bartok

Zoltan Kodaly

INICIACIÓN A LA HISTORIA DE LA MÚSICA

TEMA 8

LA MÚSICA DEL SIGLO XX

EL IMPRESIONISMO

El movimiento impresionista es fruto de la escuela pictórica francesa que surge como reacción contra el arte académico.

A comienzos del siglo XX, París era el centro del mundo, la capital del arte donde vivían numerosos artistas atraídos por una burguesía ávida de cultura.

El impresionismo musical es un movimiento estilístico que surgió en Francia a finales del siglo XIX y se extendió a principios del XX. Lo encabezó el compositor francés Claude Debussy.

El piano, durante el impresionismo, exigió de los intérpretes un gran esfuerzo, debido al uso de los pedales para otorgar resonancia y color a las nuevas sonoridades.

El nacimiento del impresionismo musical se debe en gran medida a Eric Satie (1866- 1925) que estudió en el Conservatorio de París y trabajó como pianista en un café. Fue un compositor muy discutido, antiwagneriano, radical en su pensamiento artístico, inconformista, surrealista y antiburgués.

Inventó un lenguaje especial, de sabor medieval, que influiría mucho en Debussy, contemporáneo suyo, sobre todo por el uso de modos medievales y escalas antiguas, anteriores a la formación de las tonalidades clásicas.

Retrato de Claude Debussy.

DEBUSSY (1862- 1918)

Este compositor tomó de Satie el uso de modos antiguos y los ritmos libres y flexibles del canto gregoriano; añadió el uso de escalas orientales y otros recursos exóticos generados por los nacientes nacionalismos, muy de moda en el París de la época.

De este modo se libró de continuar el legado de Wagner tan sobreex-

plotado por los compositores posrománticos dando importancia a los acordes que empiezan a tener valor propio; un determinado acorde ya no tiene que resolverse necesariamente en otro, sino que puede quedar en suspenso, repetirse o conducir a otro absolutamente alejado.

Es el gran impulsor del impresionismo y su obra está además influida por las corrientes literarias simbolistas de Mallarmé, su amigo, como se observa en el *Preludio a la siesta de un Fauno*, inspirado en una de sus poesías.

En 1899 produce ya obras plenamente impresionistas como *Tres Nocturnos*, *Nubes*, *Fiestas*, *Sirenas* en las que se da una aproximación a la naturaleza.

Sus dos libros de *Preludios para Piano* es probablemente su obra impresionista más pura. Termina su vida con música de cámara, en la que hay que destacar su *Sonata para Violín y Piano* y *Sonata para violoncello y piano*.

MAURICE RAVEL

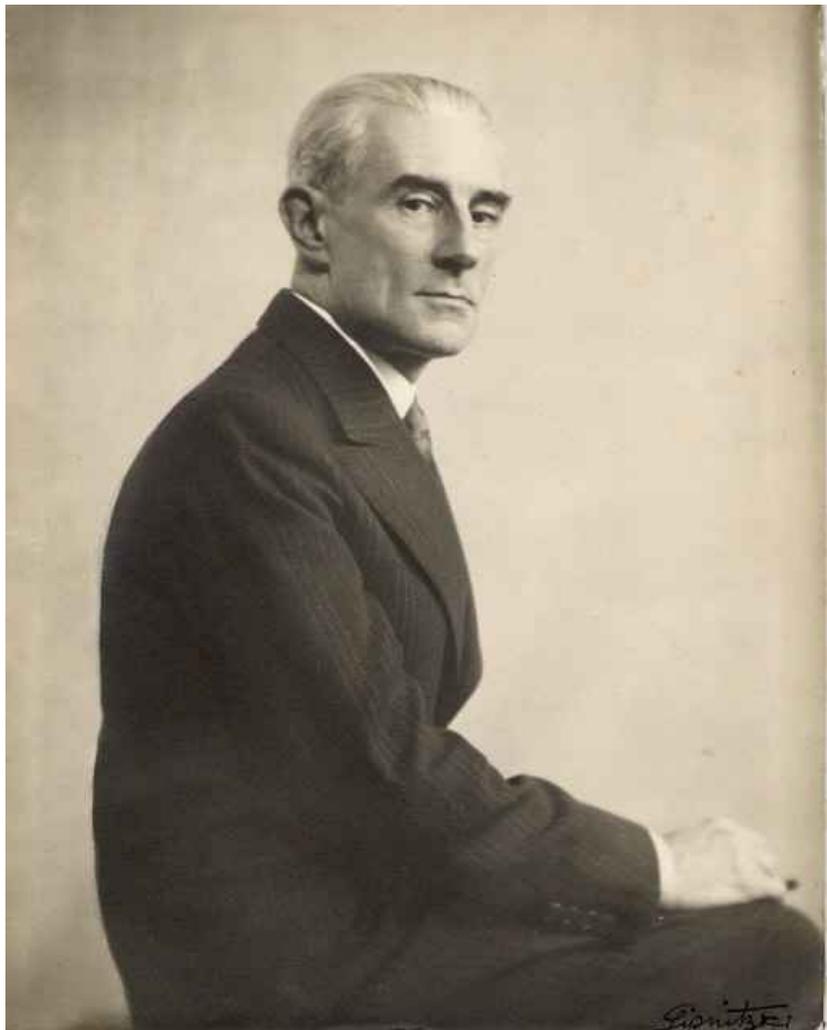
(1875- 1937)

Hijo de madre vasca, es un músico muy ligado a España, con varias obras inspiradas en nuestro país. El impresionismo de Ravel no es tan claro como el de Debussy; en él hay igualmente tendencias simbolistas y exóticas muy peculiares como cuando acepta elementos españoles o sobre todo de jazz de moda en Europa.

Tiene obras tan características como: *Pavana para una infanta difunta* y otras donde usa magistralmente la orquesta como *La Valse* o el *Bolero*. También destacan *La hora española* y *Rapsodia Española*.

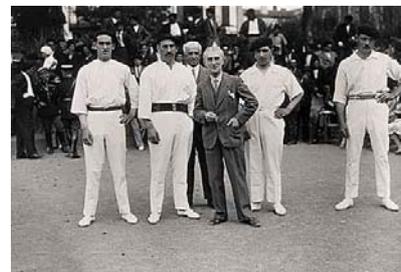
El Bolero (1928), aunque no es de las mejores obras de Ravel, sí es la más conocida, basada en la danza popular española del mismo nombre, muy de moda en el siglo XVIII, y constituye un modélico tratado de orquestación.

La influencia impresionista se extendió también a otros países, en

Maurice Ravel

autores como Frederik Delius en Inglaterra o Manuel de Falla y Frederic Mompou en España, aunque estos autores, como casi todos los del siglo XX, también exploraron otras técnicas y estilos.

Ravel con pelotaris en el festival en su honor durante el verano de 1930 en la ciudad de Cibourne, lugar en el que nació

INICIACIÓN A LA HISTORIA DE LA MÚSICA

TEMA 9

NACIONALISMO ESPAÑOL

NACIONALISMO ESPAÑOL

ELEMENTOS DEL NACIONALISMO ESPAÑOL

- Conciencia de la riqueza de nuestro folklore
- Influencia de la música andaluza
- Especial importancia de la

- guitarra
- Restauración de la música instrumental y de ballet
- Se exaltan los sentimientos nacionalistas y comparten

los ideales de la Generación del 98, una búsqueda de lo español y las esencias de nuestro pueblo

HISTORIA DEL NACIONALISMO ESPAÑOL

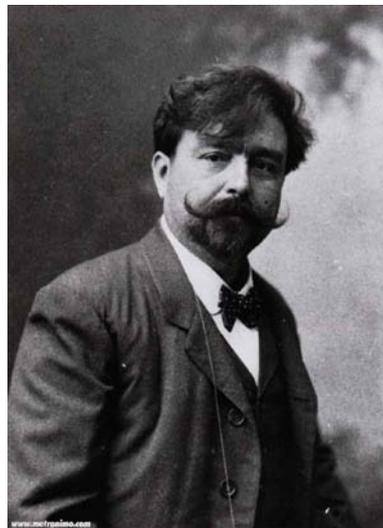
PRIMER PERIODO: Pablo SARASATE, Isaac ALBÉNIZ Y Enrique GRANADOS

PABLO SARASATE (1844- 1908)

Destaca no sólo como violinista sino como compositor, con obras como *Danza Española* y *Aires Gitanos*, hace un uso del folklore elemental pero de gran valía.

Pablo Sarasate

Isaac Albéniz

ISAAC ALBÉNIZ (1860- 1909)

Nacido en Gerona, 1860, muere en Bayona, 1909; desde muy niño, antes de saber leer y escribir, el pequeño Isaac deslumbraba a propios y extraños con sus ejecuciones, hasta el punto en que en su debut en público (cuando tenía 4 años en Barcelona), levantó airadas pro-

testas de un sector de la platea, convencido de que se trataba de un truco. Agotadas las clases con su profesor, que confiesa no poder enseñarle nada más, sus padres piensan en el que por entonces era el más alto destino musical: el conservatorio de París donde, contra todo pronóstico, supera el examen de ingreso con las más altas calificaciones. Expulsado no obstante al poco tiempo (como lo será después del conservatorio de Madrid) por su genio vivo y su carácter intransigente, se dedica a recorrer Cataluña, Castilla y Andalucía, dando giras de concierto que concitan el asombro general ante las dificultades técnicas del repertorio con el que se atreve.

Las aventuras del joven Albéniz son tantas como los éxitos que su talento le depara (a los 13 años se escapa de casa y consigue llegar a Puerto Rico, camino de los Estados Unidos que era su meta final), pero el interés que se toma la Casa Real Española por el pequeño prodigio le evita descabros mayores: becario en el conservatorio de Bruselas, conseguirá permanecer en él tres años, con las más altas calificaciones, y en el último de éstos

(1879), obtiene el primer premio, con mención especial de sobresaliente, en un concurso internacional donde intervienen los mejores pianistas del continente.

Este espectacular espaldarazo le permite ser admitido nada menos que como alumno particular de Liszt, con el que establece una profunda relación afectuosa y a quien seguirá en todos sus despla-

mecenazgo de un banquero poeta que perdurará tras la temporada londinense, cuando el músico se instale definitivamente en París y significará la seguridad económica que le permitirá dedicarse a la composición de las grandes obras de su período de madurez.

La plenitud de este largo lapso de 15 años, querido por su afabilidad,

do e inexplorado hasta entonces por los representantes de la música culta.

Cualquiera de sus cinco óperas, sobre todo *Pepita Jiménez*, la mejor y la única que todavía se representa, de su abundante *música vocal* o de sus no menos numerosas *composiciones orquestales* (*Escenas sinfónicas Catalanas*, *Rapsodia Cubana*, *Suite Catalonia*), bastaría para haberle hecho un lugar importante entre los compositores de su tiempo.

Pero donde su genio alcanza las más altas cotas es, sin duda, en la producción para piano, donde no tiene pares en la historia de la música española y muy escasa en la Europa en general. Este aspecto de su creación (*Tres suites antiguas*, *Seis mazurcas de salón*, *Album de miniaturas*, *Las estaciones*, *Serenata Española*, *Mallorca*)...culmina con la monumental *Suite Iberia*.

Isaac Albéniz con su mujer Rosina.

zamientos en los próximos tres años. Rico y famoso, a los 23 años Albéniz parece haber vivido más del doble, pero todavía no se ha estrenado como compositor, aparte de las esporádicas cosas que escribía para sí mismo desde que contaba 8 años.

Por esas fechas conoce a Rosina Jordana, que será el amor de su vida, y su desordenado carácter cambia por completo: se casa con ella, se decide a estudiar composición con Felipe Pedrell y orienta sus investigaciones hacia las raíces populares de la música nacional.

Entre 1885 y 1888, los Albéniz viven en Madrid, de donde pasan a París durante dos años (amistad e intercambio de estímulos con Fauré y Debussy) y luego a Londres (1891- 1893), donde obtienen el

respetado y admirado por su talento, sin privaciones de dinero y con una vida familiar de gran armonía, se vio interrumpida repentinamente a fines de 1908, con el agravamiento de la nefritis crónica que el músico padecía desde su juventud (se le diagnosticó el mal de Bright, casi con seguridad el mismo flagelo que acabó con la vida de Mozart). Retirado a su casa rural de Pyrenées Atlantiques, pasó en ella algunos meses de lenta agonía hasta su muerte, acaecida a mediados de mayo de 1909, un par de días antes de cumplir los 49 años.

Arribado en la composición en la frontera de los 30 años, Albéniz acertó desde el comienzo con el camino que debía recorrer: el de la música popular española, uno de los folklores más ricos del mun-

do. Cuando le sobrevino la muerte trabajaba en otras dos obras maestras (*Azulejos*, *Navarra*) que quedaron lo bastante avanzadas como para ser concluidas por sus discípulos.

Aunque toca la ópera, se expresa ante todo con el piano, a través del cual recoge toda una serie de tendencias, desde el romanticismo más clásico al impresionismo debussiano.

Sus mejores obras son: *Suite Española*, *Cantos de España* y su obra cumbre la *Suite Iberia*.

Enrique Granados

ENRIQUE GRANADOS (1867- 1916)

Como Albéniz expresa todo por medio del piano, así surge su primera obra importante que son sus *Danzas Españolas*. Influido por toda una serie de músicos románticos, sobre todo por Schumann, produce una obra de enorme éxito para piano *Goyescas*, muy relacionada con el mundo de la tonadilla, llena de arabescos que nos recuerda a veces el lenguaje de Scarlatti; será transformada también en una ópera. Hay que destacar también sus *Tonadillas* para piano y canto.

La vida trágicamente interrumpida de Enrique Granados (Lérida 1867- en el naufragio del *Sussex* en el canal de la Mancha, 1916) fue mucho más laboriosa que la de su colega y compatriota Albéniz. Hijo de padre cubano y madre santombrina, cuando ésta queda viuda

se traslada con el niño a Barcelona: en la capital mediterránea se criará y desarrollará como músico el joven Granados, primero en la escolanía de la Merced, luego en las clases con sus primeros maestros, y finalmente bajo la protección de Felipe Pedrell, que será su amigo y consejero desde la adolescencia hasta la muerte.

Tiene 20 años cuando, con grandes sacrificios, consigue instalarse durante dos temporadas en París. A su regreso ya ha obtenido reconocimiento como pianista y forma un trío con un violinista francés y Pau Casals al violonchelo. Ese mismo año crucial comienza sus actividades pedagógicas (que le llevarán a la fundación de la que será la histórica *Academia Granados*), se casa e inicia sus relaciones con los principales representantes del *noucentisme*.

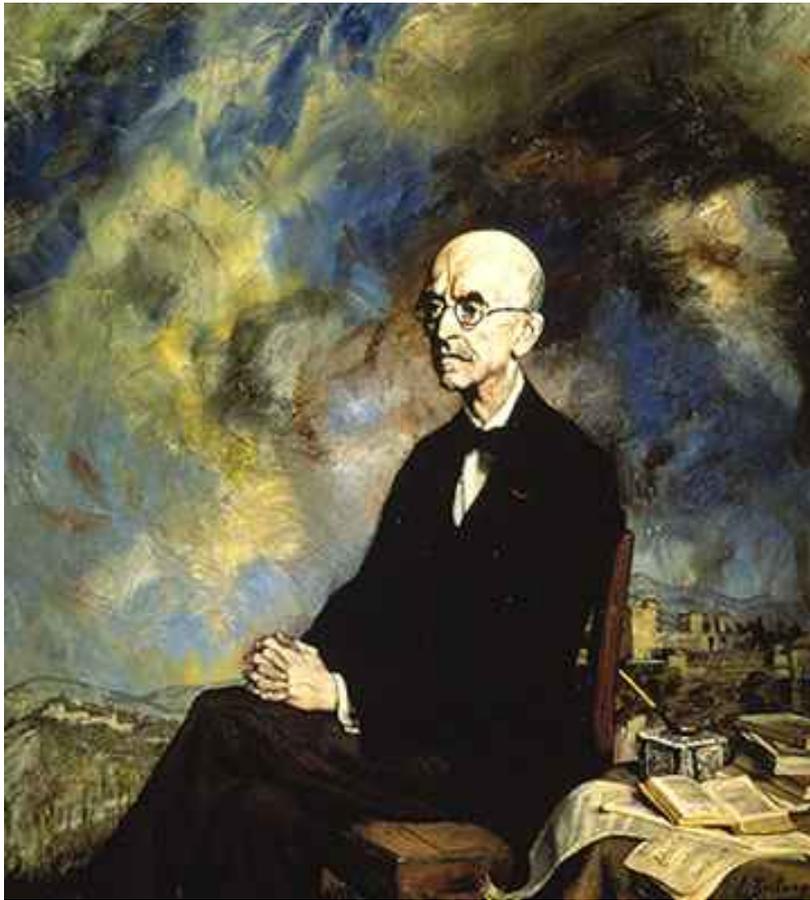
Su primer gran éxito llega con su estreno en Madrid de la ópera *Maria del Carmen*, ambientada en la huerta de Murcia, a partir de la

cual su prestigio se consolida como intérprete y compositor y culmina con su estreno en París con la versión para piano de sus *Goyescas*, hasta el punto de que la Ópera de la capital francesa le encarga que realice una versión escénica.

Pero es el año 1914 y para cuando Granados ha concluido la adaptación, la Primera Guerra Mundial impedirá el estreno, de modo que acepta la oferta de la *Metropolitan Opera House* para que éste se produzca en Nueva York.

El éxito es extraordinario y los Granados viven dos semanas de continuos homenajes y se van de la ciudad norteamericana con la maleta llena de compromisos y proyectos. Pero éstos no se realizarían jamás ya que el *Sussex*, a bordo del cual viajaban, fue alcanzado por los torpedos de un buque de guerra alemán, cuando prácticamente había completado su singladura, y la pareja murió ahogada en el naufragio del buque.

Además de sus óperas y su música de cámara, Granados consolidó su posteridad con la fecunda obra pianística que ha dejado, y que suele dividirse en 2 etapas: una primera (*Siete Canciones Amatorias, Escenas Poéticas*), de fuerte influencia romántica, y una segunda (*Doce Danzas Españolas para Piano, Barcarola, Rapsodia Aragonesa...*) que es la más profunda y personal de su obra.

Retrato de Manuel de Falla, pintado por su amigo Zuloaga.

SEGUNDO PERÍODO: FALLA Y TURINA

MANUEL DE FALLA (1876- 1946)

Es la personalidad más destacada del grupo; con él se llega a la esencia del nacionalismo musical español.

Pasa por todas las fases del Nacionalismo musical español, desde el fácil, con su iniciación en la zarzuela, hasta el más selecto evocado en su *Concierto para Clave*.

Falla nació en Cádiz y en el 98 tiene 22 años, lo que hace que sea capaz de asimilar toda la problemática de crisis y resurgimiento que plantea la Generación del 98.

Hay toda una serie de cualidades suyas como el individualismo, la búsqueda del paisaje español a través del folklore, su intento de europeización...que le caracterizan.

SU OBRA TIENE TRES ETAPAS:

1ª Comienza con *La Vida Breve*, una de sus primeras obras; se basa especialmente en elementos folklóricos, que eleva a categoría artística. A este mismo nivel compone *Cuatro piezas Españolas* y *Canciones Españolas*.

2ª A partir de aquí pasamos a obras tan importantes como:

- *Noches en los jardines de España* (1916): visión nostálgica y poética.
- *El Amor Brujo* (1915): la Andalucía trágica.
- *El sombrero de tres picos* (1919): la campesina.

3ª A partir de *El Retablo de Maese Pedro* (1923) y, sobre todo, del *Concierto de Clave*, nos encontramos al Falla que ha pasado del folklore de la vieja Andalucía, a tratar temas de la vieja música castellana buscando ese ascetismo que tanto entusiasmo a la Generación del 98.

Su última obra, ya en Argentina es *La Atlántida*, mezcla de ópera y oratorio, terminada por su discípulo Ernesto Halffter.

La mayor parte de la crítica coincide en señalar al andaluz Manuel de Falla (Cádiz- Córdoba (Argentina)) como la cumbre de la música española de todos los tiempos.

Como si viniese predestinado a la tarea de fusión y síntesis de las distintas variantes de la música hispana que están presentes en su obra. Falla es andaluz por nacimiento y vocación, pero reconocerá siempre la influencia levantina que le viene de su padre valenciano y catalana heredada de su madre, excelente pianista aficionada que se encargará de su formación musical durante los conflictivos años

de su infancia y adolescencia. Las crisis nerviosas que le aquejan por entonces, son el anticipo de la atormentada vida que le espera y le mantienen encerrado entre los muros de su casa, donde la desahogada posición económica de sus padres le permite recibir una educación esmerada.

Falla tiene ya 20 años cuando se decide a comenzar una cierta vida social, asistiendo a las clases del inevitable Felipe Pedrell, quien le descubre los principios del nacionalismo musical y le alienta a dedicarse a la composición. No será, sin embargo, hasta los 29 años (cuando obtiene el primer premio del concurso patrocinado por la *Academia de Bellas Artes de San Fernando*, con la ópera *La Vida Breve*, su primera obra maestra), cuando Falla se decida a iniciar su carrera como concertista por diferentes ciudades españolas.

Lleno de tics y manías esotéricas

tas Albéniz y Picasso, quien hará por entonces su conocidísimo retrato.

En la capital de Francia compone *Cuatro piezas españolas para piano* y las *Tres canciones sobre poemas de Gautier*, y luego del exitoso estreno de *La Vida Breve* en la *Ópera*

Portada de "El Amor Brujo"

Comique, las fundamentales *Siete canciones populares españolas* en las que consigue dar un lenguaje universal a las tradiciones popula-

temente las manos.

Se aproxima a los 40 años cuando, de regreso en Madrid compone otras dos obras maestras (*El Amor Brujo*, *Noches en los Jardines de España*), y ha cumplido los 43 cuando se estrena en Londres el segundo de sus geniales ballets: *El sombrero de tres picos*, con escenografía de Picasso.

Luego de tres años de búsquedas y desconciertos, y ya instalado en Granada, consigue la culminación de su genio con la ópera para marionetas *El retablo de Maese Pedro*, y trabajará en otras que redondearán ese alto período creativo como el *Concierto para Clave y cinco instrumentos*. Son los últimos resplandores que le permiten sus trastornos nerviosos, ya que, a partir de 1930 éstos lo inmovilizan cada vez más en Granada, y dos estancias terapéuticas en Mallorca no le aportan ninguna mejora.

La guerra civil española, que comienza prácticamente con el asesinato de su amigo García Lorca, acaba de desquiciarlo, y decide trasladarse a Argentina donde vive una de sus hermanas. En el pueblecillo serrano de Alta Gracia consume los últimos años de su vida, volviendo reiteradamente a la obra que dejará inconclusa: *La Atlántida*, y cada vez más asediado por sus ideas de pulcritud, en las que invierte todo el escasísimo dinero que posee, hasta que una fulminante crisis cardíaca lo derrumba, en 1946, una semana antes de cumplir los 70 años. Embalsamado por decisión de sus admiradores

Manuel de Falla sentado al piano

(está convencido de que su vida se divide en septenios y decide exiliarse durante uno de ellos) Falla se instala en París entre 1907 y 1914, cultivando la amistad de Ravel, Debussy, y de sus compatrio-

res. No obstante sus fobias van en aumento: en 1912 se siente gravemente enfermo y comienza su obsesión por la limpieza, que más adelante le llevará a ducharse dos veces al día y a lavarse permanen-

argentinos, su cadáver es finalmente embarcado a su Cádiz natal, en la cripta de cuya capital recibió sepultura el 9 de enero de 1947.

Joaquín Turina

JOAQUÍN TURINA (1882- 1949)

Busca su inspiración en Andalucía, con una serie de obras como:

- Sinfonía Sevillana,*
- La Procesión del Rocío*
- Danzas Fantásticas*

El nacionalismo no se agota con estos grandes compositores, sino que también surgen figuras de carácter regionalista como OSCAR ESPLÁ. Que se inspira en Levante: *Sinfonía Aitana, Sinfonía del Sur* etc..

El que cronológicamente llamamos el último de los grandes y también el de menor difusión internacional de los grandes reformadores de la música, española es el andaluz JOAQUÍN TURINA (Sevilla 1882- Madrid 1949), que, como los tres anteriores, fue también discípulo del fecundo Felipe Pedrell; después

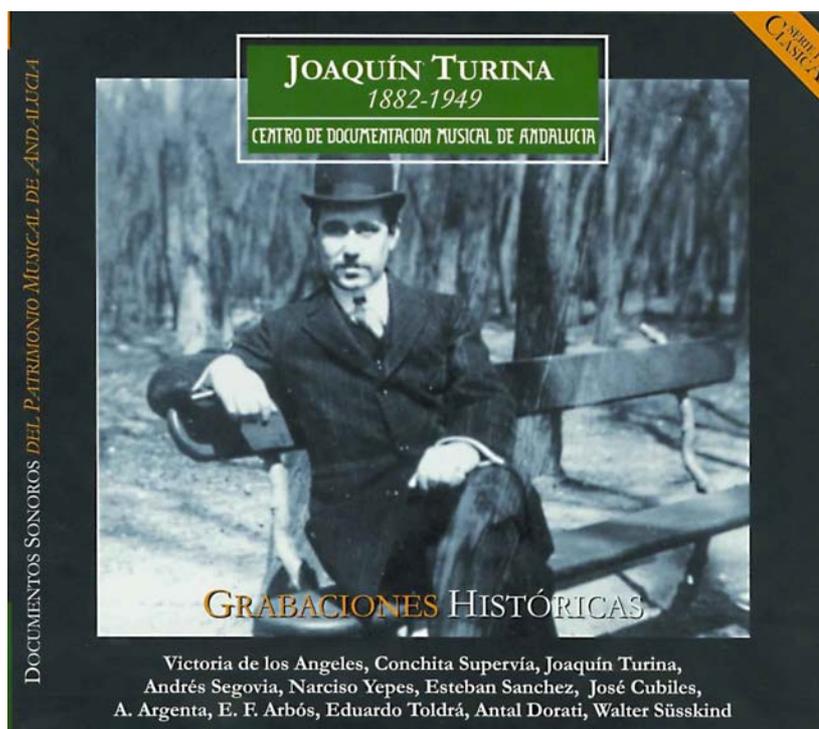
de formarse en su ciudad natal y posteriormente en Madrid.

Convencido de investigar sobre la música tradicional española, su estancia en París (1905- 1914) acaba de dotarlo de las herramientas técnicas que encauzarían su formidable intuición musical: allí frecuenta el conservatorio y la amistad de sus compatriotas Albéniz y Falla (al primero alcanza a conocerlo en el postrero lustro de su vida, con el segundo, seis años mayor que él, desarrollará una especial complicidad de andaluces en el exilio).

Con 32 años cumplidos regresa a España y fija su residencia en Madrid, donde se pone al frente de la orquesta del Teatro Eslava, con la que estrena *La Procesión del Rocío*, la primera de sus obras significativas, a la que seguirán *Sinfonía Sevillana, Trío, Recuerdos de*

mi rincón, Jardines de Andalucía, El barrio de Santa Cruz, La leyenda de la Giralda, Danzas Gitanas, Mujeres en Sevilla, entre las principales de un catálogo que roza el centenar de obras e incluye también *música escénica y religiosa.*

Frecuentemente premiado y con una incansable vida pública (crítico en diversas publicaciones, fundador de la orquesta nacional y de la agrupación nacional de cámara, comisario general de música en los años de posguerra), Turina dejó también una interesante obra escrita como historiador (*Enciclopedia abreviada de la Música*) y como teórico (*Tratado de Composición*) en 2 volúmenes.

Recopilatorio sobre Joaquín Turina

INICIACIÓN A LA HISTORIA DE LA MÚSICA

TEMA 10

LA MÚSICA HASTA LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

LA MÚSICA HASTA LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Los herederos del pasado: MAHLER Y STRAUSS

Mientras el Impresionismo está comenzando el nuevo lenguaje, se debaten con plena fuerza los últimos reductos de una música ligada al Romanticismo; tal es el caso del sinfonista Mahler.

Gustav Mahler

GUSTAV MAHLER (1860- 1911)

Compositor y director de orquesta austriaco, hombre pesimista que intuye la catástrofe a la que se dirige Europa, su música está impregnada de un fuerte expresionismo y romanticismo al mismo tiempo; su lenguaje musical se llena de elementos nuevos para expresar toda su preocupación, así, en las *Nueve Sinfonías* que compone, en la segunda, tercera y octava usa

coros y solistas; lo mismo hace en sus lieder: *La Canción de la Tierra*, *Canto de un caminante*, con una gran orquesta.

CUALIDADES DEL ESTILO DE MAHLER:

- Obras monumentales, casi gigantes, de grandes dimensiones y medios orquestales.
- Armonía muy rica y cargada de emoción.
- Introduce elementos populares, como grandes marchas o melodías inspiradas en el folklore austriaco.
- Aumenta el número de movimientos en la sinfonía, hasta seis.
- Basa su estilo orquestal en la restauración del contrapunto.
- Usa coros y solistas en sus sinfonías, dado que parten de los mismos temas y motivos.
- Obras de contenido grave, introvertidas, reiteratividad del concepto temático.

RICHARD STRAUSS (1864- 1949)

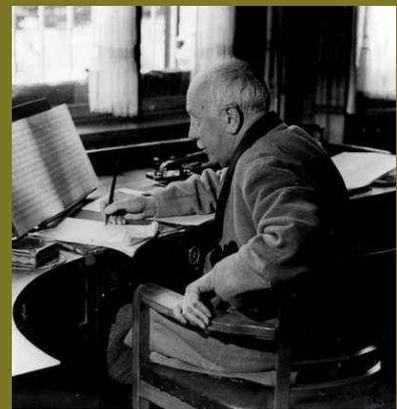
Sin duda su lenguaje optimista es opuesto a Mahler; vive en una tradición romántica aprovechándose de las aportaciones de Wagner y Brahms; Strauss sigue produciendo una serie de obras de cuño posromántico, cuando toda Europa está lanzada a nuevos inventos, compone así: *Muerte y Transfiguración*, *Así habló Zaratustra*; a ello hay que añadir óperas como *Salomé*, *Electra* y *El caballero de la Rosa*.

Fue un magnífico compositor y director de orquesta alemán.

LA MÚSICA EN LA 1ª MITAD DEL SIGLO XX

La influencia de Wagner en las composiciones musicales del siglo XX es enorme pues llevó la tonalidad, entendida como discurso y direccionalidad de la música, a sus límites; en el Preludio de su ópera *Tristán e Isolda* el cromatismo llega a tal punto, que confunde las tonalidades y los acordes poseen tal ambigüedad tonal que dejan en entredicho la tonalidad sobre la que está construida la obra.

Herederos de las técnicas de Wagner son Stravinsky y Schoenberg, dos compositores revolucionarios que marcan, de una manera absoluta, todo el arte musical de la primera mitad del siglo XX, ya que implantan una serie de innovaciones que llevan al lenguaje musical a un cambio absoluto.

Richard Strauss

Igor Stravinsky.

IGOR STRAVINSKY (1882- 1973)

Este ruso de nacimiento, nacionalizado francés y posteriormente norteamericano, presenta la imagen movida de comienzos del siglo XX, igual que su amigo Picasso lo representa para la pintura; Stravinsky es incalificable y desata reacciones en cadena, y toca como Picasso, los asuntos más variados. En *La Consagración de la Primavera* estudia el ritmo, en *Las Bodas* toca lo popular, y la vuelta a los clásicos y su inspiración en la música antigua en *Pulchinelia*, *Agon* y *Edipo Rey*; la inspiración en el jazz en *Ragtime Music*; lo religioso en su *Misa* o en la *Sinfonía de los Salmos*.

Inquieto y genial, no adopta un estilo determinado. Stravinsky provoca un revuelo en cada obra que estrena o en cada palabra que escribe, tratando de expresar concepciones que le parecen nuevas; en este sentido es especialmente importante su obra *La Consagración de la Primavera*, por las reacciones que provoca y por lo novedoso en rítmica, sonidos y armonía.

PERIODOS EN LA OBRA DE STRAVINSKY:

1ª El ruso: en el que explora el folclore de su país. Compone: *El Pájaro de Fuego Petrushka* y sobre todo *La Consagración de la Primavera* (1913), obra revolucionaria.

2ª El neoclásico: basado en una vuelta atrás, a los modelos del Barroco, con un lenguaje definible por:

- búsqueda de la belleza externa
  - vuelta a las formas barrocas y clásicas: concierto, sinfonía, suite, tocata etc
  - recuperación de la melodía
  - huída del cromatismo wagneriano
  - textura lineal transparente
- A este estilo pertenecen *Pulchinelia*, *Octeto* o *Edipo Rey*.

3º Tercer Período: A mediados de los años 50, Stravinsky se convierte al dodecafonismo, con obras como *Canticum* y *Lamentaciones de Jeremías*.

ARNOLD SCHOENBERG (1885-1951)

Este compositor austriaco es conocido por ser el creador del *Dodecafonismo* o técnica que utiliza las 12 notas de la escala cromática. Su personalidad es quizá más destacada que la de Stravinsky. Vienés, discípulo de Mahler, comienza dentro de la línea posromántica.

EN SU OBRA DISTINGUIMOS 3 PERÍODOS:

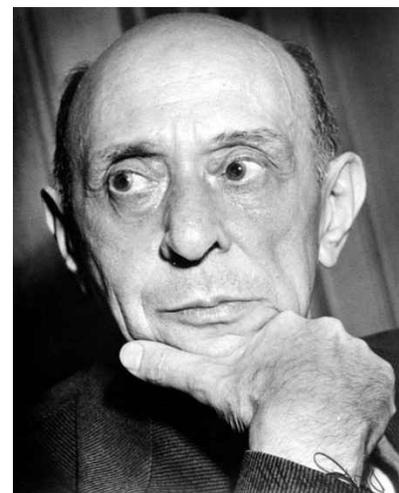
1º El **Neorromántico**: en el que hereda la tradición de Wagner y Mahler. A ella pertenecen *Gurrelieder*, *Noche transfigurada* etc.

2º El **Expresionista**: Se da también en las artes literarias y plásticas y consiste en una visión desesperada

del mundo que genera un lenguaje crítico, distorsionante de la realidad e incluso feo, (cuadro de *Angustia* de Munch); Schoenberg, que también es pintor, y como tal pertenece al expresionismo, aplica esta estética a la música.

EL EXPRESIONISMO MUSICAL CONSISTE EN:

- Nuevo concepto de la armonía, todas las notas son iguales y se pueden relacionar libremente: atonalidad.
- Uso de la disonancia continua, lenguaje de fatiga, dolor y tensión. La melodía es libre.
- La música no se somete a ninguna forma; debido a estas características el público fue hostil a sus obras cuando fueron estrenadas.

Arnold Schoenberg

Obras de este periodo: *Tres piezas para piano Op. 11*, *Cinco piezas para orquesta Op. 16* y sobre todo sus tres pequeñas óperas *Ewartung*, *La mano feliz* y la obra cumbre del expresionismo *Pierrot Lunaire*.

3º El **Dodecafónico**: Por agota-

miento del expresionismo como estética, llega Schoenberg al Dodecafonismo o música serial que él definió como *composición con 12 sonidos sin relación entre ellos*. Los doce sonidos colocados en una serie sufrirán 3 cambios: retrogradación – inversión– y retrogradación de la inversión.

Es una música que suena muy rara al oído hasta que uno se habitúa. Obras: *Opus 23, Cinco piezas para Piano (1923), Suite para Piano, Opus 25 y Variaciones para Orquesta, Opus 31*.

Pintura de Arnold Schoenberg

LA SEGUNDA ESCUELA DE VIENA

Si la primera Escuela de Viena la componen Mozart, Haydn y Beethoven entendemos por segunda Escuela de Viena la formada por Schoenberg y sus discípulos: Berg y Webern. Este grupo es muy importante dado que se relaciona con una serie de pintores como Kandinsky, Kokoschka, el escritor Kafka y el psicoanalista Freud; se crea entre ellos un círculo donde se ponen en común muchas ideas,

hasta el punto que el propio Schoenberg pinta obras de gran valía, y duda por largo tiempo entre dedicarse a la música o a la pintura.

EL FUTURISMO

El Futurismo es un movimiento italiano que trata de incorporar a la música un nuevo mundo sonoro: el ruido. Se da en Italia a partir de 1910. Destacan Russolo y Pratella.

Sin embargo, en Alemania hay una renovación contra todos estos grupos anteriores y llaman a su música: música utilitaria, tratando de hacer un lenguaje que entienda el pueblo y sea usable.

Destaca **CARL ORFF** con su música de carácter pedagógico y rica rítmicamente, como se aprecia en su *Carmina Burana*.

Compositor alemán (1895- 1982), Orff fundó una escuela de música, e inventó un sistema de educación musical, basado en cantar y tocar instrumentos de percusión, que aún se utiliza en las escuelas in-

Carl Orff

fantiles y primarias de todo el mundo. Todas sus composiciones eran para voces, y la mayor parte de ellas escénicas. Su estilo musical es único, y combina melodías y armonías de canciones infantiles con vibrantes y vigorosos ritmos y una orquestación tan deslumbrante como la de una banda sonora para

película.

Algunos compositores de música popular han llegado a objetivos similares partiendo de un punto distinto: los temas de Orff son más serios (y las letras son a menudo en latín, griego antiguo, francés medieval, así como en su propia lengua, el alemán); pero la fuerza dramática de su música y su melodiosidad son inmediatas.

Su obra maestra *Carmina Burana* (Canciones de Beuron, 1936) consiste en veintiún poemas medievales (la mayor parte en latín) para solistas, coro y gran orquesta. Su sonoridad es seca, pero los temas de Orff (la primavera, el vino y el sexo), sus maravillosas melodías y sus absorbentes ritmos hacen que constituya una de las obras de concierto más aclamadas del siglo XX, si bien es cierto que entender la letra resulta vital.

NUEVAS TENDENCIAS EN LA 2ª MITAD DEL SIGLO XX

-En la segunda mitad del siglo XX y a partir de la revolución musical promovida por los dodecafonistas, aparece el **serialismo integral**, con un fuerte cuño matemático, que intentaba predeterminar todos los parámetros del sonido.

En busca del control total y siguiendo la tradición de la Escuela de Viena, y en particular de Anton Webern, una serie de compositores de la segunda mitad del siglo avanzó en el estudio de las series dodecafónicas, es decir, predeterminaban de modo exacto el final de la obra.

En el serialismo integral, todos los parámetros del discurso musical,

no sólo la altura del sonido sino también la duración, la intensidad o el timbre, derivan de una serie inicial.

El mayor representante del serialismo integral es **Pierre Boulez** en cuyas obras podemos apreciar la técnica más depurada de este estilo. Una de sus obras más destacadas es *Estructuras para dos pianos* (1952).

-La **música concreta** es aquella que utiliza como medio de expresión musical cualquier sonido previamente grabado. Los sonidos suelen proceder del entorno inmediato o de la naturaleza, pero también pueden ser palabras o cantos, así como sonidos producidos por medios electrónicos.

En las décadas de 1940 y 1950, se crearon numerosos estudios de

Pierre Schaeffer en su estudio de Radio. **Pierre Schaeffer** (1910-1995) fundó el estudio de Radio Francia (RTF) en París, donde disponía de grabadoras, micrófonos y equipos para manipular cintas magnetofónicas.

La labor consistía en grabar los sonidos de la vida real (comenzó con ruidos de trenes) en cinta magnetofónica, y después cortar y empalmar los fragmentos que, en ocasiones, eran reproducidos incluso

en sentido contrario. Schaeffer llamó al resultado de estas manipulaciones **música concreta**.

-Otra novedad surgida en la segunda mitad del siglo XX es la **música electroacústica**, creada mediante aparatos electrónicos y que alcanzó un crecimiento espectacular a partir de los años sesenta; entre sus cultivadores más importantes destacan autores como **Nono, Berio, Boulez, Stockhausen** etc, además de otros cuya producción está formada en su totalidad por obras electrónicas o electroacústicas.

-Finalmente, el interés de los com-

Grupo de percusión dirigido por Boulez.

positores por ejercer un control total sobre los parámetros de la música produjo en el público un efecto paradójico: las interpretaciones, enormemente complejas, se asemejaban mucho a la música improvisada. El término **música aleatoria** sólo se aplica al estilo de composición correspondiente a la estética que nació en las décadas de 1950 y 1960.

Como reacción al control excesivo a los parámetros del sonido, podemos distinguir dos corrientes: una europea, representada por los mismos integrantes de la escuela serialista y otra americana, mucho más innovadora y cuyo representante más popular es el americano **John Cage** (1912- 1992).

MÚSICOS CON ESTILO PROPIO

Existen también una serie de autores que escapan a cualquier intento de clasificación, por tratarse de músicos que demostraron un estilo propio, a pesar de que en muchas de sus obras encontremos elementos que podemos identificar como pertenecientes a estilos conocidos y entre los cuales no podemos dejar de nombrar a **Edgar Varesse, Igor Stravinsky**, cuyo estilo y obra han sido estudiados anteriormente, **Sergei Prokofiev, Erik Satie, Manuel de Falla y George Gershwin** así como **Luciano Berio, Luigi Nono, Olivier Messiaen, Leos Janacek, Bela Bartok y Edgard Elgar**.

Dada la complejidad y la cantidad de estilos musicales nacidos en el siglo XX, este período merecería un estudio más extenso, aún así, a través de esta brevísima exposición podemos hacernos una idea de cuán novedoso y fructífero fue el pasado siglo en autores y composiciones musicales, la mayoría de las cuales todavía están siendo objeto de estudio e investigación.

INICIACIÓN A LA HISTORIA DE LA MÚSICA

ANEXO I

LA MÚSICA Y LAS TIC

CLÁSICOS POPULARES DEL SIGLO XX

LA MÚSICA Y LAS TIC

Durante el siglo XX, la composición y los sistemas de grabación de la música guardan una estrecha relación con las Tecnologías de la Información y la Comunicación y esto se ve reflejado en: el uso de los sintetizadores, la guitarra eléctrica, los ordenadores y los diferentes procesos en la grabación del sonido.

LOS SINTETIZADORES

En la década de los sesenta aparecieron los primeros sintetizadores susceptibles de ser empleados para interpretar música en directo, ya que permitían generar música controlando todos los elementos del sonido.

Sintetizador

Con el sintetizador es posible producir y controlar a través de un teclado todas las cualidades del sonido con una precisión imposible de conseguir mediante instrumentos tradicionales. Pronto fue mejorando el funcionamiento de los sintetizadores y se fabricaron mo-

delos que contaban con sonidos programados; no tardaron en utilizarse para componer música comercial y sobre todo como instrumentos para crear bandas sonoras y efectos especiales de películas.

El nacimiento del estándar MIDI (interfaz digital de instrumentos musicales) en la década de los ochenta permitió trabajar con va-

rios sintetizadores a la vez. Con el MIDI todos los parámetros del sonido son transmitidos de un sintetizador a otro de manera que un solo músico puede controlar todos los teclados desde un teclado maestro.

Además permite la comunicación entre el sintetizador y el ordenador. La última generación la constituyen los sintetizadores virtuales, es decir, desde un teclado mudo conectado al ordenador, se pueden manejar una gran cantidad de sintetizadores virtuales.

LA GUITARRA ELÉCTRICA

Este instrumento contribuyó enormemente al desarrollo del *rock* a partir de los años cincuenta cuyos músicos ansiaban acceder a medios expresivos diferentes.

Grupos como *Pink Floyd* o *The Bea-*

ties introdujeron en sus canciones los nuevos efectos que producían las guitarras eléctricas.

El enorme auge de la música electrónica en las últimas décadas se debe al gran uso que han hecho de ella el *pop-rock* y la música para bandas sonoras.

LOS ORDENADORES

El uso del ordenador para componer obras musicales ofrece infinitas ventajas con respecto a la música electrónica convencional; la característica principal de la informática aplicada a la música es la *técnica digital*:

Software utilizado para componer música

los sonidos, a través del ordenador, se convierten en números que pueden formar parte de operaciones matemáticas. Por el contrario, el procedimiento analógico (mediante cintas) sólo permite pegar y copiar rudimentariamente partes de la pista sonora.

A partir de los años sesenta, prácticamente todos los autores aplican la técnica digital y actualmente que casi todos los compositores utilizan ordenadores, una de las últimas novedades es el programa de composición EMI (Experiments in Musical Intelligence), programa que es capaz de componer una obra musical a partir de los datos de obras musicales de un mismo autor, por lo que la obra resultante podría pasar por obra original del autor escogido.

EL SONIDO GRABADO

El siglo XX experimenta grandes avances tecnológicos en el campo

de la música grabada, partiendo del fonógrafo hasta el *sonido digital*.

Uno de los pioneros en el registro de las ondas electromagnéticas fue Thomas A. Edison, quien inventó un primitivo fonógrafo que patentó en 1878, pero después se centró en otras ideas que consideraba más útiles y no perfeccionó el invento, no obstante, en 1880 Bell y Tainter mejoraron el mecanismo ideado por Edison.

Estudio de Grabación digital

Otros científicos, basándose en el gramófono de Bell y Tainter realizaron un disco de cinc, grabado en espiral, que era utilizado como

Disco de vinilo

negativo para realizar copias en discos de caucho, así aparecían los primeros discos; presentaban el inconveniente de estropearse con el uso continuado.

A mediados del siglo XX surgió otro tipo de soporte, la cinta magneto-fónica (*casete*), que podía utilizarse en reproductores de tamaño reducido, pero con los mismos inconvenientes que los discos de vinilo: ruidos de fondo y pérdida de la calidad del sonido por el desgaste del uso.

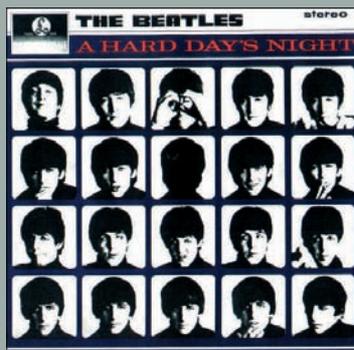
La grabación digital eliminó los inconvenientes que hemos señalado: los sonidos no se graban por medio de agujas sino que se convierten en números, dígitos, que pueden manipularse por ordenador.

Al ser códigos numéricos, la calidad no se deteriora con el uso. El soporte de este tipo de grabación es el CD o disco compacto que todos utilizamos actualmente con diversos fines.

CLÁSICOS POPULARES DEL SIGLO XX

En el contexto de la música del siglo XX no podemos dejar de mencionar la importancia de la canción y la aparición de numerosos cantautores e intérpretes, cuya música fue difundida gracias a la radio y al disco, dando lugar a lo que llamamos *música popular*.

Es imposible realizar una recopilación de aquellos músicos que el mercado llama *populares*, no obstante merecen especial mención tres grandes grupos musicales nacidos en el pasado siglo y que todavía siguen haciendo furor entre las jóvenes generaciones y sus progenitores; son *Los Beatles*, *Los Rolling Stones* y *U2*.

Portada de un disco de The Beatles

THE BEATLES

Este grupo musical británico de la década de 1960 revolucionó la música *rock* y *pop*. Estaba formado por cuatro jóvenes de Liverpool: John Lennon (1940- 1981) como guitarra rítmica, Ringo Starr (1940) como batería, Paul McCartney (1942) como bajista y George Harrison (1943) como guitarra solista. El conjunto era uno más entre los múltiples grupos que surgieron en Liverpool, ciudad portuaria a la que llegaban los ecos del *rock and roll* estadounidense de mediados de la década de los años cincuenta. En el año 1960 el grupo marchó a Hamburgo, contratado para tocar

una situación desesperada, lograron firmar un contrato gracias a George Martin, productor con formación de música clásica y personaje fundamental en la posterior carrera del conjunto.

Sus primeras grabaciones consistieron fundamentalmente en el repertorio que tocaban en directo, esto es, *rhythm and blues* y *rock and roll*. Pero a su vez empezaron a componer sus propias canciones, en las que destacaba la parte vocal. La fama del grupo creció y rebasó las fronteras de su región natal para alcanzar en el año 1963 dimensiones nacionales, dando origen al fenómeno conocido como *beatlemania*, que en 1964 alcanzó de forma espectacular a Estados Unidos tras la primera gira que hicieron por este país.

En 1964 protagonizaron, dirigidos

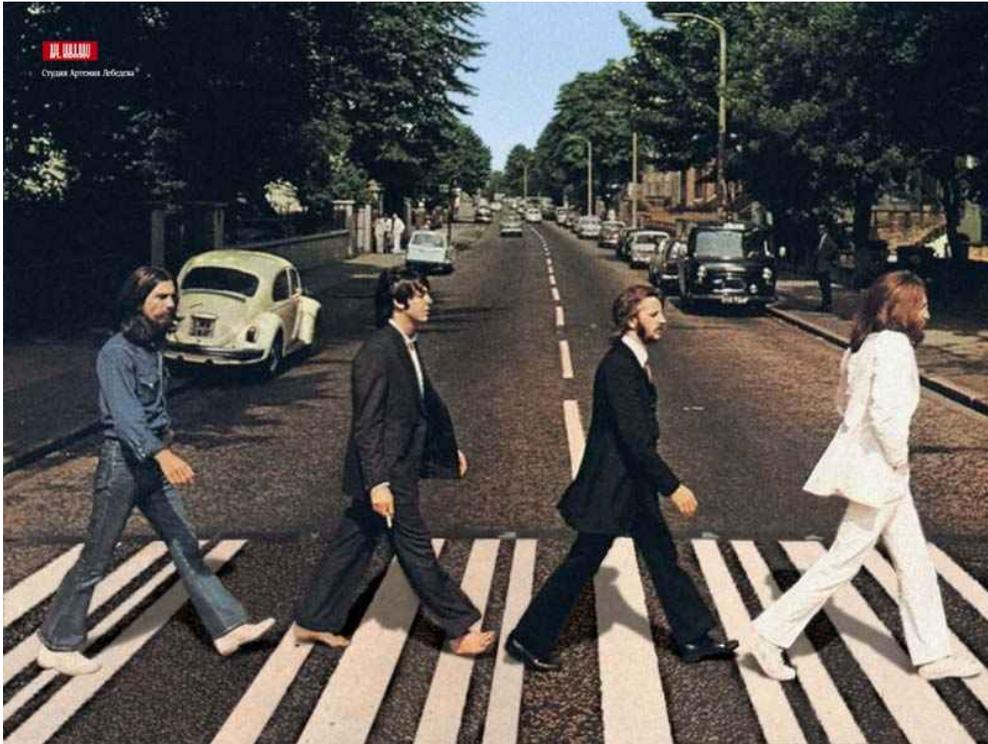
The Beatles en sus comienzos

en lugares nocturnos de esta ciudad, lo que resultó fundamental para la banda. Cuando regresaron de nuevo a Inglaterra ya habían alcanzado su madurez personal y musical; comenzaron a gozar de gran popularidad pero no conseguían firmar un contrato con una casa discográfica.

Por fin, cuando se encontraban en

por Richard Lester, su primer largometraje, *¡Qué noche la de aquel día!*, en el que se relataba un día en la vida del grupo. Al año siguiente, y con el mismo director, rodaron *Help!*.

Entre 1964 y 1966 compaginaron giras por casi todo el mundo con sesiones de grabación en las que

Una de las fotos más populares de The Beatles

la música resultaba cada vez más compleja con la utilización de nuevos instrumentos e innovadores métodos de grabación. Llegado a este punto su estilo era ya difícil de encasillar, ya que incluía rock and roll puro, soul, jazz electrónico, blues o música india.

En el verano de 1966 pusieron fin a sus conciertos ante la imposibilidad de plasmar en un escenario su música. Resultado de esta experimentación fue la publicación en junio de 1967 su famoso disco *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band*, en el que The Beatles culminaron todas sus experimentaciones, tanto con instrumentos como con sistemas de grabación.

En enero de 1969 grabaron, mientras eran filmados en el estudio, lo que se convertiría en el Lp titulado *Let It Be*, que pretendía recoger sus primeras canciones en directo, es decir, sin emplear los recursos del estudio de grabación. Sin embargo,

las diferencias personales y musicales se hicieron patentes y las grabaciones no saldrían a la luz hasta abril de 1970.

En verano de 1969 regresaron a

John Lennon, asesinado en 1980

los estudios para realizar las que serían sus últimas grabaciones, el Lp titulado *Abbey Road*, que para muchos constituye la mejor obra

del grupo a pesar de la animosidad existente entre sus miembros. En abril de 1971 Paul McCartney llevó a sus compañeros a los tribunales para disolver legalmente el grupo.

Cada uno de sus miembros continuó su carrera en solitario, con éxito desigual. John Lennon fue asesinado en 1980.

Entre 1994 y 1995 los tres miembros restantes trabajaron con las maquetas de canciones de Lennon, superponiendo instrumentos y voces. Estas melodías se han publicado

como canciones del grupo, junto a una colección de composiciones inéditas y a un documental sobre la historia del grupo narrada por sus componentes.

Las canciones del grupo más popularmente conocidas pueden adquirirse hoy en día grabadas en soporte CD y de entre ellas son especialmente conocidas: *She Loves You, And I Love Her, Help!, With a Little Help from My Friends, Ticket to Ride, All You Need is Love, Here Comes the Sun, Yellow Submarine, Michelle* etc.

El grupo en sus comienzos

THE ROLLING STONES

Grupo de música rock británico que rivalizó en popularidad con sus contemporáneos *The Beatles*. En 1962 Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, William Wyman (que dejó el grupo a finales de 1992) Y Charles Robert Watts (Charlie), todos ellos ingleses, formaron el grupo.

El sonido rock duro y ronco, influido por el rhythm and blues estadounidense, y su actitud irreverente contrastaban con el estilo más suave de *The Beatles*, y les proporcionó gran número de seguidores en todo el mundo. A pesar de que uno de los primeros éxitos fue la canción cedida por la banda de Liverpool / *Wanna Be Your Man*, han pasado a la historia del rock por otras muchas canciones propias compuestas en su mayoría por el cantante Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards. En sus comienzos fue muy importante la labor del también guitarrista y cantante Brian Jones, que falleció en julio de 1969. Junto al bajista Wyman y al batería Watts consiguieron los mayores éxitos que una banda de rock haya logrado jamás, con canciones como *Satisfaction*, *Paint It Black*, *Let's Spend the Night Together*, *As Tears Go By*, o *Ruby Tues-*

day.

La muerte de Brian Jones en extrañas circunstancias no impidió, sin embargo, que el grupo siguiera grabando buenos discos y realizando giras con gran éxito. El guitarrista Mick Taylor entró a formar parte de la banda y tocó en discos como *Sticky Fingers* (1971) o *Exile on Main Street* (1972). Pero en 1975 decidieron reemplazar a Mick Taylor por Ron Woods, que había tocado con *The Faces*, grupo en el que despuntó Rod Stewart. Desde entonces Woods ha formado parte de *The Rolling Stones*, reforzando el sonido de la guitarra, sobre todo en las actuaciones en directo.

lie Watts, habían editado discos en solitario o con otras bandas, pero siempre habían regresado a *The Rolling Stones* cuando Mick Jagger y Keith Richards, principales compositores y guías de la banda, decidían grabar un nuevo disco y realizar una gira mundial. Sin embargo esta vez la decisión de Wyman era definitiva. Ya en 1990 había escrito y editado un libro sobre su vida con ellos titulado *Stone Alone*, adelantando que dejaba el grupo y la noticia quedó confirmada.

En agosto de 1997 el grupo volvía con el anuncio de un nuevo disco, *Bridges to Babilon* (el primero gra-

Una actuación de *The Rolling Stones*

En enero de 1993 se vieron sorprendidos por la decisión de Wyman de dejar el grupo. A sus 55 años, declaraba en Londres que no estaba a gusto con las giras ni con la línea musical de la banda. Todos lamentaron su marcha, pero la formación seguía adelante contratando a músicos para las grabaciones y las giras, como habían hecho anteriormente.

Todos los miembros, empezando por Mick Jagger y continuando por Keith Richards, Ron Woods y Char-

bado en estudio desde hacía tres años), y una gira mundial, que empezaría el 23 de septiembre en Chicago. Mick, Keith, Charlie y Ronnie habían grabado el álbum en Los Ángeles. *The Rolling Stones* querían ponerse al día y, además del clásico *rock*, *blues* y *rythm and blues* de siempre, coqueteaban con los nuevos sonidos electrónicos. Entre sus álbumes más significativos se encuentran *Out of Our Heads* (1968), *Beggars Banquet* (1968), *Let It Bleed* (1969), *Exile on Main*

Street (1972), *Some Girls* (1998), *Undercover* (1983), *Voodoo Lounge* (1994) y *Stripped* (1995).

U2

Grupo de rock irlandés que alcanzó fama mundial durante los años ochenta y noventa. El grupo, creado en 1976, estaba formado por cuatro estudiantes de un instituto de Dublín: el vocalista Paul Hewson (Bono), el guitarrista David Evans, el bajo Adam Clayton y el percusionista Larry Mullen. En 1978, este grupo al ganar un concurso escolar de talentos, comenzó a tocar en clubes locales y publicó en 1980 su primer álbum: *Boy*. El grupo

U2

inició sus giras internacionales al año siguiente, y en concreto su incursión en el mundo del disco estadounidense les llevó a grabar *October* (1981) y en 1983 apareció su tercer álbum, *War*, que amplió su gran presencia en el mercado internacional.

Con la publicación de los álbumes *The Unforgettable Fire* (1984), *Under a Blood Red Sky* (1985) y en especial *The Joshua Tree* (1987), U2 se convirtió en uno de los gru-

pos de música rock más populares y admirados a escala mundial. Canciones como *Where the Streets Have No Name* y *I Still Haven't Found What I'm Looking For* tienen un estilo grandioso e introspectivo donde destacan la característica voz de Bono y el peculiar sonido de la guitarra de *The Edge*. Más tarde el grupo U2 adquirió notoriedad por su compromiso con causas políticas como el apoyo a las campañas internacionales a favor de los derechos humanos.

El álbum *Rattle and Hum* (1988), título asimismo de un documental sobre el grupo, se caracteriza por la inclusión de temas de música *folk* y *blues*.

Con *Achtung Baby* (1991) y *Zooropa* (1993), U2 se reinventó a sí

mismo, causando un gran impacto en el público y en la crítica al relacionar una autocrítica humorística y una música más compleja.

En sus últimos temas, los componentes de U2 han emprendido la búsqueda de un espectáculo total que trascendiera los límites del escenario, con la seguridad de haberse convertido en una superbanda que logra cifras millonarias y llena los estadios gracias a un inmenso despliegue de luz y sonido. U2 ha obtenido numerosos premios Grammy, ya establecido como un grupo importante, cohesionado por el carisma de su líder Bono y su seductora imagen.

Bono, cantante de la Banda

INICIACIÓN A LA HISTORIA DE LA MÚSICA

CUESTIONES

CUESTIONARIO

TEMA 1: MÚSICA EN LA EDAD MEDIA

- 1.- ¿Cuál es el Canto Llano de la Iglesia Católica? .....
- 2.- ¿Qué tipo de canto es el gregoriano? .....
- 3.- ¿De qué tres culturas es origen el canto gregoriano? .....
- 4.- ¿En qué monasterio de benedictinos se sigue cantado el gregoriano? .....
- 5.- El nombre de Canto Gregoriano se debe a que lo mandó ordenar y recopilar : .....
- 6.- ¿Lleva acompañamiento de instrumentos el canto gregoriano? .....
- 7.- ¿Cómo se escribe el canto gregoriano? .....
- 8.- A partir de *Cantate Domine* ¿Cómo es? .....
- 9.- ¿Qué 2 nuevas grandes formas musicales (aunque ya existían antes) se introducen después del gregoriano pero ahora con más fuerza? .....
- 10.- ¿Quiénes son los trovadores? .....
- 11.- ¿Con qué instrumentos musicales se acompañan normalmente los trovadores? .....
- 12.- De estos nombres señala los que destacaron como trovadores

- Σ Dave Burley
- Σ Adam de Halle
- Σ Raimar el Joven
- Σ Rimbaut de Vaqueira
- Σ Raimar el Viejo
- Σ Jerry Lee Lewis
- Σ

- 13.- ¿Qué tipos de danzas se crean en el siglo XIII? .....
- 14.- Diferencia entre trovadores y juglares. ....
15. ¿Cuántas melodías recopiló Alfonso X el Sabio en las *Cantigas*? .....
- 16.-¿Qué significa Polifonía? .....
- 17.- Períodos de la música en el gótico. ....
- 18.- En el *Ars Antiqua* nacen tres nuevos sistemas polifónicos ¿cuáles son? .....
- 19.- ¿En qué período se extiende el *Ars Nova*? .....
- 20.- El *Ars nova* español está representado por; .....
- 21.- Une con una línea las personas con su lugar de nacimiento.

Hildegard Von Bingen España

Leonor de Aquitania Alemania

Llibre Vermell Poitiers

- 22.- Los maestros **Léonin** y **Pérotin**, fueron los mayores contribuyentes a la renovación artística de: .....

CUESTIONARIO

TEMA 2: EL RENACIMIENTO

- 1.- ¿Podrías nombrar una de las cualidades de la Música renacentista? .....
- 2.- ¿Por medio de qué Concilio fue impulsada la música católica? .....
- 3.- De la escuela franco-flamenca surgen dos generaciones de músicos de gran valía.
¿Sabes sus nombres? .....
- 4.- El renacimiento en Italia, nos trae al hombre encargado de hacer nueva música y que desde entonces es llamado "*el primer músico de la Iglesia*". ¿Recuerdas su nombre? .....
- 5.- ¿Cuál es la forma musical más importante del Renacimiento, símbolo máximo de la música profana, que nace dentro del espíritu del movimiento poético iniciado por **Petrarca** y unido a su poesía? .....
- 6.- **Claudio Monteverdi**, escribió varios libros de madrigales. ¿sabrías decir cuántos? .....
- 7.- ¿Y a partir de qué libro de Claudio Monteverdi su música es claramente barroca? .....
- 8.- ¿A cuántas voces suelen ser "*los madrigales*"? .....
- 9.- Las características del Renacimiento español vienen dadas por: .....
- 10.- Verdadero o Falso.- La polifonía española es:

Extrovertida y brillante .....

Concentrada, casi retraída .....

No es una música austera y ascética .....

La música permanece siempre fiel al texto .....

Nuestros músicos componen en un lenguaje moderno .....

- 11.- Verdadero o Falso:

Se da una gran eclosión de la música a mediados del siglo XVI .....

España no sigue las nuevas normas que surgen de Trento .....

Las catedrales se convierten en el vivero de músicos españoles .....

En todas las catedrales existe un maestro de capilla, una capilla .....

de niños cantores y una orquesta de ministriles o instrumentalistas .....

- 12.- Podemos hablar de tres generaciones en la música renacentista española. ¿Podrías decir las personas que las representan o sobresalen en cada una de ellas? .....
- 13.- Además de la música de vihuela, la música profana española se expresa de tres formas. ¿Cuáles son? .....
- 14.- ¿Qué nombre se le da al género polifónico profano en el que se mezclan los diferentes estilos del madrigal, canción popular, villancico, romance y danza? (un poco de todo) .....
- 15.- **Antonio Cabezón (1510-1566)** destaca en música para: .....
- 16.- **Luis de Millán**, destaca en música para: .....
- 17.- ¿Cuál es el canto más popular en Alemania que se canta precisamente en alemán y no en latín? .....
- 18.- ¿Qué es lo que Lutero valora como más importante después de la Teología? .....
- 19.- ¿ En qué país destacan **Thomas Morley** y **Thomas Weelkes**? .....
- 20.- En Francia tiene importancia una música de tipo acordal que desembocará en el madrigal.
¿Sabes su nombre? .....

TEMA 3: LA MÚSICA EN EL BARROCO

1. ¿Cuántos periodos tiene el Barroco? .....
2. Cita dos formas instrumentales importantes del Barroco. ....
3. Cita dos formas musicales vocales importantes del Barroco. ....
4. ¿Qué cualidades distinguen la música de Vivaldi? .....
5. ¿Qué figura singular cultivó el género de la canción? .....
6. ¿Qué características tiene la ópera? .....
7. ¿De cuántas partes consta una ópera? .....
8. ¿Qué características tiene el oratorio? .....
9. ¿Qué diferencias hay entre el oratorio y la cantata? .....
10. ¿Qué características tiene la música de Bach? .....
11. ¿Qué características tiene la cantata luterana? .....
12. ¿Qué diferencias hay entre ópera y pasión? .....
13. ¿En qué género destacó Henry Purcell? .....
14. ¿Qué características tiene el estilo de Haendel? .....
15. ¿Cuántos periodos tiene el Barroco en Francia? .....
16. ¿Qué compositores representan estos periodos? .....
17. Define la zarzuela. ....
18. ¿Qué músicos destacan en la música instrumental de España? .....

TEMA 4: EL CLASICISMO

1. ¿En cuantas partes se divide el primer tiempo de una sonata? .....
2. ¿Qué tipo de textura musical predomina en el Clasicismo: la polifonía o la melodía acompañada? .....
3. ¿En qué se diferencia una sinfonía de una sonata desde el punto de vista formal? .....
4. ¿A qué llamamos música de cámara? .....
5. ¿Qué característica define el arte del Clasicismo? .....
6. ¿Qué plantilla instrumental adopta la orquesta clásica? .....
7. ¿Qué instrumentos se desarrollan y alcanzan su plenitud en la época clásica? .....
8. ¿Qué novedades introduce Mozart en la ópera clásica? .....
9. ¿Qué forma musical creó Joseph Haydn? .....
10. ¿Qué ciudad fue especialmente importante para la música del periodo clásico? .....
11. ¿Qué tres autores son considerados como los pilares fundamentales del Clasicismo? .....
12. ¿Por qué razón se llama clásico este periodo? .....
13. ¿Qué se entiende por *Bajo de Alberti*? .....
14. ¿En que periodo cronológico se desarrolla el Clasicismo? .....
15. ¿Qué acontecimientos históricos marcan el carácter del hombre y del artista clásico? .....
16. ¿Cuál es el objetivo principal de la música clásica? .....
17. ¿Qué autores italianos influyeron en el desarrollo del Clasicismo en España? .....
18. ¿Qué autores españoles destacan en el Clasicismo? .....
19. ¿Qué cambia el Clasicismo con respecto a la consideración social de los músicos? .....
20. ¿Qué cambia en el Clasicismo con respecto al uso que se daba a la música? .....

TEMA 5 y 6: EL ROMANTICISMO Y LA ÓPERA

1. ¿Cuáles son las características fundamentales del periodo romántico? .....
2. ¿Cuáles fueron los instrumentos protagonistas del Romanticismo? .....
3. ¿Cuáles fueron los ideales que defendía el Romanticismo? .....
4. ¿Cómo es el artista romántico? .....
5. ¿Cuáles son los géneros y formas de expresión favoritas de la música romántica? .....
6. ¿Qué cambios se observan en la orquesta romántica con respecto a la orquesta clásica? .....
7. ¿Qué papel juega el piano como instrumento romántico? .....
8. ¿Qué es un *lied*? .....
9. ¿Quiénes fueron los autores románticos que cultivaron el *lied*? .....
10. ¿Qué tipos de *lieder* hay .....
11. ¿Entre qué años se desarrolla el periodo romántico? .....
12. ¿Qué compositor alemán influyó en la consolidación del primer Romanticismo? .....
13. ¿Quién fue el pianista más influyente del periodo romántico? .....
14. ¿Cómo evolucionó el género sinfónico durante el Romanticismo? .....
15. ¿Qué autor francés marcó las nuevas tendencias dentro del mundo de la sinfonía romántica? .....
16. ¿Cuáles fueron los compositores de ópera que más influyeron en los diferentes países europeos durante las diferentes etapas del Romanticismo? .....
17. ¿Qué innovaciones introdujo Wagner en el género operístico? .....
18. ¿Cuáles son las características de la ópera romántica italiana? .....
19. ¿Qué ocurre con la música de cámara durante el Romanticismo? .....
20. ¿Qué nuevos instrumentos musicales se crearon durante el Romanticismo? .....

TEMA 7: ESCUELAS NACIONALISTAS

- 1.- ¿Cuál es el tema central del Nacionalismo? .....
- 2.- ¿Qué diferencias existen entre los llamados primer y segundo Nacionalismo? .....
- 3.- El Nacionalismo surge como reacción a .....
- 4.- ¿Qué país y qué autor se asocian con el nacimiento del Nacionalismo? .....
- 5.- ¿Podrías nombrar los miembros del *Grupo de los Cinco*? .....
- 6.- ¿Qué obra original de Mussorgski para piano fue orquestada por Ravel? .....
- 7.- Nombra un compositor ruso de música para ballet (p.e. *El Lago de los Cisnes*). .....
- 8.- Nombra un compositor ruso de Conciertos para piano. ....
- 9.- Nombra al compositor checo de *Mi Patria*. .....
- 10.- ¿Quién compuso *Peer Gynt*? .....
- 11.- ¿Qué compositor estadounidense, a caballo entre "lo clásico" y el jazz compuso *Porgy and Bess*? .....
- 12.-¿Qué país es considerado la cuna del Nacionalismo más avanzado? .....
- 13.-Nombra dos músicos húngaros considerados nacionalistas. ....

TEMA 8. EL IMPRESIONISMO

- 1.- ¿En qué país nació el Impresionismo? .....
- 2.- ¿En qué tendencia pictórica se inspira? .....
- 3.- ¿En qué músico se inspiraron los impresionistas? (aunque él mismo se definiera como antiimpresionista) .....
- 4.- Nombra al autor más representativo y más puramente impresionista. ....
- 5.- Explica la diferencia entre Música Impresionista y Música Descriptiva. ....
- 6.- Qué tipo de escalas se utilizan en el Impresionismo? .....
- 7.- El Impresionismo surge como una reacción a .....
- 8.- ¿En qué corriente literaria se inspira? .....
- 9.- ¿Qué músico descrito anteriormente (y por sí mismo) colaboró con Picasso y, a su vez, compuso obras como las "Gymnopédies" o las "Tres piezas en forma de pera"? .....
- 10.- Nombra algunas de las obras principales del Impresionismo musical. ....
- 11.- ¿Sabes cual fue el músico extranjero que compuso varias obras de inspiración española? .....
- 12.- ¿Qué obra de este estilo se considera un modelo de orquestación? .....
- 13.- ¿Quién compuso el *Concierto para la mano izquierda* y con qué objeto? .....
- 14.- Nombra dos músicos españoles influenciados en mayor o menor medida por el Impresionismo.

TEMA 9: EL NACIONALISMO ESPAÑOL

1. ¿Qué características tiene el Nacionalismo español? .....
2. ¿En cuántos periodos se divide? .....
3. ¿Qué compositores destacan en dichos periodos? .....
4. ¿En qué destacó Sarasate? .....
5. ¿Qué títulos destacan en la música para piano de Albéniz? .....
6. ¿Qué título destaca en la música para escena de Albéniz? .....
7. ¿Qué títulos destacan en la música para piano de Granados? .....
8. ¿Qué título destaca en la música para escena de Granados? .....
9. ¿Con qué violonchelista formó un trío Granados? .....
10. ¿Cuántas etapas tiene la obra de Falla? .....
11. Cita dos óperas de Falla. ....
12. Cita dos conciertos de Falla. ....
13. Cita dos ballets de Falla. ....
14. Cita cuatro obras de Turina. ....
15. Cita dos obras de un compositor alicantino. ....

CUESTIONARIO

TEMA 10: LA MÚSICA HASTA LA 2ª GUERRA MUNDIAL

- 1.- ¿Qué músicos son considerados como "puente" entre el Romanticismo y las tendencias posteriores? .....
- 2.- Enumera las características de la música de Mahler. ....
- 3.- ¿Qué músicos son considerados herederos de R. Wagner? .....
- 4.- Nombra al menos dos obras de R. Strauss. ....
- 5.- ¿Cuales son los períodos musicales de I. Stravinski? .....
- 6.- Características de esos períodos. ....
- 7.- ¿En qué país surge la Música Dodecafónica? .....
- 8.- Características de la Música Dodecafónica. ....
- 9.- Períodos estilísticos de A. Schönberg .....
- 10.- ¿Cuales son los tres músicos más representativos de la Música Dodecafónica? .....
- 11.- ¿Cual es la aportación fundamental del Futurismo a la Música? .....
- 12.- Nombra la obra fundamental de C. Orff. ....
- 13.- ¿En qué se basa el sistema de educación musical de C. Orff? .....
- 14.- Características del serialismo integral. ....
- 15.- ¿Cual es el principal compositor asociado al serialismo integral? .....
- 16.- ¿Qué es la música concreta? .....
- 17.- Qué innovación principalísima se produce a mediados del sigloXX con compositores como L. Nono, L. Berio, K. Stockausen y P. Boulez? .....
- 18.- ¿Qué músicos formaban el Grupo de los Seis? .....
- 19.- Características de la música de D. Milhaud. ....
- 20.- Nombra alguna obra de inspiración brasileña de D. Milhaud. ....
- 21.- ¿Qué músico estadounidense apreciaba y utilizaba con frecuencia el silencio (por ejemplo en su obra 4'33'')? .....
- 22.- Características fundamentales de la música compuesta por el músico a que alude la pregunta anterior. ....
- 23.- Quién fue el compositor de la obra para flauta sola "Density 21.5", llamada así por estar compuesta para un amigo cuya flauta era de platino, precisamente porque 21.5 es la densidad del platino? .....

AUDICIONES MÁS INTERESANTES

TEMA 1

- "Lo Mejor del Mejor Canto Gregoriano". Coro de monjes del Monasterio Benedictino de Santo Domingo de Silos. EMI.

TEMA 2

- **PALESTRINA**
  - "Misa del Papa Marcello". Coro Abadía de Westminster. S. Preston. ARCHIV DDD.
- **JUAN DEL ENZINA**. "Romances Et Villancicos". Salamanca 1496. HESPERION XX. Jordi Savall.
- **TOMÁS LUIS DE VICTORIA**. "Cantica Beatae Virginis" ("Ave María") LA CAPELLA REIAL DE CATALUNYA. HESPERION XX. Jordi Savall.

TEMA 3

- **VIVALDI**
  - "Las Cuatro Estaciones" T. Pinnock. The English Concert. ARCHIV DDD.
- **BACH**
  - "Seis Conciertos de Brandemburgo" PHILIPS.
  - "La Pasión según San Mateo". Sir George Solti. DECCA.
  - "Tocata y Fuga en Re menor". H. Walcha. DEUTSCHE GRAMMOPHON.
  - "El Clave bien temperado". W. Ladouska. RCK 5.
- **PURCELL**: "Music for the Funeral of Queen Mary", "Birthday Ode". Gardiner Collection. ERATO.
- **HAENDEL**: "Música para los Reales Fuegos Artificiales", "Música Acuática". "El Mesías". Chicago Symphony Orchestra. DECCA.
- **GLUCK**: "Orfeo y Eurídice". Von Otter. Hendricks. Gardiner. EMI Digital.

TEMA 4

- **HAYDN**: "Harmoniemesse". J. Ferencsik. I Tokody. Coro y Orquesta Filarmónica Eslovaca. HUNGAROTON DDD.
- "Cuarteto Italiano". PHILIPS.
- **MOZART**:
  - "Pequeña Serenata Nocturna". W. Boskouvsky. Conjunto Mozart de Viena. DECCA.
  - "Concierto para Piano" nº 21 ("Elvira Madigan"). J.

- Eliot Gardiner.
- "Sinfonía 41. Júpiter".
- "Misa de la Coronación"
- Dentro del repertorio operístico: fragmento a elegir por el profesor.
- **BEETHOVEN**:
  - "Las Nueve Sinfonías". Orquesta Filarmónica de Berlín. Karajan. DEUTSCHE GRAMMOPHON.
  - (a elegir:)
    - "Sonata nº 14" Claro de Luna,
    - "Sonata para Piano nº 23" "Appassionata" op.57
    - "Fidelio", fragmento, única ópera del compositor.
  - Essential Beethoven. Sir George Solti. 2 CD. DECCA.

TEMA 5

- **SCHUBERT**:
  - Quinteto "La Trucha". C. Curzon. DECCA.
  - Sinfonía nº 9 "La Grande" W. Furtwängler. DEUTSCHE GRAMMOPHON
  - "Lieder Variados" D. Fischer- Dieskau (barítono). 16 lieder. Recital de Salzburgo. ORFEO.
- **BERLIOZ**:
  - "Sinfonía Fantástica". C. Davis. Concertgebouw. PHILIPS.
  - "Harold en Italia". C. Davis. Sinfónica de Londres. RCA mono.
  - "Benvenuto Cellini". C. Davis. N. Gedda. Coro de Covent Garden. Sinfónica de la BBC. PHILIPS 3.
- **CHOPIN**:
  - "Nocturnes" DEUTSCHE GRAMMOPHON. Classikon. Daniel Barenboim.
- **MENDELSSOHN**:
  - "Concierto para violín en mi menor", Obertura "El Sueño de una Noche de Verano", "Romanzas sin Palabras", Sinfonía nº 4 "Italiana". Basic Mendelssohn. DEUTSCHE GRAMMOPHON.
  - "Elías" (oratorio). Sir Neville Marriner. PHILIPS.
- **SCHUMANN**:
  - "Escenas de niños" C. Haskil. PHILIPS.
  - Sinfonía nº 1 "Primavera" (sinfonías de la 1ª a la 4ª). O.Klemperer. EMI 2.
  - "Carnaval de Viena" op.26. Benedetti. DEUTSCHE GRAMMOPHON
- **LISTZ** :
  - Rapsodias Húngaras. Kurt Masur. PHILIPS -
  - Conciertos para piano nº 1 y 2. C. Davis. C. Arrau. Sinfónica de Londres. PHILIPS.
  - "Sinfonía Fausto". L. Bernstein. Sinfónica de Boston. DEUTSCHE GRAMMOPHON.
- **BRAHMS**:
  - "Danzas Húngaras" (nº 1 al 21). Claudio Abbado. Filarmónica de Viena. DEUTSCHE GRAMMOPHON DDD.
  - "Conciertos para piano nº 1 y 2". K. Böhm.

AUDICIONES MÁS INTERESANTES

Filarmónica de Viena. DECCA.

- "Variaciones sobre un tema de Haydn". B. Walter. CBS.

TEMA 6

- WAGNER:

- "Oberturas y Preludios" Kart Böhm. Otto Verdes. DEUTSCHE GRAMMOPHON. Double CD.

- ROSSINI:

- "El Barbero de Sevilla". C. Abbado. T. Berganza. L. Alba. Sinfónica de Londres. DEUTSCHE GRAMMOPHON.

- VERDI:

- "Nabucco" V. Gui. M. Callas. San Carlo de Nápoles. MELODRAM.
- "Rigoletto". R. Kubelik. R. Scotto. Escala de Milán. DEUTSCHE GRAMMOPHON 2
- "La Traviata". F. Ghione. M. Callas. A. Kraus. San Carlos de Lisboa. EMI 2.

- PUCCINI:

- "Turandot". Z. Mehta. J. Sutherland. L. Pavarotti. M. Caballé. Filarmónica de Londres. DECCA 2.
  - "La Bohème". H. von Barajan. M. Freni. L. Pavarotti. Filarmónica de Berlín. DECCA 2.
  - "Madame Butterfly". T. Serafin. R. Tebaldi. C. Bergonzi. Academia de Santa Cecilia Roma. DECCA 2
- ### - SOROZABAL:
- "La Tabernera del Puerto". María Bayo. Plácido Domingo. Juan Pons. Orfeón Donostiarra. Orquesta Sinfónica de Galicia. Víctor Pablo Pérez. AUDIVIS VALOIS.

TEMA 7

- TCHAIKOVSKY:

- "La Bella Durmiente" Op. 66. NAXOS. 3 CD
- "El Lago de los Cisnes", "Cascanueces"

- RACHMANINOFF:

- "Piano Concertos" 1-4. Double DECCA
- Smetana: - "Ma Vlast" (Mi Patria). R. Kubelik. Filarmónica de Viena. DECCA 2.
- "Vltava" (El Moldava). V. Talich. Filarmónica Checa. SUPRAPHON.

- DVORAK: - "Sinfonía del Nuevo Mundo" (nº 9). K. Ancerl. Filarmónica Checa. SUPRAPHON.

TEMA 8

- DEBUSSY:

- "Imágenes", Preludio a la siesta de un fauno", "Nocturnos". Grandes Épocas de la Música. PLANETA- AGOSTINI.

- RAVEL:

- "La Valse", "Bolero", "Rapsodia Española" etc. Orchestral Works. EMI CLASSICS. 2 CD.

TEMA 9

- ALBÉNIZ:

- "Suite Iberia". A. de la Rocha. DECCA 2. DDD.

- GRANADOS: - "Goyescas" nº 1 a 7. A. de la Rocha. DECCA.

- FALLA:

- "Noches en los Jardines de España" Daniel Barenboim. ERATO.
- "El Amor Brujo" (ballet completo) A. Argenta. T. Berganza. STRADIVARIUS.
- "El Sombrero de tres Picos" (ballet completo) E. Ansermet. T. Berganza. DECCA.

- TURINA:

- "Danzas fantásticas", "Sinfonía Sevillana", "La Procesión del Rocío"
- "Danzas Fantásticas" BMG Classics. RED SEAL.

TEMA 10

- MAHLER:

- "Nueve Sinfonías". R. Kubelik. Radio de Baviera. DEUTSCHE GRAMMOPHON 10.

- STRAVINSKY:

- "La Consagración de la Primavera", "El Pájaro de Fuego" etc The Great Ballets. Igor Markevitch. London Philharmonic Orchestra. PHILIPS. 2 CD.

- SCHÖENBERG:

- "Noche Transfigurada". Sexteto de Viena. EMI.
- "Pierrot Lunaire". P. Boulez. H. Pilarczyk (soprano). Domaine Musical. ADÈS.
- Carl Orff: - "Carmina Burana". James Levine. Orquesta Sinfónica de Chicago. DEUTSCHE GRAMMOPHON.

ANEXO I

LA MÚSICA Y LAS TIC
CLÁSICOS POPULARES DEL SIGLO XX
(Discografía citada)

ANEXO II

COMPOSITORES DE LA REGIÓN DE MURCIA

INICIACIÓN A LA HISTORIA DE LA MÚSICA

FICHA DE AUDICIÓN

TÍTULO: .....

FRAGMENTO   COMPLETA

AUTOR: .....

ÉPOCA: ..... **SIGLO:** .....

RELIGIOSA   PROFANA

VOCAL

CANTIDAD DE VOCES: .....

TIPOS DE VOCES: .....

AGRUPACIÓN: .....

IDIOMA: .....

TRATAMIENTO DEL TEXTO:

SILÁBICO

MELISMÁTICO

NEUMÁTICO

FORMA: .....

TEXTURA: .....

INSTRUMENTAL

INSTRUMENTOS:

CUERDA: .....

VIENTO: .....

PERCUSIÓN: .....

ORQUESTA .....

AGRUPACIÓN: .....

FUNCIÓN: .....

FORMA MUSICAL: .....

TEXTURA: .....

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

LA INFORMACIÓN DE ESTE RECOPILOTARIO HA SIDO TOMADA DE:

- El Canto Gregoriano Katharine Le Mée. Ediciones Temas de Hoy.
- La Discoteca Ideal de la Música Clásica. Planeta Enciclopedias.
- Enciclopedia Británica. Britannica. 1992.
- Música y Actividades Musicales- BUP 1. Everest.
- Gran Enciclopedia. Salvat.
- Pequeña Historia de la Música. Carlos Gómez Amat. Joaquín Turina Gómez. Alianza Cien. Grupo Anaya.
- Historia de la Música. R. Fenollosa. I. Reig. D. Rubio. Aladraba Editorial. Hermes Editora General S.L
- Los Grandes Compositores. 2 tomos. Harold C. Schonberg. Ma Non Troppo.
- Gran Enciclopedia de la Música. Tiempo
- Encarta 2000.
- Historia de la Música española e hispanoamericana. José Subirá. Editorial Barcelona-Salvat. 1953
- 100 biografías en la Historia de la Música. Guillermo Orta Velázquez. Ed. Joaquín Porrúa
- Carlos Valcárcel, Cronista oficial de la ciudad de Murcia. Artículo: 75 años de la fundación del Conservatorio aparecido en la revista Cadencia (Murcia, año 7, nº 12, Diciembre 1994)
- La música en Murcia a partir de la Guerra Civil Española. Juan Lanzón Meléndez. Tesis Doctoral. (1939-1975)
- Programación de Actuaciones I Semana de Música Murciana, Noviembre de 1979. Folleto Publicado por la Excm. Diputación Provincial y Excmo. Ayuntamiento de Murcia. Biblioteca Regional de Murcia.
- Catálogo de Compositores Iberoamericanos:
- Historia, testimonio y análisis de un músico de cine. Gregorio García Segura. Josep Lluís Falcó Editora Regional de Murcia (1994).
- Remembranzas de un viejo Secretario. Ayuntamiento de Cartagena (1997) José Gómez Vázquez, Doy fe
- Medio siglo de artistas murcianos. (1952) Antonio Oliver
- Archivo del Orfeón Murciano Fernández Caballero