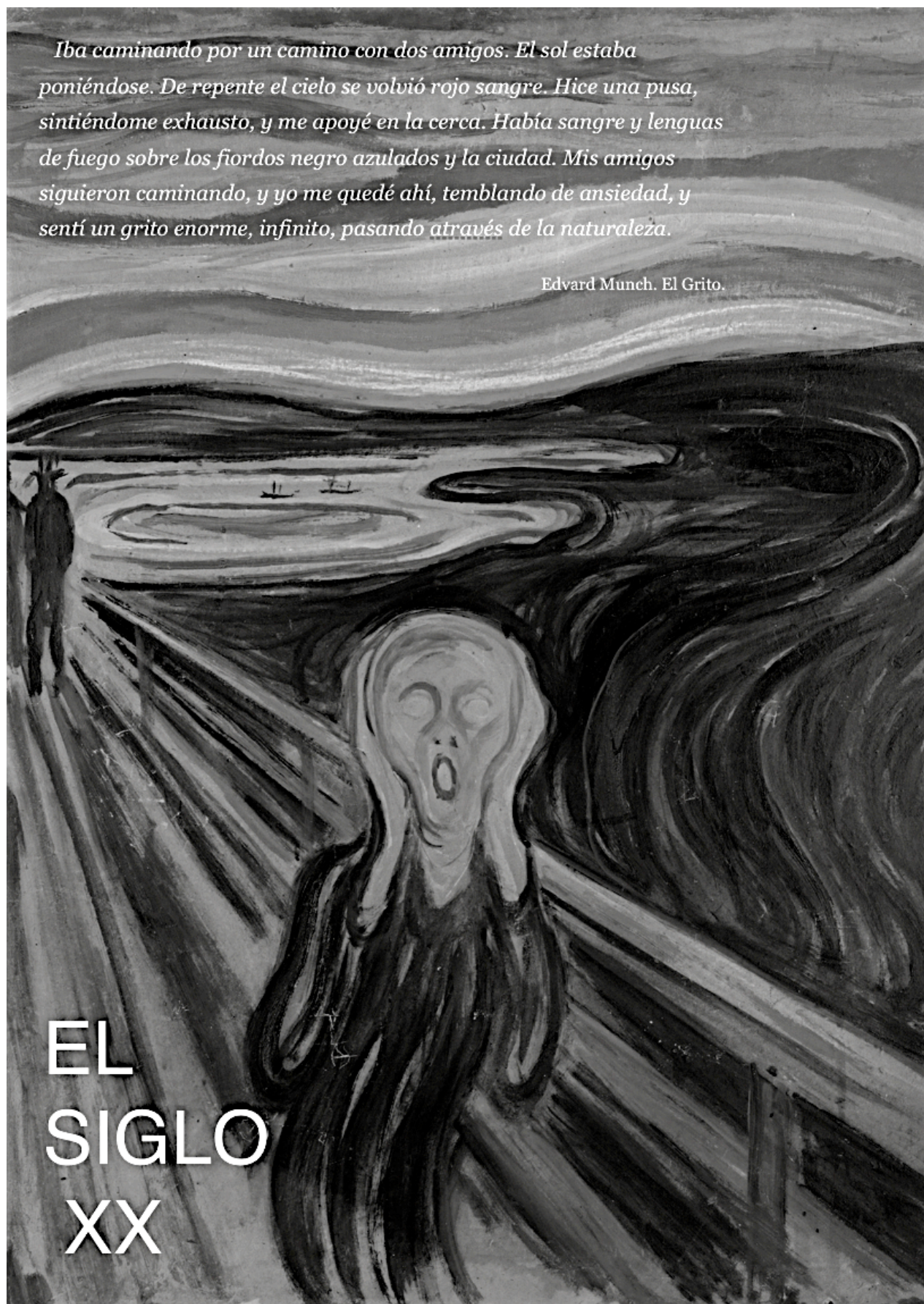

Iba caminando por un camino con dos amigos. El sol estaba poniéndose. De repente el cielo se volvió rojo sangre. Hice una pausa, sintiéndome exhausto, y me apoyé en la cerca. Había sangre y lenguas de fuego sobre los fiordos negro azulados y la ciudad. Mis amigos siguieron caminando, y yo me quedé ahí, temblando de ansiedad, y sentí un grito enorme, infinito, pasando através de la naturaleza.

Edvard Munch. El Grito.

EL
SIGLO
XX

1. INTRODUCCIÓN

Desde el punto de vista cronológico, a la música de este periodo se le llama **música contemporánea** y tiene su origen en los **movimientos nacionalistas** del último **Romanticismo** que darán lugar a otras tendencias, en cierto modo continuistas, como el **Impresionismo** o el **Expresionismo**.

CONTEXTO HISTÓRICO:

El siglo XX es un periodo de cambios acelerados. El desarrollo de las **comunicaciones** y de las **tecnologías** van a influir en gran medida durante el transcurso de este periodo. Sin embargo, los problemas socioeconómicos y políticos derivados de la **Revolución Industrial** culminan a principios de siglo con la **Primera Guerra Mundial** (1914-1918) y la **Revolución Rusa** (1917) y más tarde con la **Segunda Guerra Mundial** (1939-1945). Estos hechos sacuden hasta lo más íntimo las conciencias de la población. El panorama europeo es desolador ya que las guerras trajeron millones de muertos y muchas personas se vieron obligadas a abandonar sus países.

Sin embargo, nada más terminar **Segunda Guerra Mundial** se inicia una reconstrucción que abarcará todos los ámbitos: político, económico, social, ético y, por supuesto, artístico. El auge de la **tecnología**, los **medios de transporte** y las **telecomunicaciones** convierten a nuestro planeta en una aldea global que conoce casi con total inmediatez lo que ocurre en el mundo entero.

CONTEXTO CULTURAL:

El siglo XX es un periodo en el que los cambios y las novedades en el mundo del arte se van a dar con gran **velocidad**. Nunca antes, en la historia se había visto proliferar tal cantidad de escuelas, movimientos y novedades como ahora. Los cambios y las tendencias se suceden de forma acelerada. Estamos ante una época de replanteamiento estético y formal del arte. Todos los movimientos que surjan tendrán un nexo común: **el deseo de ruptura con el pasado**.

El contacto de la sociedad europea con culturas lejanas, propiciado por el avance de las comunicaciones y las exposiciones universales aportará nuevos horizontes a la creación artística. Desde finales del siglo XIX la **pintura** asume un liderazgo indiscutible en el terreno artístico, ya que encabezaré todos los cambios y vanguardias que vayan surgiendo en el transcurso del siglo XX.

CONTEXTO MUSICAL:

El mundo de la música también se verá influido por ese cambio social y cultural. La música, cuyos recursos tradicionales habían sido explotados hasta la saciedad por los autores románticos, busca abrirse nuevos caminos y romper con el pasado. Gran cantidad de estilos vanguardistas musicales se irán yuxtaponiendo en el transcurso del siglo en busca de la **novedad** y la **experimentación**, a través de un cambio estético que dará lugar a las composiciones más variopintas.

La aparición de nuevos géneros como el **jazz** o el **rock** y sus derivados arrebatará a la música culta el protagonismo, casi exclusivo, del que había gozado durante siglos. Poco a poco se irá convirtiendo en una música de **minorías**, ajena al éxito y a los intereses **comerciales**. En la segunda mitad de siglo, la llegada de la tecnología alterará la forma de componer e interpretar la música. Los medios electrónicos e informáticos tendrán una función importante dentro del fenómeno musical.

CARACTERÍSTICAS MUSICALES

Aunque es complicado establecer unas características generales al abordar la multitud de corrientes que se van a dar en este siglo, cada una de ellas con sus propios fundamentos, vamos a destacar algunas ideas generales:

- La pérdida de **unidad** estilística y técnica se hace evidente ya que no hay un lenguaje y un tipo de expresión únicos, sino una **pluralidad** de movimientos. Cada compositor busca su propio lenguaje musical para expresarse.
- La **ruptura** con el pasado se manifiesta en el progresivo abandono del lenguaje tonal, que parece haber llegado a su fin. El **ritmo** adquiere gran protagonismo.
- Búsqueda de la **novedad**, ninguna obra puede parecerse a otra y para ello hay que experimentar con todo lo que se tenga a mano. Cualquier objeto puede ser capaz de producir música.
- El compositor no busca la belleza de melodías, sino llamar la atención del oyente, por lo tanto nos encontraremos ante piezas **extrañas** que no tienen nada que ver con la música que se había realizado hasta entonces.
- En algunas corrientes, sobre todo en la 2ª mitad de siglo, el compositor acompaña su obra con textos explicativos propios para que la obra se pueda interpretar y entender, ya que a menudo se usan sistemas de notación no convencionales. Además, en esta época, entrarán en juego los avances **electrónicos e informáticos**.

2. LA MÚSICA EN LA 1ª MITAD DE SIGLO

A comienzos de siglo, los nuevos lenguajes se fueron imponiendo de manera gradual, y con mucha dificultad, en un mundo aún dominado por los últimos grandes compositores del **Postromanticismo** y del **Nacionalismo**. Compositores que, a pesar de componer en el umbral del siglo XX, tuvieron una gran influencia posterior.

La nueva concepción de componer vino de dos ciudades diferentes, que fueron **París y Viena**. En el primer caso con las aportaciones del **Impresionismo** de la mano de C. **Debussy**, que supone un punto de partida para la música de vanguardia; en el segundo con la ruptura que suponía la música de **Arnold Schoenberg** y sus discípulos en la **Escuela de Viena**.

Hubo otras rupturas, incluso más radicales, como la del Futurismo en Italia, que aunque no tendrán mucha vigencia como corriente estética, influirán en los movimientos que tendrán lugar en la 2ª mitad de este siglo. Otros movimientos, como el Neoclasicismo, intentarán devolver a la música a sus cauces tradicionales.

IMPRESIONISMO

El Impresionismo puede considerarse como la primera manifestación contemporánea del siglo XX. En las últimas décadas del Romanticismo, un grupo de pintores franceses se interesaron por el trabajo al aire libre. Un lienzo de Claude Monet titulado "Impresión, sol naciente" será el origen del movimiento impresionista, estilo que adoptarán otros pintores y que más tarde se trasladará al mundo de la música. Se trata de pinturas que plasman paisajes y ambientes difuminados, en las que no se busca la perfección y realismo del cuadro, sino la impresión que produce en los ojos de quien lo observa.

El impresionismo musical será un movimiento típicamente francés, relacionado con la tendencia pictórica. Posiblemente es la corriente más novedosa y original de todas las que se dan en esta época. El compositor más destacado de este movimiento es Claude Debussy, con obras como "Preludio a la siesta de un fauno" (1894). Al igual que la pintura impresionista, la música de Debussy es una música de atmósferas y de sentimientos sutiles, carente de la grandiosidad post-romántica.

EXPRESIONISMO

El término **Expresionismo** aparece a partir de 1911 para designar un estilo pictórico en el que, poco a poco forma y color dejan de estar obligados **no se** a imitar la realidad. Este movimiento es predominantemente alemán y afectará a la música y literatura, además de a la pintura. Se caracteriza por buscar la expresión del alma del ser humano de forma dura y pesimista. El tema principal del **Expresionismo** es el hombre y su vivencia interior llena de conflictos y temores, que muestra una realidad marcada por el dolor y la angustia. La obra "El grito" de **Edward Munch** es considerada como la primera manifestación expresionista. En música, el compositor más representativo de esta tendencia es **Arnold Schoenberg**, que considera la música como medio para expresar la personalidad del hombre. Una de las obras más destacadas de esta corriente es "**Pierrot Lunaire**".

Las principales características del Expresionismo son:

- Búsqueda de lo dramático mediante el uso constante de disonancias que producen una **tensión continua**, sin momentos de reposo.
- Utilización de un sistema **atonal**, que rompe con todas las reglas tradicionales de organización melódica y armónica.
- Pérdida del concepto de melodía en favor de un canto recitado (**sprechgesang**), que tiene como objetivo la expresión violenta y agresiva del texto.
- Normalmente son obras para pequeñas formaciones de cámara, en las que cada instrumento tiene el papel de solista.

NEOCLASICISMO

El Neoclasicismo (nuevo Clasicismo) surge entorno a 1920 como reacción al Post-Romanticismo, el Impresionismo y el Expresionismo. Es quizá el movimiento que menos novedades aporta durante este periodo; supone una vuelta a la claridad formal del Clasicismo, y el rechazo a una concepción expresiva de la música cargada de significados subjetivos.

Se vuelve al cultivo de las formas y géneros clásicos, buscando una nueva sencillez, ya que aspira a devolver a las obras musicales la comprensibilidad y el placer para el oído. Por esa razón, la mayoría de las obras de este movimiento recuperan la tonalidad clásica.

Entre los principales representantes de esta tendencia se encuentra el francés **Erik Satie** y el llamado "Grupo de los Seis", cuyos ideales fueron expuestos en 1918: "basta ya de nubes, olas, ondas y fragancias nocturnas. Necesitamos una música con los pies en la tierra, una música cotidiana,...". Una conocida obra de Satie es la titulada "Gymnopédie n° 1". Otro conocido autor de inspiración neoclásica fue el ucraniano **Sergei Prokofiev** que compuso obras como "La Sinfonía clásica op. 25" o el ballet "**Romeo y Julieta**". Esta corriente ha tenido continuadores hasta la actualidad.

3. LA MÚSICA EN LA 2ª MITAD DE SIGLO XX

Herederos de las novedades aportadas en las primeras décadas, durante la segunda mitad de siglo el arte en general y en particular la música siguen las pautas de ruptura con lo establecido marcadas por los autores de las generaciones anteriores.

Ya ha desaparecido de forma definitiva el lenguaje universal tonal, llegamos en este periodo a la concreción de estilos artísticos mucho más radicales e individualistas, en los que todo es válido para crear una obra de arte, que, muy a menudo, va a sorprender al un público que no está preparado para este tipo de música.

Por primera vez en la historia de la música los medios electrónicos, que se van desarrollando debido al gran avance de la tecnología, formarán parte de la composición. Los instrumentos tradicionales van dejando su sitio a otros instrumentos de nueva creación, que se congregarán en el laboratorio musical y más tarde en el ordenador.

LA MÚSICA ELECTRÓNICA

Esta corriente surge influenciada por la música concreta. Como hemos visto, esta música se basaba en la grabación de un conjunto de sonidos reales que se manipulaban; sin embargo, en la música electrónica el sonido es creado en un laboratorio, son sonidos que no existen en la realidad, que se crean, se procesan y se graban electrónicamente.

Este tipo de música suprime totalmente los intérpretes y las partituras. El laboratorio musical es el centro de creación del artista. Aquí el compositor utiliza sintetizadores y otros aparatos electrónicos para generar el sonido. Entre los compositores más destacados de este movimiento está: Karl Stockhausen, que desde 1953 dirige el Estudio de Música Electrónica de Colonia (Alemania). Su obra más conocida es "El canto de los adolescentes". Otros autores que seguirán los pasos de Stockhausen son Luciano Berio y Bruno Maderna.

La música electrónica se unirá a la música concreta, dando lugar a obras cuyo contenido es en parte grabaciones de sonido real y otros creados por medios electrónicos. A esta música se le conoce como Electroacústica, y se convertirá en uno de los procedimientos más empleados por casi todos los compositores del siglo XX. La conocida como música Estocástica puede considerarse una fase más del desarrollo de la música electrónica; consiste en la introducción del ordenador en el campo de la composición, que debidamente programado, calcula combinaciones de sonidos y crea obras musicales.

4. CUESTIONARIO

1. INTRODUCCIÓN

1. ¿Dónde tiene su origen la **música contemporánea**?
2. ¿Qué **tres** hechos históricos destacarán en la sociedad europea de la **primera mitad** del siglo XX? Explica cuál es su origen común.
3. ¿Cómo cambiará el mundo tras la **Segunda Guerra Mundial**?
4. ¿Qué caracteriza el **siglo XX**?
5. ¿Qué **arte** liderará las vanguardias del siglo XX?
6. ¿Qué aspectos dirigirán la evolución de las **vanguardias** musicales?
7. ¿Cómo influirá la aparición de nuevos géneros como el **Jazz** o el **Rock**?
8. ¿Qué características generales podemos encontrar en la multitud de **corrientes** que se van a dar en el siglo XX?

2. MÚSICA EN LA 1ª MITAD DE SIGLO

1. ¿Cómo influyeron **París** y **Viena** en la nueva concepción de componer del siglo XX?
2. ¿Qué otros movimientos producirán una **ruptura** más radical o intentarán devolver a la música a sus cauces **tradicionales**?
3. Elabora un resumen sobre el **Impresionismo**.
4. Elabora un resumen sobre el **Expresionismo**.
5. Enumera las principales características del **Expresionismo**.
6. Elabora un resumen sobre el **Neoclasicismo**.

3. LA MÚSICA EN LA 2ª MITAD DE SIGLO XX

1. Describe las características de la música de la segunda mitad del siglo XX.
2. Elabora un resumen sobre la **música electrónica del siglo XX**.