

Historia de la música

Los orígenes de la música

El concepto de música tiene muchas acepciones, pero la que más se acerca a su significado es la del arte de combinar los sonidos en una sucesión temporal. **Es una de las artes más valoradas por la sociedad y es la que más presencia tiene en el desarrollo de nuestra vida diaria.**

En el mundo occidental la música tiene sus raíces en la Grecia antigua donde la música aparece como un fenómeno ligado a la necesidad del hombre de comunicar sentimientos y vivencias. La música coral era el elemento básico en la educación de los jóvenes espartanos y era un elemento fundamental dentro de las tragedias griegas.

Era una época en la que predominan los elementos rítmicos sobre los melódicos y la voz humana tenía una clara primacía sobre los instrumentos. Éstos eran pocos y no demasiado variados; sin embargo, se conocían ya instrumentos de viento, como la flauta de Pan, y de cuerda como las cítaras o arpas.

Los griegos también fueron los primeros en imaginar, en el siglo VI a.C., un sistema de notación relativamente conciso, que utilizaba como signos los caracteres de un alfabeto arcaico, rectos, invertidos o inclinados, según respondieran al sonido natural, a un semitono o a la elevación de un cuarto de tono.

La música griega estaba hecha para perezosos ya que no se apartó de un patrón estrófico simplista, es decir: una estrofa que se repetía infinitamente sobre un ritmo y una melodía idénticas.

Otro principio fundamental de la música en la Grecia clásica, y que se ha prolongado hasta nosotros a través del gregoriano, era la indivisibilidad de los primeros tiempos. Esto significa que la unidad rítmica más pequeña de una pieza podía multiplicarse, pero no dividirse.

Los sonidos se agrupaban en pies, similares a nuestros compases; los tiempos fuertes se marcaban golpeando el suelo con el zapato (thesis), y los tiempos débiles se traducían por la elevación del zapato o de la mano (arsis). La agrupación de un cierto número de pies constituía una unidad de frase, el kolon, que correspondía a un verso entero del texto poético.

La música medieval

Durante este periodo (IV-VI) se desarrollaron dos tipos de música la cristiana y la profana. Veamos a continuación sus aportaciones a la evolución de este arte.

La música cristiana.- Los cambios producidos por el feudalismo en las sociedades también afectaron a la música. En primer lugar existía una profunda preocupación por la religión, lo que favoreció el desarrollo de la música litúrgica a partir del siglo XI y cuya máxima expresión es el canto gregoriano, **una melodía, cantada al unísono, que traducía el sentimiento religioso por la propia fuerza de su elocuencia, sin apoyos armónicos ni rítmicos.**

Durante este periodo también se crearon los primeros sistemas de notación musical, es decir, los neumas.

Los neumas son una combinación de barras y puntos que aparece en ciertos fragmentos de los manuscritos a mediados del siglo XI y que deriva de los acentos de la escritura literaria. Las barras inclinadas corresponden a las notas agudas y los puntos a las notas graves. Estos signos no dan ninguna indicación sobre los intervalos ni la altura absoluta de los sonidos.

Con el tiempo estos sistemas se fueron perfeccionando y homogeneizando hasta derivar en el pentagrama y en las siete notas clásicas. El pentagrama de cinco líneas apareció en España en el siglo XIII.

La música profana.- **Paralelamente a la música cristiana se estaba desarrollando la música profana o trovadoresca.** No se poseen muestras de muchas canciones profanas de la Edad Media anteriores al siglo XI, sin embargo, el repertorio debió de ser muy abundante, a juzgar por la cantidad de edictos eclesiásticos que lo condenaban.

Los trovadores fueron los primeros poetas-músicos que adoptaron el latín como lengua común. Son hombres que han dejado de ser guerreros como sus antepasados y que han recibido la educación en abadías. Algunos de los géneros que crearon fueron las trovas, las tiradas estróficas, los rondós trovadorescos y los cantares de gesta que derivan de la letanía eclesiástica. Sus largas sucesiones de versos se cantan sobre la misma frase melódica.

A partir del siglo XII y a medida que se afirmaban y definían los modos y la música adquiría un carácter tonal, **surge la polifonía, es decir, el arte de combinar sonidos distintos.** Sobre una voz que sostiene la melodía se van agregando otras voces, en variaciones horizontales y verticales.

Este periodo se caracteriza porque surgen nuevas formas, se perfeccionan los sistemas de notación y se impone, en el campo religioso, la misa como la forma más importante de música litúrgica. También es una época en la que empiezan a surgir los grandes compositores como Antonio Cabezón o Palestrina.

El Renacimiento

Se denomina Renacimiento al movimiento cultural que surge en Europa en el siglo XIV, y que muestra como característica esencial su admiración por la antigüedad grecolatina.

En el plano de la música, este movimiento aportó algunos cambios. **La música profana adquirió más importancia y se desarrolló con gran fuerza la forma operística, se crearon nuevos instrumentos como el clavicordio y el clavicémbalo.**

También se refuerzan los aspectos rítmicos de la música, así como se libera y se perfecciona la armonía.

Características.-La música española del Renacimiento no es una simple rama de la polifonía flamenca, sino que España practicó la polifonía al mismo tiempo que Francia. A mediados del siglo XII se cantaba a dos o tres voces en Santiago de Compostela.

Toda esta polifonía española es reconocible por su simplicidad de escritura, pareciendo incluso pobre y arcaica si se la compara con la sabia elegancia de la canción francesa que a menudo le sirve de modelo.

En la música instrumental del Renacimiento español, el puesto de honor recae sobre las abundantes composiciones para vihuela, **un instrumento de cuerdas punteadas que se halla a medio camino entre el laúd y la guitarra.** El repertorio de los vihuelistas comprende acompañamientos de melodías vocales, transcripciones de chansons, madrigales y danzas. El precursor de la vihuela fue Luis Millán.

Obras.- Ya en el siglo XV, el documento fundamental es el **Cancionero de Palacio**, una antología compilada entre 1480 y 1510 de cuatrocientas sesenta piezas profanas que van de la elegía amorosa a la canción báquica, para tres o cuatro voces. Entre los innumerables compositores del Cancionero el más conocido es Juan de la Encina (1468-1510).

Compositores.- **La gran figura de la época fue Tomás Luis de Victoria** quien, gracias a una beca, se trasladó a Italia donde viviría durante veinticinco años. Recibió clases de Palestrina y fue ordenado sacerdote en 1569. En 1583 dedicó a Felipe II una colección de misas, y regresó a España hacia 1589. Victoria se convirtió en el maestro de música del convento de las Descalzas Reales y tras la muerte de la emperatriz acabó sus días ejerciendo la modesta función de organista.

El barroco

El Barroco es un período artístico que se sucede en los siglos XVII y XVIII. En esta época la música será utilizada por las monarquías absolutistas para engrandecerse frente al pueblo.

Por otra parte, la música religiosa responde a los planteamientos de la Contrarreforma que había promovido el Concilio de Trento y de la Reforma Luterana, cuyo máximo exponente será la música de Juan Sebastián Bach.

Características.- La música barroca es música de contrastes tímbricos, melódicos, rítmicos, etc. En España florecen la Zarzuela y la Tonadilla. Los instrumentos se perfeccionan y los compositores ensayan nuevas combinaciones y posibilidades sonoras. La armonía se hace más amplia y más rica, y poco a poco se va renunciando a la idea de que la armonía era una relación matemática.

En este periodo se definieron nuevas formas musicales que serían básicas en la evolución posterior de la música como la sonata, la sinfonía o el concierto con solista.

En Francia la ópera triunfa de la mano de Lully y se va definiendo una escuela nacional. Este género musical también tenía sus estrellas, sus monstruos sagrados que arrastraban a las masas, pero de una especie muy particular: eran **los castrados, o castrati, que conservaban el timbre agudo y la tesitura elevada de un muchacho con la potencia respiratoria de los adultos.** En el siglo XVII, la fabricación de castrados se había convertido en un arte completamente instaurado en las costumbres italianas. Se castraban entre los nueve y los trece años a los niños cuyas voces infundían esperanza.

Los instrumentos más característicos del Barroco son la familia de cuerda de los violines, que sufren una gran transformación. Varios de los instrumentos del Renacimiento dejaron de usarse. No obstante, permanecieron: la trompeta, el trombón, la flauta, el órgano, el arpa, el clavicémbalo; y todos se perfeccionaron. Los nuevos son: la familia del violín, el oboe, el fagot, el timbal y la guitarra.

Compositores.- Dos grandes escuelas predominan en Europa durante el Barroco, la italiana con **Vivaldi, Corelli, Torelli o Monteverdi**; y la alemana, dominada por la figura de **Johann Sebastián Bach**, pilar sobre el que se cimienta todo el arte musical posterior. En las próximas lecciones les proporcionaremos más datos sobre Vivaldi y Bach, los compositores más representativos del Barroco.

Johann Sebastian Bach

Johann Sebastián Bach fue un compositor alemán que vivió entre 1685 y 1750, organista y compositor alemán del periodo barroco. Fue uno de los más grandes y productivos genios de la música europea. Bach nació el 21 de marzo de 1685 en Eisenach, Turingia, en el seno de una familia que durante siete generaciones dio origen, al menos, a 53 músicos de importancia, desde Veit Bach hasta Wilhelm Friedrich Ernst Bach. Johann Sebastián recibió sus primeras lecciones musicales de su padre, Johann Ambrosius, que era músico de la ciudad. A la muerte de su padre, se fue a vivir y estudiar con su hermano mayor, Johann Christoph, por entonces organista de Ohrdruff.

No sólo compuso música coral, sino también instrumental. **Es especialmente importante su creación en el campo de la música para órgano, clavicémbalo y orquesta.**

Características.- La trascendencia de la música de Bach se debe, en gran parte, al alcance de su intelecto. **Es conocido como el maestro supremo del contrapunto.** Era capaz de entender y usar cualquier tipo de recurso musical existente en el barroco, desde los ritmos de la danza francesa hasta el estilo contrapuntístico de Alemania. Al mismo tiempo, podía escribir para voz y para diversos instrumentos sacando el máximo partido de las propiedades de construcción y afinación de cada uno de ellos.

Su capacidad para explotar y valorar los recursos, estilos y géneros musicales le permitió introducir importantes cambios de lenguaje instrumental. Así por ejemplo, podía tomar una composición italiana para varios instrumentos, como un concierto para violín, y transformarla en una obra para cémbalo solo.

Mediante el estudio de intrincadas líneas melódicas, **era capaz de reducir la compleja estructura de una fuga a varias voces y adaptarla para un instrumento como el violín o el violonchelo.** Los juegos de preguntas y respuestas, y las dispersas texturas de los recitativos operísticos, se pueden encontrar en algunas de sus obras para tecla. La grandeza de Bach no se debió, por supuesto, sólo a su facilidad técnica. Es la expresividad de su música, presente sobre todo en sus trabajos vocales, lo que transporta y transmite su humanidad, y conmueve a quienes la escuchan.

Vivaldi

Antonio Lucio Vivaldi nació un 4 de marzo de 1678 en Venecia y murió el 28 de julio de 1741 en Viena. Hijo de un violinista profesional que tocaba en San Marco y que pudo estar involucrado en producciones operísticas, Antonio Vivaldi fue educado para el sacerdocio y ordenado en 1703. Sin embargo, al poco tiempo después de ser ordenado, Vivaldi dejó de oficiar Misa argumentando que su mala salud no se lo permitía.

En 1703 fue nombrado Maestro di Violino en el Ospedale della Pietà, uno de los orfanatos femeninos venecianos. Permaneció allí hasta 1709 y trabajó como Maestro de Concerti entre 1711 y 1716. Mientras se alejó de Venecia mantuvo su contacto con la Pietà enviando los conciertos por correo cada mes. Desde 1735 a 1738 fue Maestro di Capella y después siguió dirigiendo o escribiendo conciertos para ocasiones especiales.

Características.- Fue el primer compositor en utilizar la forma ritornello regularmente en los movimientos rápidos, un uso que se transformó en un modelo. Lo mismo se aplica a su estructura de tres movimientos (rápido-lento-rápido). Sus métodos de asegurar una mayor unidad temática fueron ampliamente imitados, especialmente la integración de material solista y ritornello, sus vigorosos patrones rítmicos; su figuración instrumental y el empleo de secuencias.

Sus obras.- La reputación de Vivaldi se acrecentó con sus primeras publicaciones: **Trío sonatas** (probablemente 1703-5), **Sonatas para violín** (1709) y especialmente sus **12 conciertos de la serie L'Estro Armonico Op.3** (1711). Este grupo, que contiene algunos de sus mejores conciertos, fue publicado en Ámsterdam, circuló ampliamente en el norte europeo, motivó la visita de diversos músicos a Venecia y en algunos casos el encargo de nuevas obras. Más tarde aparecieron editadas dos series de sonatas y siete más de conciertos, incluyendo **La Stravaganza Op.4** (circa 1712), **Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione** (circa 1725, que contiene Las Cuatro Estaciones) y **La Cetra** (1727).

El Clasicismo y Mozart

Este breve periodo, que abarca la segunda mitad del s.XVIII, tiene en Alemania su principal expresión, y está dominado por las figuras de Gluck, Joseph Haydn y Wolfgang A. Mozart.

El periodo clásico aportó mejoras técnicas en todos sus aspectos y la adopción de un ideal de perfección basado en el equilibrio entre el sentimiento y la razón.

Gluck realizó una importante reforma en la ópera procurando una mayor identificación entre música y texto.

Wolfgang A. Mozart.- Compositor austriaco. Hijo del violinista y compositor Leopold Mozart, Wolfgang Amadeus fue un niño prodigio que a los cuatro años ya era capaz de interpretar melodías sencillas y de componer pequeñas piezas. Junto a su hermana Nannerl, cinco años mayor que él y también intérprete de talento, su padre lo llevó de corte en corte y de ciudad en ciudad para que sorprendiera a los auditorios con sus extraordinarias dotes.

Mozart decidió abandonar en 1781 esa situación de servidumbre para intentar subsistir por sus propios medios, como compositor independiente, sin más armas que su inmenso talento y su música. Mozart fracasó en el empeño, pero su ejemplo señaló el camino a seguir a músicos posteriores como Beethoven o Schubert.

Tras afincarse en Viena, su carrera entró en su período de madurez. Las distintas corrientes de su tiempo quedan sintetizadas en un todo homogéneo, que si por algo se caracteriza es por su aparente tono ligero y simple, apariencia que oculta un profundo conocimiento del alma humana.

Las Obras Maestras se sucedieron: en el terreno escénico surgieron los singspieler **El rapto del serrallo** y **La flauta mágica**, partitura con la que Mozart sentó los cimientos de la futura ópera alemana, y las tres óperas bufas con libreto de **Lorenzo Da Ponte**, **Las bodas de Fígaro**, **Don Giovanni** y **Così fan tutte**, en las que superó las convenciones del género.

No hay que olvidar su producción sinfónica, en especial sus tres últimas sinfonías, en las que anticipó algunas de las características del estilo de Beethoven, ni sus siete últimos conciertos para piano y orquesta. O sus cuartetos de cuerda, sus sonatas para piano o el inconcluso Réquiem. Todas sus obras de madurez son expresión de un mismo milagro. Su temprana muerte constituyó, sin duda, una de las pérdidas más dolorosas de la historia de la música.

Obras de Mozart:

1. Óperas: Bastián y Bastiana (1768), Idomeneo (1781), El rapto del serrallo (1782), Las bodas de Fígaro (1786), Don Giovanni (1787), Così fan tutte (1790), La flauta mágica (1791), La clemenza di Tito (1791).

2. Música orquestal: Sinfonía núm. 1 (1765), Sinfonía núm. 25 (1773), Concierto para flauta y arpa (1778), Concierto para piano núm. 20 (1785), Concierto para piano núm. 21 (1785), Concierto para piano núm. 23 (1786), Sinfonía núm. 38 "Praga" (1786), Pequeña serenata nocturna (1787), Sinfonía núm. 40 (1788), Sinfonía núm. 41 "Júpiter" (1788), Concierto para piano núm. 27 (1791), Concierto para clarinete (1791).

El Romanticismo

Este movimiento ocupó prácticamente todo el s. XIX; aunque se considere que, sólo se extendió, de 1820 a 1850. Se caracterizó por la primacía de los elementos subjetivos sobre la razón, el ideal del artista romántico es expresar su mundo interior directa y sinceramente.

Características.- Los románticos rompieron con las rígidas formas del pasado y trataron de democratizar la música. Además, se basaron con frecuencia en melodías y formas musicales de raíz popular. Es por ello, que **uno de los géneros más importantes del periodo es el lied, refinamiento artístico de la canción popular.**

Además, la música romántica tiende a ser programática, o sea, **pretende narrar directa o indirectamente una historia. A ello se debe el auge de la ópera y la creación de los poemas sinfónicos.**

Un hecho importante durante el periodo romántico será la extinción de la figura del compositor adscrito al servicio de una iglesia o de un príncipe, algo que se mantuvo inmutable hasta Haydn y que incluso el mismo Mozart no logró romper sin graves consecuencias. Desde Beethoven, el compositor será un artista libre que compone por propia decisión y que asume una responsabilidad como creador independiente ante su sociedad. Aceptará el mecenazgo pero no la servidumbre y, en general, a lo largo de todo el siglo intentará ganar su vida como una profesión liberal por los ingresos que sus obras puedan proporcionarle.

También es de destacar la primacía del piano como instrumento por excelencia y la ampliación de la orquesta en busca de nuevas riquezas sonoras.

Compositores.- El romanticismo comienza con tres artistas de transición que vivieron entre los dos siglos: Rossini, Schubert, el músico que llevo el lied a su máximo nivel artístico, y Beethoven, una de las figuras más importantes de todo el arte universal.

Por otro lado, se encontraba **Verdi, quien llevó la ópera italiana a su máximo esplendor, con su música poderosa, sincera y de gran inspiración melódica.** La ópera alemana tuvo su gran figura en Richard Wagner, autor de sus propios libretos y creador de un mundo heroico, basado en la mitología germana. Además, transformó la ópera en drama musical.

El nacionalismo musical tuvo sus primeros exponentes en Franz Liszt, músico que revolucionó la técnica pianística y Frédéric Chopin, el compositor polaco más romántico de Europa.

Giuseppe Verdi

En Venecia, en un extremo de la Riva dei Sette Martiri, dos bustos guardan la entrada de los jardines públicos donde se celebran las exposiciones de la Bienal: el de Wagner y el de Giuseppe Verdi. Es el único encuentro, en efígie, de los dos creadores más emblemáticos del drama lírico.

Giuseppe Verdi nació el 10 de octubre de 1813 en Roncole. Como no se cansó de repetir a lo largo de su vida, era un "campesino". Pese a la inopia de su familia pudo realizar en una escuela de Busseto sus estudios secundarios. Había leído con asiduidad a los latinos, italianos y extranjeros. No obstante, sus tendencias musicales ya se percibían desde los catorce años.

Aprendió las cuestiones básicas de la mano de un individuo apellidado Provesi, compositor frustrado. Después de haber creado diversas piezas para órgano, flauta, clarinete y orfeón, viajó hasta Milán donde ingresó en el conservatorio. Durante este tiempo trabajó con Lavigna, gran compositor de óperas.

Sus obras.- **La Traviata** es la ópera más popular, la más conocida de todo el teatro lírico italiano: Violetta Valery siente por Alfredo Germont un amor apasionado, que llega al límite al plegarse a la separación exigida, por razones sociales, por el padre de Alfredo. Éste, junto a la cabecera de Violetta moribunda, conocerá la verdad de la renuncia de su amada. Tanto el canto, la orquestación o la línea melódica, acusan un clima de intimidad novísimo y sorprendente, junto a una descripción perfecta de los diferentes grados y matices del amor, desde el puramente frívolo al más profundo y apasionado.

La concepción dramática de Verdi alcanza también su perfección con **Aída**. Los personajes dotados de una complejidad psicológica, destacan sobre un fondo con el que establecen relaciones de contraste. De nuevo los temas favoritos de Verdi, si bien en una trama más sencilla que Don Carlo; el conflicto entre países y el amor imposible entre un general egipcio y la hija de su mayor enemigo, dejan sitio para un gran espectáculo. Aída representa la síntesis de las tradiciones francesas e italianas desarrolladas por Verdi y con ella encontrará un éxito brillante en todos los campos. La acción de Aída, situada en el antiguo Egipto, amenazado de invasión por las tropas etíopes, pone de relieve las situaciones difíciles y contradictorias en las que se debate Aída, joven esclava etíope. Su amor al guerrero Radamés, no sólo la convierte en rival de la hija del Faraón, sino que la desgarró en su patriotismo. El drama lleva al juicio de Radamés, con quien a **Aída** compartirá su suerte.

Otras de sus óperas fueron **Macbeth** (1847), **Jerusalem** (1847), **Rigoletto** (1851), **Il Trovatore** (1853) u **Otello** (1887).

Richard Wagner

Compositor, director de orquesta, poeta y teórico musical alemán que nació el 22 de mayo de 1813 en Leipzig. Aunque Richard Wagner prácticamente sólo compuso para la escena, su influencia en la música es un hecho incuestionable.

De formación autodidacta, sus progresos en la composición fueron lentos y difíciles, agravados por una inestable situación financiera, la necesidad de dedicarse a tareas ingratas (transcripciones de partituras, dirección de teatros provincianos) y las dificultades para dar a conocer sus composiciones.

Sus primeras óperas: **Las hadas**, **La prohibición de amar** y **Rienzi**, mostraban su influencia de Weber, Marschner, Bellini y Meyerbeer sin revelar nada del futuro arte del compositor.

Características.- La aportación wagneriana fue revolucionaria, no sólo en el aspecto formal, sino también en los campos de la melodía, la armonía y la orquestación. **Utilizó una orquesta sinfónica de proporciones muy superiores a las que tenían las habituales orquestas de ópera.** Su orquesta abre nuevos espacios tanto en el agudo como en el grave. Su gran aspiración no era otra que la de lograr la Gesamtkunstwerk, la «obra de arte total» en la que se sintetizaran todos los lenguajes artísticos.

Obras.- Algunas de las obras importantes de Wagner son **Las hadas-Die Feen** (1833), **La prohibición de amar** (1836), **El holandés errante** (1841), **Tannhauser** (1845) **Entrada de los invitados**, **Tristán e Isolda** (1859), **La Valquiria** (El anillo del nibelungo-1870) - **La cabalgata de las valquirias**, **Sigfrido** (El anillo del nibelungo-1871), **El crepúsculo de los dioses** (El anillo del nibelungo-1874), **Funeral March Parsifal** (1882).

Ludwig van Beethoven

Este compositor alemán nació en Bonn, su padre quiso utilizarlo como niño prodigio, pero no dio el resultado que esperaba. Un primer maestro Christian Neefe le dio a conocer a Bach, Haydn y Mozart. En 1782, Beethoven podía reemplazar a su maestro en el órgano. Cinco años después fue a Viena para trabajar con Haydn cuyas enseñanzas fueron completadas por Albrechtsberger (contrapunto) y Salieri (escritura vocal).

El 29 de marzo de 1795 se presentó ante el público vienés como pianista y compositor, alcanzando un éxito apoteósico. En 1808 fue solicitado por el rey de Westfalia lo que motivó el aumento de su fama, llegando a recibir una renta anual vitalicia por parte de los príncipes Lobkowitz y Kinsky. Los primeros trastornos auditivos empezaron a manifestarse en 1796 pero a partir de 1819 se quedará sordo, lo que motivará su estado de tristeza y de soledad.

Características.- Ludwig van Beethoven profundizó en las formas en las que habían trabajado Wolfgang Amadeus Mozart y Franz Joseph Haydn: sonata, sinfonía, concierto y cuarteto de cuerdas. **Su música representa la apoteosis del estilo clásico, mientras que su vida simboliza la imagen del compositor-héroe del romanticismo.**

Es considerado el padre del sinfonismo, es decir, desarrolló o reinventó la sinfonía de una forma seria que prevalecería durante generaciones futuras, y sus 9 sinfonías, cuartetos y sonatas para piano describen toda su producción musical y su estilo.

Sus obras.- Treinta y dos sonatas para piano; diez sonatas para piano y violín; oberturas Coriolano y Leonora (1810-1821); **Egmont**, música y escena (1810).

Fidelio (1805) es la única ópera que Beethoven escribió, e hizo varios arreglos hasta tener su versión definitiva. De esos arreglos, podemos disfrutar de las 4 oberturas que Beethoven escribió, conocidas como **Fidelio, Leonora I, II y III**. El argumento se desarrolla en Sevilla y trata de un hombre injustamente encarcelado por el gobernador Don Pizarro, al que salva su mujer que entra en la prisión disfrazada de un muchacho (Fidelio).

Misa solemne en re mayor, (1824). Seis conciertos para piano y orquesta, numerosos dúos, tríos, un septimino y diecisiete cuartetos de cuerda son otras obras que compuso Beethoven.

Johannes Brahms

De origen alemán, es uno de los compositores más importantes del siglo XIX, cuyas obras combinan lo mejor de los estilos clásico y romántico. El papel que jugó Brahms en su época fue de suma importancia pues mantuvo la tradición de la música de cámara en momentos donde la atención estaba orientada hacia el drama musical y los poemas sinfónicos.

Brahms nació en Hamburgo el 7 de mayo de 1833. Después de estudiar violín y violonchelo con su padre, contrabajista del teatro de la ciudad, Brahms se especializó en piano y comenzó a componer bajo la tutela del maestro alemán Eduard Marxsen, cuyo conservador sentido musical caló profundo en él.

Su primera gran obra presentada al público fue el Concierto n.1 para piano y orquesta en re menor pero hasta 1868 no adquiere la fama con el estreno de su **Réquiem alemán**, texto tomado de la traducción que hizo Lutero de la Biblia.

Características.- **En manos de Brahms la música de cámara logró una personalidad única.** Es aquí donde se refleja uno de los más altos desarrollos creativos de Brahms. Además en este género es donde más se refleja su predilección por innovar dentro de la tradición.

Hay que destacar que todas sus creaciones muestran una estructura compleja, heredada de la tradición vienesa clásica. Sin embargo, al contrario de sus contemporáneos, **Brahms rechazó el uso superfluo de nuevos efectos armónicos y cromatismos.**

Sus obras.- Entre sus obras se encuentra la majestuosa **Sinfonía n.1** en do menor op.68 (1876), la dulce **Sinfonía n.2** en re mayor op.73 (1877); la **Obertura del festival académico** op.80 (1880), que contiene canciones de estudiantes alemanes; la sombría **Obertura trágica** (1881); la **poética Sinfonía n.3** en fa mayor op. 90 y la **Sinfonía n.4** en mi menor op.98, que posee un brillante final.

La música del siglo XX

Puede hablarse de un auténtico "estallido" de la música en el siglo XX. Los principios más sólidos son los desconocidos, las audacias más extravagantes son intentadas y las escuelas más diversas conviven sin problemas. **La música culta o elaborada se intelectualiza y se hace elitista; al mismo tiempo que los grandes medios de difusión alcanzan a todos los públicos, los compositores se alejan de éstos y se refugian en ámbitos creativos cerrados.**

La ruptura de la tradición tonal ha abierto a la música caminos insólitos e insospechados. Se encuentran en el siglo XX los últimos brotes del romanticismo como Mahler y Richard Strauss. La preocupación por reflejar la realidad provoca el movimiento verista en la ópera italiana que produce un único compositor, Puccini.

La llamada escuela de Viena rompe con toda la tradición anterior y crea el dodecafonismo, música en doce sonidos básicos, y la música atonal. Este camino, es seguido luego por casi todos los compositores contemporáneos, como por ejemplo Stravinski.

En este siglo de grandes experimentos musicales, mientras en Gran Bretaña se escriben óperas tonales, Stockhausen experimenta con música electrónica y Oliver Messiaen busca inspiración en la música oriental.

Autores.- Existen cinco autores representativos de la música del siglo XX, Pierre Boulez, Stockhausen, Luciano Berio, Jean Barraqué e Iannis Xenakis. A partir de ellos podremos identificar cuáles son las características musicales de esta época. Nosotros sólo nos centraremos en los tres primeros.

Pierre Boulez: es un apasionado del ritmo, pero se niega a admitir que ese ritmo no existe ya que sólo se percibe en el papel. Ha estudiado a fondo los ritmos de Asia y África. Su obra es la más coherente de toda la escuela moderna. Además rompe con el dodecafonismo estricto. Algunas de sus obras son **La Sonatina para flauta y piano** (1946) y **El martillo sin dueño** (1950).

Stockhausen: este compositor parte con un espíritu de sistematización fue el primero que logró fundir la música electrónica y la voz humana. Un ejemplo de ello se ve en **Canto de los adolescentes en el horno de fuego** (1956). En lo que se refiere a su obra **Grupos** (1957), es una de las partituras fundamentales de la música contemporánea. Consiste en una especie de concierto para tres orquestas independientes de formaciones casi idénticas. Estas orquestas reclaman una sala muy espaciosa para poder ser dispuestas en forma de triángulo.

Luciano Berio: rompe drásticamente con la uniformidad de la abstracción internacional. Intenta rehabilitar el canto en la escritura contemporánea como vemos en dos de sus obras más representativas **Homenaje a Joyce** (1958) y **Epifanía** (1961).

Igor Stravinsky (1882-1972)

Nació el 18 de junio de 1882 en Oranienbaum. A pesar de ser hijo de una pianista y de un criado de una familia de ricos, sus padres le iniciaron al mundo de la música siempre y cuando terminara sus estudios clásicos y jurídicos.

Igor trabajó varios años como autodidacta y a los veintiún años pudo mostrar sus primeros ensayos a RimskiKorsakov, quien aceptó darle dos clases por semana.

Características. - La música de Stravinsky se caracteriza por el uso de la música folklórica, pero él no la usa de una manera sinfónica; él juntó pedazos de estas canciones sin preocuparse de esconder las conexiones. Esta técnica resultó en música de alta energía y mucho más rítmica que melódica. Stravinsky era un compositor de muchos estilos y caras. Sus primeras obras exhiben las influencias de Wagner, Debussy y Rimsky-Korsakov; a medida que progresaba añadía elementos eslavos y rusos a su música, así como ritmos que sólo él componía y comprendía. **Figura como el primer compositor para la escena, no sólo por sus ballets, sino también por sus óperas.** También se le venera por su música de cámara y su obra maestra en la composición coral, la **Sinfonía de los Salmos** (1930).

Sus obras. - Su composición más conocida es **Los Ritos de Primavera** (1913) que causó un escándalo por su ritmo agresivo cuando la presentó por la primera vez en Moscú. La salvaje extravagancia de los sonidos producidos por unos instrumentos de apariencia familiar horrorizó a los editores. Medio año después de su estreno, esta obra era aclamada por el público. **El pájaro de Fuego** (1910), un ballet con una construcción firme y basado en un cuento del Oriente eslavo; **Petrushka** (1911) con esta obra Stravinsky devuelve a la música los volúmenes que había disuelto el impresionismo y abandona la influencia meramente francesa. En este ballet aparecen tres marionetas, un Pierrot y un Moro enfrentados por una linda Bailarina, que se escapaban de las manos del titiritero durante la semana de carnaval de San Petersburgo.

Ejercicios para la asimilación de contenidos

A continuación le ofrecemos una serie de preguntas básicas para que asimile los conceptos que encontramos de suma importancia en este curso de música. Señale la respuesta acertada:

1. Señala dos óperas que compuso Verdi.

- a) Aida y la Traviata
- b) Tristán e Isolda y La Valquiria
- c) Idomeneo y La flauta mágica

2. Indica tres compositores representativos del Romanticismo.

- a) Mozart, Bach, Stravinsky
- b) Beethoven, Brahms, Verdi
- c) Vivaldi, Verdi, Wagner

3. ¿Quién de los siguientes compositores es considerado el padre del sinfonismo?

- a) Wagner
- b) Mozart
- c) Beethoven

4. ¿Qué son los neumas?

- a) Marcas musicales que indicaban un cambio de ritmo en las partituras.
- b) Combinación de barras y puntos que aparece en ciertos fragmentos de los manuscritos de mediados del siglo XI.
- c) Instrumentos de percusión del Renacimiento.

5. ¿Qué es la vihuela?

- a) Instrumento de cuerdas punteadas que se encuentra entre el laúd y la guitarra.
- b) Instrumento de viento caracterizado por emitir sonidos plenamente graves.
- c) Una especie de piano hecho de madera y de dimensiones más pequeñas.

6. ¿Qué compositor mantuvo la tradición de la música de cámara?

- a) Wagner

b) Beethoven

c) Brahms

7. ¿Qué dos tipos de música compone Bach?

a) Instrumental y ópera

b) Instrumental y ballet

c) Instrumental y coral

8. ¿A qué compositor se le atribuye la obra Las cuatro estaciones?

a) Vivaldi

b) Verdi

c) Puccini

9. ¿En qué periodo histórico musical ubicarías el lied?

a) Clasicismo

b) Romanticismo

c) Barroco

Respuestas a las preguntas de asimilación de conceptos

1. Señala dos óperas que compuso Verdi.

a) Aida y la Traviata

b) Tristán e Isolda y La Valquiria

c) Idomeneo y La flauta mágica

2. Indica tres compositores representativos del Romanticismo.

a) Mozart, Bach, Stravinsky

b) Beethoven, Brahms, Verdi

c) Vivaldi, Verdi, Wagner

3. ¿Quién de los siguientes compositores es considerado el padre del sinfonismo?

a) Wagner

b) Mozart

c) Beethoven

4. ¿Qué son los neumas?

a) Marcas musicales que indicaban un cambio de ritmo en las partituras.

b) Combinación de barras y puntos que aparece en ciertos fragmentos de los manuscritos de mediados del siglo XI.

c) Instrumentos de percusión del Renacimiento.

5. ¿Qué es la vihuela?

a) Instrumento de cuerdas punteadas que se encuentra entre el laúd y la guitarra.

b) Instrumento de viento caracterizado por emitir sonidos plenamente graves.

c) Una especie de piano hecho de madera y de dimensiones más pequeñas.

6. ¿Qué compositor mantuvo la tradición de la música de cámara?

a) Wagner

b) Beethoven

c) Brahms

7. ¿Qué dos tipos de música compone Bach?

- a) Instrumental y ópera
- b) Instrumental y ballet
- c) Instrumental y coral**

8. ¿A qué compositor se le atribuye la obra Las cuatro estaciones?

- a) Vivaldi**
- b) Verdi
- c) Puccini

9. ¿En qué periodo histórico musical ubicarías el lied?

- a) Clasicismo
- b) Romanticismo**
- c) Barroco