Material académico revisado y adaptado para la EPTA – Especialidad de Ciencias y Artes Musicales

Tema 1:

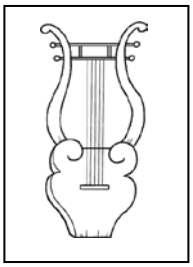
La música en la Antigüedad y la Edad Media

1.1 Grecia Y Roma

La música para los griegos era un arte de los dioses. El termino música lo inventaron ellos (*musiké*) y significaba "el arte de las musas".

• Los instrumentos

Ellos contaban que incluso los instrumentos los habían creado los dioses:
Los instrumentos (tradición mitológica)

- A Hermes se le atribuye la invención de la **Lira**. Según cuenta la leyenda, al poco de nacer se deshizo de sus pañales y con el caparazón de una tortuga construyó la lira. Su hermano Apolo, se la cambió por un rebaño de vacas.

- El dios Pan, mezcla de hombre y macho cabrío, construyó una flauta con el cuerpo de su amada ninfa Siringe, convertido en caña. Por eso a este instrumento se le llama siringa o **flauta de Pan**.

- Una de las leyendas más trágicas es la de Marsias, que se rió de la **flauta** que Atenea había hecho con un junco, diciéndole que se le deformaba la cara. Recogió el instrumento, que se llamaba **aulos**, y se fue a retar a Apolo a tocar mejor que él. Apolo ganó el concurso y colgó a Marsias de un pino para despellejarlo vivo.

Ejercicio 1: Busca información sobre el mito de Orfeo. Identifica qué elementos pertenecen a la tradición mitológica y cuáles corresponden a datos históricos sobre la música griega.

• Características de la música en Grecia

- El concepto "música" engloba **música, poesía y danza** y no sólo el arte de los sonidos.
- Los instrumentos más importantes son la **lira** y el **aulós** (la flauta). La lira estaba asociada al culto de Apolo, el dios músico y guerrero. El aulós estaba asociado al culto de Dioniso, el dios del vino y la diversión. Otros instrumentos utilizados con los crótalos o una trompeta de metal para hacer señales.
- Utiliza **textura monódica**. Esto significa que las voces cantan todas la misma melodía y los instrumentos también. En todo caso añaden algún adorno.
- El sistema musical griego comprendía diferentes géneros, tetracordos y estructuras modales. Los tetracordos eran conjuntos de cuatro sonidos y constituían una base importante de la teoría musical griega. Las reconstrucciones modernas no deben reducir este sistema a las cuatro cuerdas de una lira ni identificarlo directamente con una escala moderna.
- En lugar de notas musicales utilizaban **notación alfabética** (por letras).
- El **ritmo** venía determinado por la poesía a la que acompañaba y solía estar compuesta de "pies métricos", que son combinaciones de sonidos cortos y largos:

▯ ▯	largo- corto:	Troqueo
▯ ▯	corto - largo	Yámbico
▯ ▯ ▯	largo- corto - corto	Dáctilo
▯ ▯▯	corto- corto- largo	Anapesto
▯▯▯	largo - largo - largo	Espondeo
▯ ▯▯	corto - corto - corto	Tribraco

• La música en la educación

Gracias a las narraciones mitológicas, las pinturas y las cerámicas, sabemos que la música estaba presente en acontecimientos religiosos y sociales, en los banquetes, en las celebraciones solemnes y en las guerras. Las famosas olimpiadas griegas también incluían competiciones de música y danza.

Los griegos estaban convencidos de que la música influía en el comportamiento de los hombres y por eso legislaron cuidadosamente las armonías o escalas, según si ellos consideraban que eran beneficiosas o perjudiciales. Unas eran consideradas "pla- ñideras" y no servían "ni para las mujeres". Otra era lánguida y por eso no era propia para los guerreros. Otra infunde tristeza y otra, entusiasmo.

1 ►Escucha el epitafio de Seikilos, que apareció grabado en una columna funeraria y dice "mientras te parezca que vivas, se alegre, que nada te perturbe. La vida es demasiado corta y el tiempo se cobra su derecho"

1.2 Edad Media en Europa

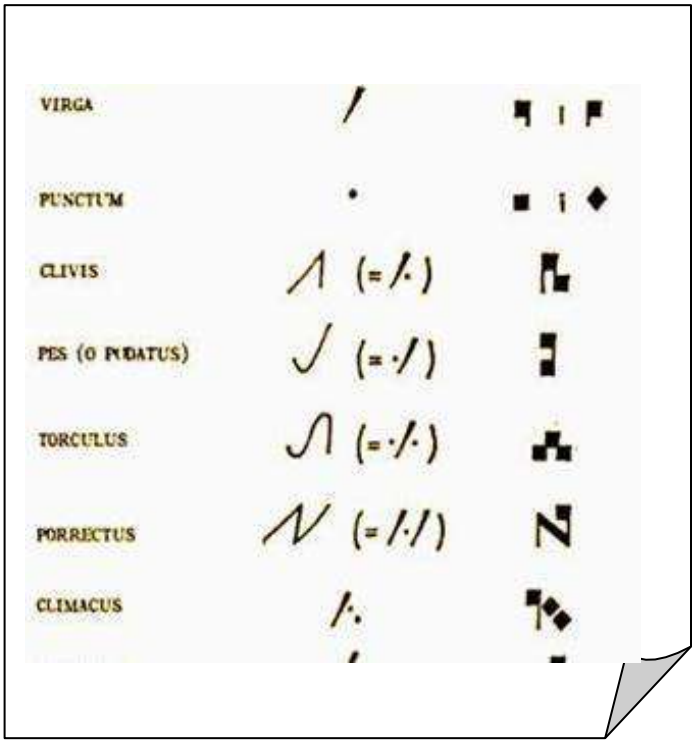
➢ La música religiosa.

Cuando el emperador Constantino concede a sus dominios libertad de culto en el 313 d.C., el cristianismo se va extendiendo. Una de las mejores formas de rezarle a Dios se consideraba cantar, así que ya en las primitivas congregaciones de los monjes, éstos le pusieron música a los textos litúrgicos y así cantaban en latín.

Con el tiempo, la tradición del canto que hoy llamamos gregoriano se consolidó progresivamente. La tradición medieval vinculó su organización y difusión con el papa Gregorio Magno, pero no se considera históricamente demostrado que él haya creado o unificado personalmente todo el repertorio. La consolidación del repertorio fue un proceso desarrollado durante varios siglos.

La transmisión del canto fue durante mucho tiempo principalmente oral. Posteriormente se desarrollaron sistemas de notación para ayudar a conservar y transmitir las melodías. La notación neumática medieval fue fundamental para registrar la música litúrgica occidental; no fue la primera forma de escritura musical de la historia, pues existieron sistemas de notación anteriores en otras culturas.

Los neumas son signos que al principio derivaban de la forma de mover la mano el director cuando dirigía. Por eso al principio eran meras líneas. Después se fueron añadiendo líneas a modo de pentagrama y finalmente la notación se fue haciendo cuadrada, añadiendo las claves, etc.

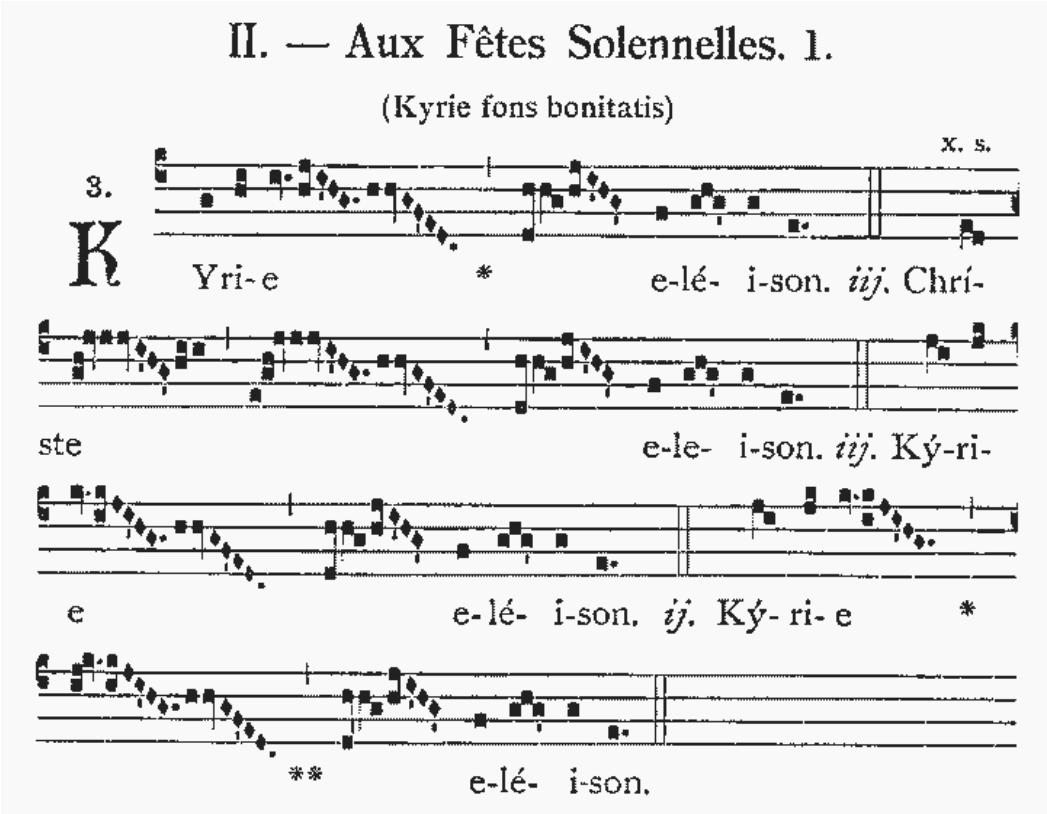

Diferenciamos tres estilos de canto según la relación de la melodía con el texto:

Silábico: una nota por sílaba.

Neumático: dos o tres notas por sílaba

Melismático: más de tres notas por sílaba.

Ejercicio 2. Señala con un círculo las partes de la obra "Kyrie fons bonitatis" que son melismáticas, con un cuadrado las neumáticas y con un triángulo las silábicas.

• Características del canto gregoriano.

- Está destinado a la liturgia, es decir, **sirve para rezar**.

- Se cantan en **latín**.

- Su **textura es monódica simple**, es decir, todos los monjes cantan la misma línea melódica y no se acompañan por instrumentos.

- El **ritmo es libre**, determinado por la acentuación del texto.

- Utiliza modos eclesiásticos. Tradicionalmente se habla de ocho modos, entendidos como estructuras melódicas y no como equivalentes directos de las escalas mayor y menor modernas.

2 ►Escucha el Kyrie Eleison del ejercicio anterior. La letra dice:"*Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad*"

➢ La música vocal profana.

• Trovadores y juglares

A la vez que los monjes rezaban cantando en latín en sus monasterios, la gente llana también utilizaba la música en su vida común. Hacia el siglo XI, en Francia, algunos hombres comenzaron a dedicarse "profesionalmente" a la música.

Unos de estos "expertos" eran los **trovadores**. Ellos componían la letra y la música y como eran de origen noble, les habían enseñado la manera de escribirlo todo. De esta manera podían ir por toda Europa cantando e intercambiando entre ellos sus canciones y no tenían que recordarlas solamente de memoria.

Como surgieron en Francia, dependiendo de la zona a la que pertenecían se llamaban *trovadores* (del sur de Francia) o *troveros* (del norte). En Alemania también se apuntaron a la moda, llamando a los suyos *minnesänger*.

Las canciones de los trovadores se recopilaban en **cancioneros**, colecciones lujosamente decoradas que a veces incluían un breve texto narrando la vida del trovador y exagerando sus virtudes. Este es un ejemplo de vida de trovador: Jaufre Rudel.

Jaufre Rudel de Blaia fue hombre muy noble y príncipe de Blaia. Y se enamoró de la condesa de Trípoli sin verla, sólo por lo bien que había oído hablar de ella a los peregrinos provenientes de Antioquía. E hizo sobre ella varias canciones. Y queriendo verla, se hizo cruzado y se echó a la mar. Y en el barco enfermó gravemente, por lo que los que estaban con él creyeron que moriría en el barco, pero tanto hicieron que lo llevaron hasta Trípoli casi muerto. Y se lo hicieron saber a la condesa y ella fue a verlo a su lecho y lo tomó entre sus brazos. Y él supo que era la condesa y recuperó de repente la vista, el oído y la palabra y alabó a Dios y le dio gracias porque había conservado su vida hasta poderla ver y así murió entre los brazos de su dama. Y ella lo mandó enterrar con grandes honras en la iglesia de los Templarios y aquel mismo día se hizo monja por el dolor que le causó su muerte.

Por otro lado estaban los **juglares**, que eran músicos ambulantes de clase baja que recorrían los castillos y los pueblos entreteniendo al público con canciones, representaciones y juegos de acrobacia. Muchas veces ellos no inventaban las canciones, sino que copiaban las de los trovadores, cambiándolas a veces para hacerla más divertida.

Raimbaut de Vaqueiras fue hijo de un pobre caballero de Provenza, que era tenido por loco. Raimbaut se hizo juglar y estuvo largo tiempo con el príncipe de Aurenga. Sabían cantar bien y hacer coplas y el príncipe le hizo gran bien y gran honor y lo hizo conocer y apreciar por la buena gente. Fue a Monferrato con el marqués de Bonifacio y estuvo mucho tiempo en su corte. Prosperó en juicio, en armas y en trovar. Se enamoro de la hermana del marqués que se llamaba Beatriz y sobre ella trovaba muchas buenas y hermosas canciones. Se cree que ella le quiso mucho bien por amor. El marqués finalmente lo hizo caballero y le dio gran tierra y renta en el reino de Salónica . Y allí murió.

• Características de la música de los trovadores.

- Su temática es el **amor cortés** y el **espíritu caballeresco** de las cruzadas.

- Están escritas en lengua "vulgar", es decir, en las lenguas habladas por las distintas comunidades, en lugar del latín culto utilizado en muchos textos religiosos.

- Su textura puede ser monódica, con una sola línea melódica, y en algunas interpretaciones podía existir acompañamiento instrumental.

- El **ritmo** es mucho más marcado y alegre.

- Utiliza los **modos** gregorianos, pero poco a poco van eligiendo sólo algunos y los otros los van dejando de utilizar.

4 ► *Escucha la canción Kalenda maya de Raimbaut de Vaqueiras. Esta canción era una danza que el juglar escribió basándose en una melodía que escuchó a otros juglares ambulantes.*

➢ El nacimiento de la polifonía.
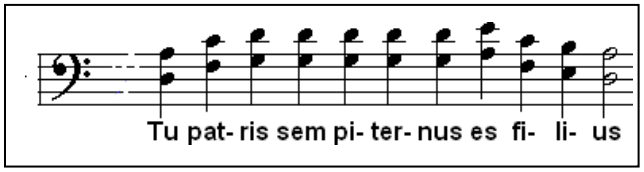
A finales del IX aparece en la música occidental la polifonía, que consistía en combinación de dos o más líneas melódicas independientes que suenan simultáneamente.

Su intención fue la de adornar las melodías. Fueron los monjes los primeros que escribieron este tipo de música en sus códices. Se distinguen tres etapas:
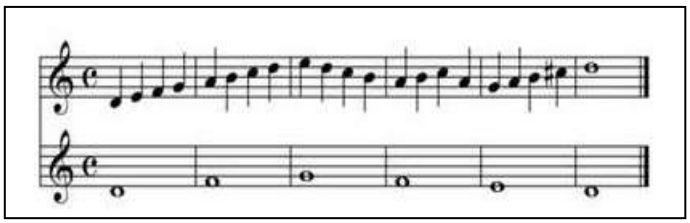
• Polifonía Primitiva (s. IX - XIII)

Toman el canto gregoriano y le añaden otra voz siguiendo estas técnicas:
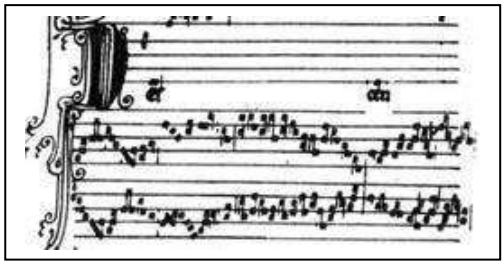
- **Órganum paralelo**:Se añade una voz de forma paralela a distancia de 4ª o 5ª

- **Órganum melismático**: la melodía gregoriana se desarrolla en valores largos y la "Vox organalis" con largos melismas. Esto adorna más la melodía.

- **Discantus**: Las voces discurren en sentido contrario.

• Ars Antiqua (s. XII - XIII)

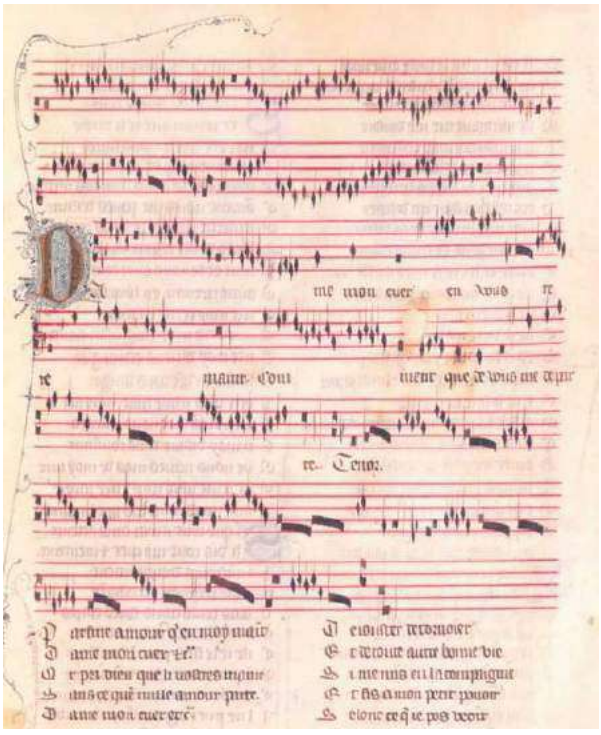
La cosa se hace más compleja. Al usar tantas voces, los monjes ya no pueden cantar en ritmo libre, así que es necesario comenzar a medir. Para ello se basan en los antiguos pies métricos de los griegos.

Destacan el **conductus**, que utiliza nuevas canciones que ya no se basan en melodías gregorianas y el **motete**, que utiliza varias voces cada una con ritmos distintos.

Como compositores destacan **Perotín** y **Leonin**.

3 ►*Escucha el Organum cuadruplum "Sederum principes" del compositor Perotin. ¿Qué hace la voz más grave? ¿Qué te parece esta sonoridad?*

• Ars Nova (s. XIV)

Ya cerca del Renacimiento, la música se aleja del gregoriano para buscar una música más cercana al hombre.

- Aparece la **notación mensural**, en la que se ya se asignan valores a los sonidos.

- Las canciones polifónicas son el canon, que consiste en que una voz presenta una melodía y otras voces la imitan sucesivamente, entrando después de la primera y manteniendo una relación melódica entre las distintas entradas.

la **balada** y la **chançón**.

- Destacan **Philippe de Vitry**, **Guillaume de Machaut y Francesco Landini**.

➢ Los instrumentos medievales

Muchos de los instrumentos que se utilizaban en esta época eran copias o mejoras de otros instrumentos traídos del norte de África.

La ejecución instrumental medieval podía incluir acompañamiento de canciones, danzas y otras prácticas musicales. La notación instrumental fue diversa y no toda la música instrumental se transmitía exclusivamente mediante improvisación.

Los instrumentos más utilizados eran los de cuerda (arpa, lira, salterio, canon, laúd, viola y zanfoña), de viento (trompa, trompeta, dulzaina, chirimía, flauta, gaita y órgano) y de percusión (tambores de mano, sonajas, timbales, platillos, triángulo y campanas, darbuka, tejoletas, pandereta, sistro y panderos)

Ejercicio 3. Identifica los instrumentos que aparecen en las ilustraciones.

➢ La música medieval en España

Durante la Edad Media, en España conviven cristianos, judíos y mozárabes (cristianos que vivían en zonas musulmanas) y mudéjares (musulmanes que vivían en zonas cristianas).

Los reinos cristianos se basaban en una estructura rural y feudal, organizada en torno a los monasterios, iglesias y castillos. Los reinos musulmanes, por el contrario, se organizaban en torno a ciudades y crecían con el comercio.

Así, la música recibía influencias tanto del mundo musulmán como de Europa a través del Camino de Santiago.

• La música religiosa

La manifestación más importante es el **canto mozárabe**, practicado por los cristianos que vivían bajo el dominio musulmán.

Es de tradición oral, pero con **características** similares al canto gregoriano: textura monódica, escalas modales, en latín y con ritmo libre.

A partir de la reconquista y hasta 1085 se va perdiendo en favor del canto gregoriano.

• La música profana

Es la **música andalusí**, de carácter popular y basada en la improvisación vocal.

Los reinos cristianos recibirán la influencia de los trovadores europeos a través del Camino de Santiago. Hoy en día se conservan dos testimonios:

- **Las Cantigas de amigo de Martín Codax**: canciones de amor en galaico - portugués

- **Las Cantigas de Alfonso X el Sabio**: 417 canciones a la Virgen reunidas por el rey. Aparecen ilustradas con múltiples miniaturas de instrumentos musicales

• La polifonía

- **El Llivre Vermel de Montserrat**: Canciones que cantaban los peregrinos que iban a ver a la virgen de Montserrat, en Barcelona

- El códice del monasterio de Las Huelgas, con un importante repertorio de polifonía litúrgica medieval.
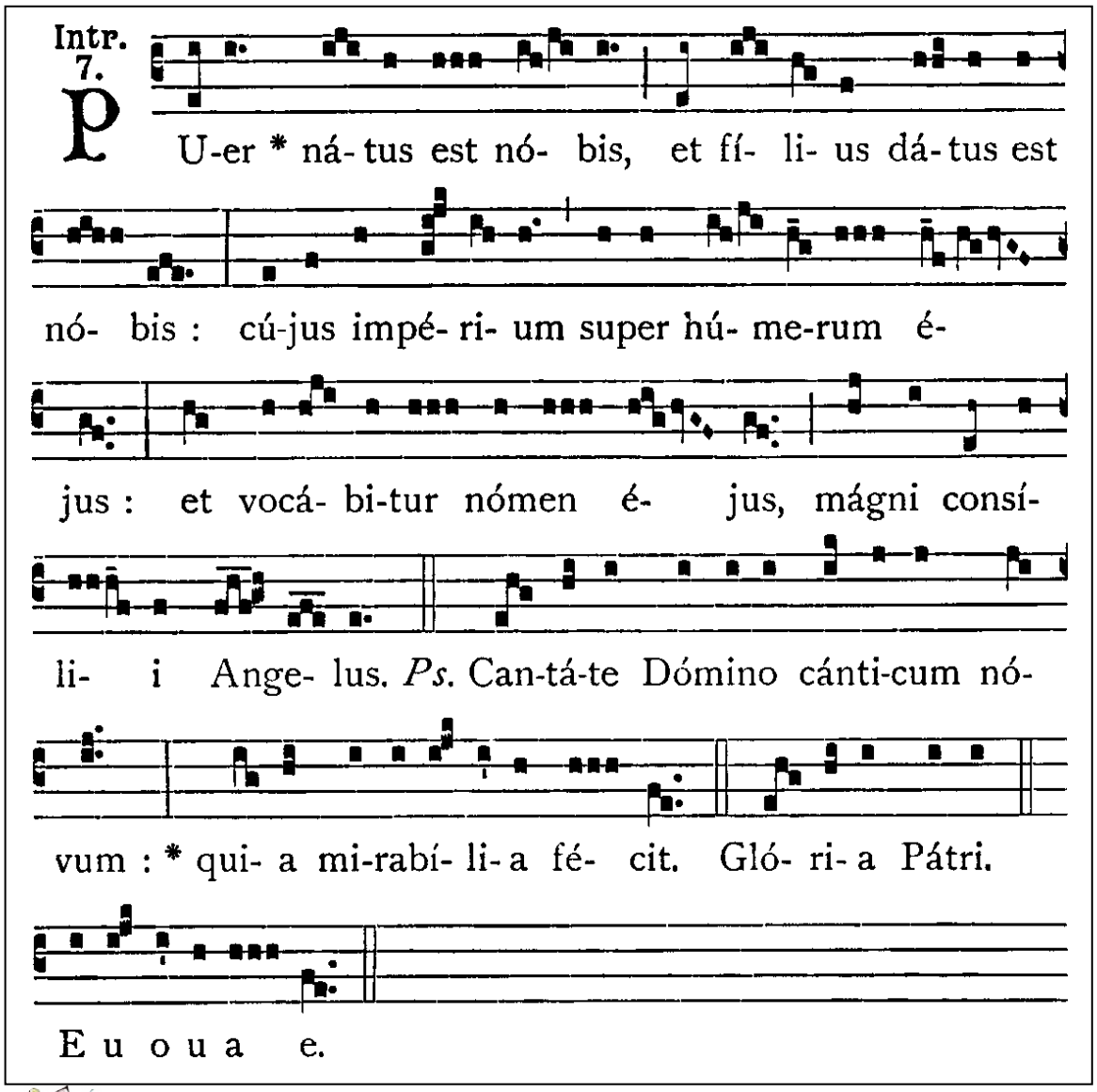
.....

- El Códice Calixtino, manuscrito relacionado con el Camino de Santiago que contiene ejemplos importantes de polifonía medieval.

5 ►*Escucha la cantiga de Alfonso X El Sabio titulada Virgen Santa María, que cuenta como la Virgen salvó a un fraile de las tentaciones de la bebida.*

➢ Ejercicios de repaso

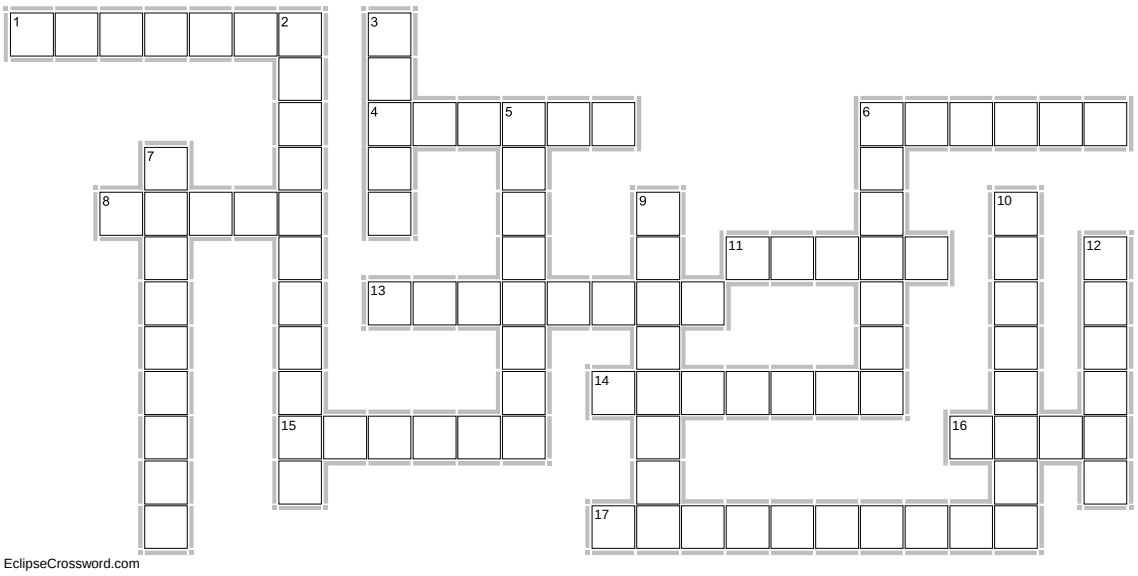
1. Señala con un círculo las partes melismáticas, con un cuadrado las neumáticas y con un triángulo las silábicas.

2. Dibuja un cuadro en el que compares las características de la música religiosa con la profana.

3. Dibuja una línea temporal en la que vayas situando los principales avances que se dieron en la música en la Antigüedad y la Edad Media.

4. Resuelve el siguiente crucigrama

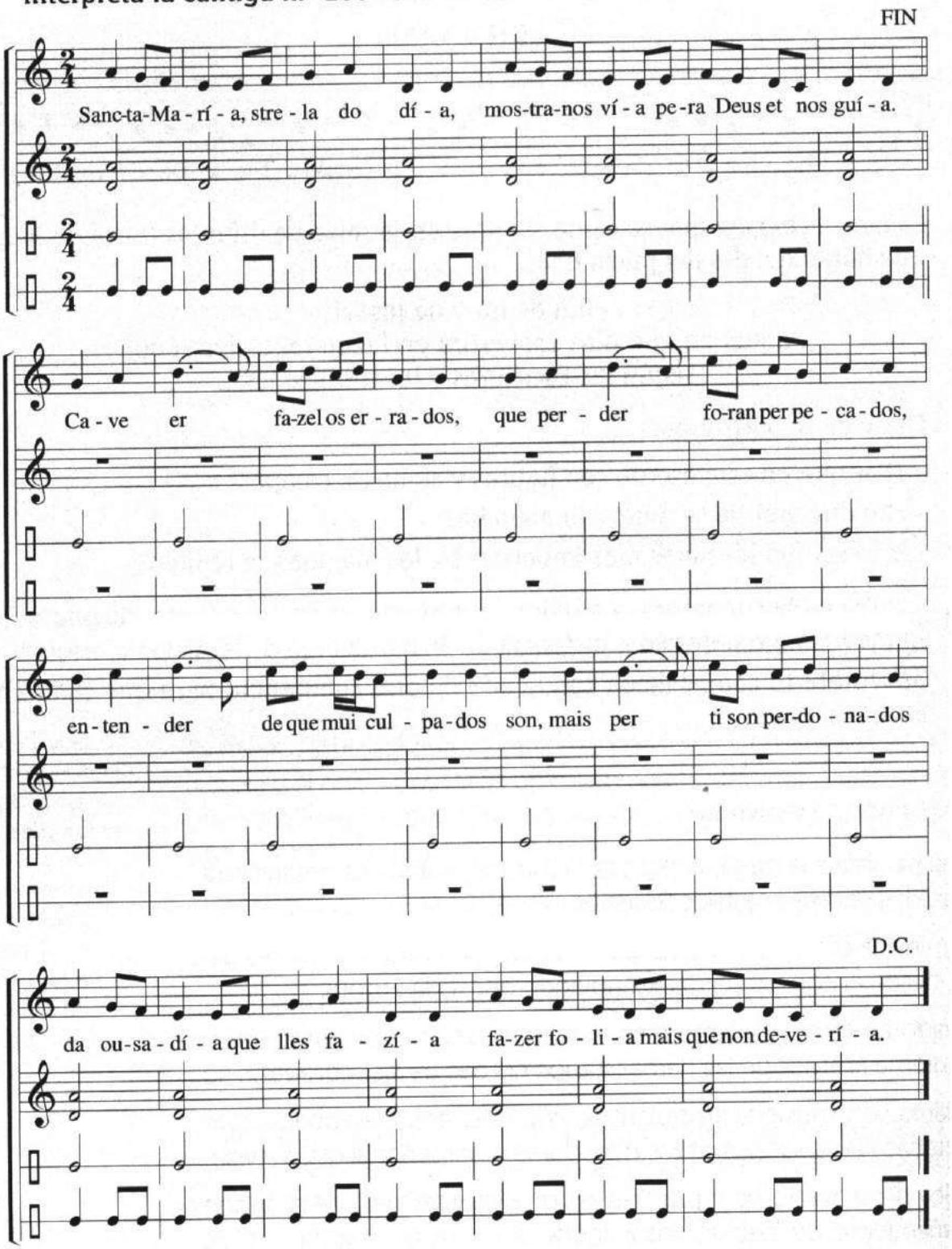
HORIZONTAL

1. Primera forma de polifonía primitiva basada en el movimiento paralelo de las voces a distancia de 4ª o 5ª
4. Primeros signos de notación para recordar el canto gregoriano.
6. Forma polifónica del Ars Antiqua en la que la voces se mueven en ritmos distintos cantando textos diferentes.
8. Diferentes escalas que toman su nombre de la nota inicial, utilizadas en Grecia y en la Edad Media.
11. Instrumento de viento de lengüeta doble de la antigua Grecia asociado al culto a Dionisos.
13. Pies para medir las duraciones utilizadas por Grecia y los músicos del Ars Antiqua.
14. Nombre que recibe la canción de trovadores en España.
15. Manuscrito lujoso que recopilaba las canciones del trovador.
16. Instrumento de cuerda punteada de la antigua Grecia asociado al culto de Apolo.
17. Tradición de canto litúrgico occidental cuya consolidación medieval quedó vinculada tradicionalmente con Gregorio Magno.

VERTICAL

2. Estilo de canto florido con más de tres notas por sílaba.
3. Canción polifónica del Ars Nova en la que las voces interpretan la misma melodía pero con entradas sucesivas y en tiempos distintos.
5. Canto cristiano de la península hasta la imposición del gregoriano.
6. Textura primitiva utilizada en Grecia y en la Edad Media en la que se usa una sola línea melódica.
7. Forma polifónica del Ars Antiqua compuesta sobre melodías de nueva creación y no sobre el gregoriano.
9. Poeta y músico de origen noble que cantaba en su lengua al amor cortés y al espíritu caballeresco.
10. Estilo de canto en el que a cada nota le corresponde una sílaba.
12. Músico ambulante que entretenía al público con canciones profanas.

Interpreta la cantiga n.º 100 «Santa María Strela do dia»

«Santa María estrella del día, muéstranos el camino a Dios y guíanos.
Pues al verlos equivocados, que se pierden por sus pecados,
entiendo que están llenos de culpa, pero por tí son perdonadas
las osadías que les hacía cometer la locura y que no deberían».

Tema 2

La música

en el Renacimiento

El término Renacimiento, derivado de la palabra "renacer", denomina manifestaciones artísticas de los siglos XV y XVI asociadas a un renovado interés por la Antigüedad clásica y por los ideales humanistas. En música, el término no implica una recuperación directa de la música griega y romana, cuya práctica se conocía de forma limitada; se produjo principalmente una continuidad y transformación de las prácticas medievales y del Ars Nova, junto con el interés humanista por la Antigüedad.

En cuanto a la sociedad, el humanismo es el movimiento cultural que marca todo el Renacimiento. En la Edad Media había habido un largo período de Teocentrismo, es decir ....., mientras que en esta etapa el hombre vuelve a mirarse a sí mismo, dando lugar al Antropocentrismo. De esta manera se interesa por las ciencias, la naturaleza, el cultivo de las artes y la expresión de los sentimientos.

En este contexto, la música es una de las artes privilegiadas. La figura del co m-positor sale de su anonimato y adquiere gran relevancia social. Al mismo tiempo, la invención de la imprenta en Italia facilita la amplia difusión de la música que allí se compone.

➢ La música vocal religiosa

Durante el Renacimiento, la unidad que había hasta ahora en la iglesia se rompe debido a luchas internas.

En el ámbito religioso se desarrollaron procesos diferentes. La Reforma protestante, iniciada por Martín Lutero en 1517, promovió una liturgia en la que los fieles pudieran participar mediante el canto en lengua vernácula, dando especial importancia al coral luterano.

Para ello inventó el **coral**, que era una composición sencilla basada en temas populares en lugar de en el canto gregoriano. Está escrito a cuatro voces en textura homofónica, que es en la que .... El texto está en alemán, es decir en la lengua del pueblo.

La Reforma anglicana fue un proceso desarrollado en Inglaterra durante el reinado de Enrique VIII, especialmente a partir de 1534, cuando se produjo la ruptura institucional con Roma. En la música religiosa inglesa adquirieron importancia formas como el anthem, con textos en inglés.
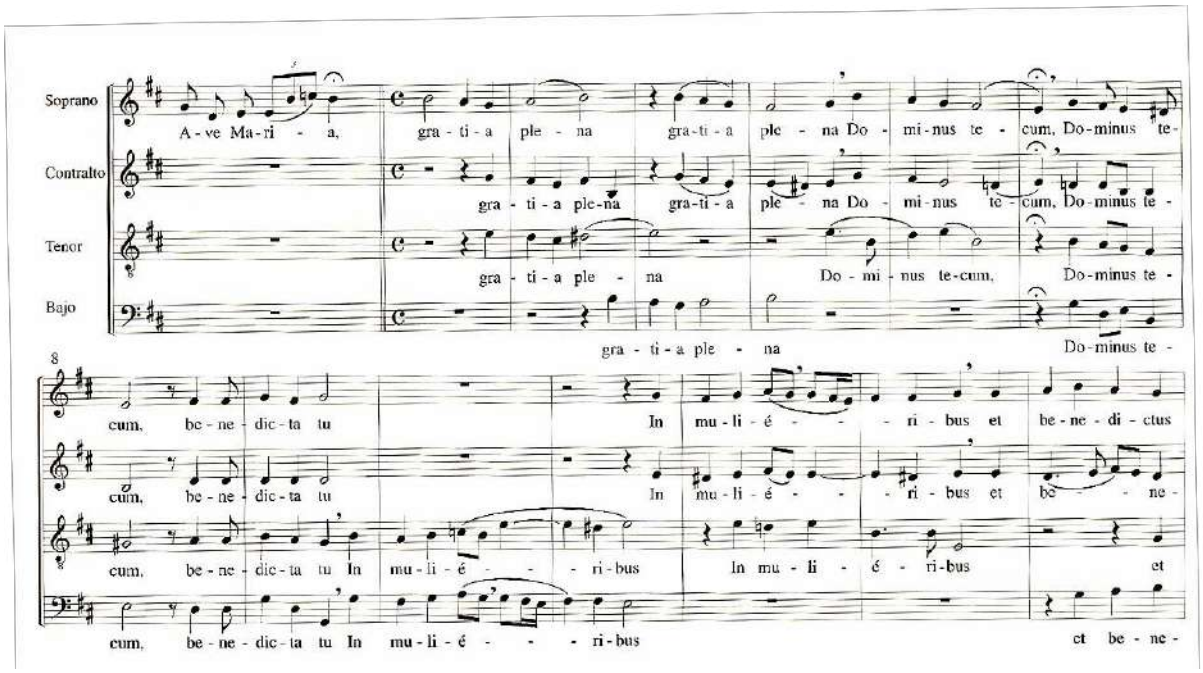
Por último, en el ámbito católico se desarrolló la Contrarreforma o Reforma católica. El Concilio de Trento (1545-1563) trató diversos aspectos de la vida y disciplina de la Iglesia. En materia musical se mantuvo la importancia del canto gregoriano y se insistió en que la música litúrgica favoreciera la comprensión del texto.
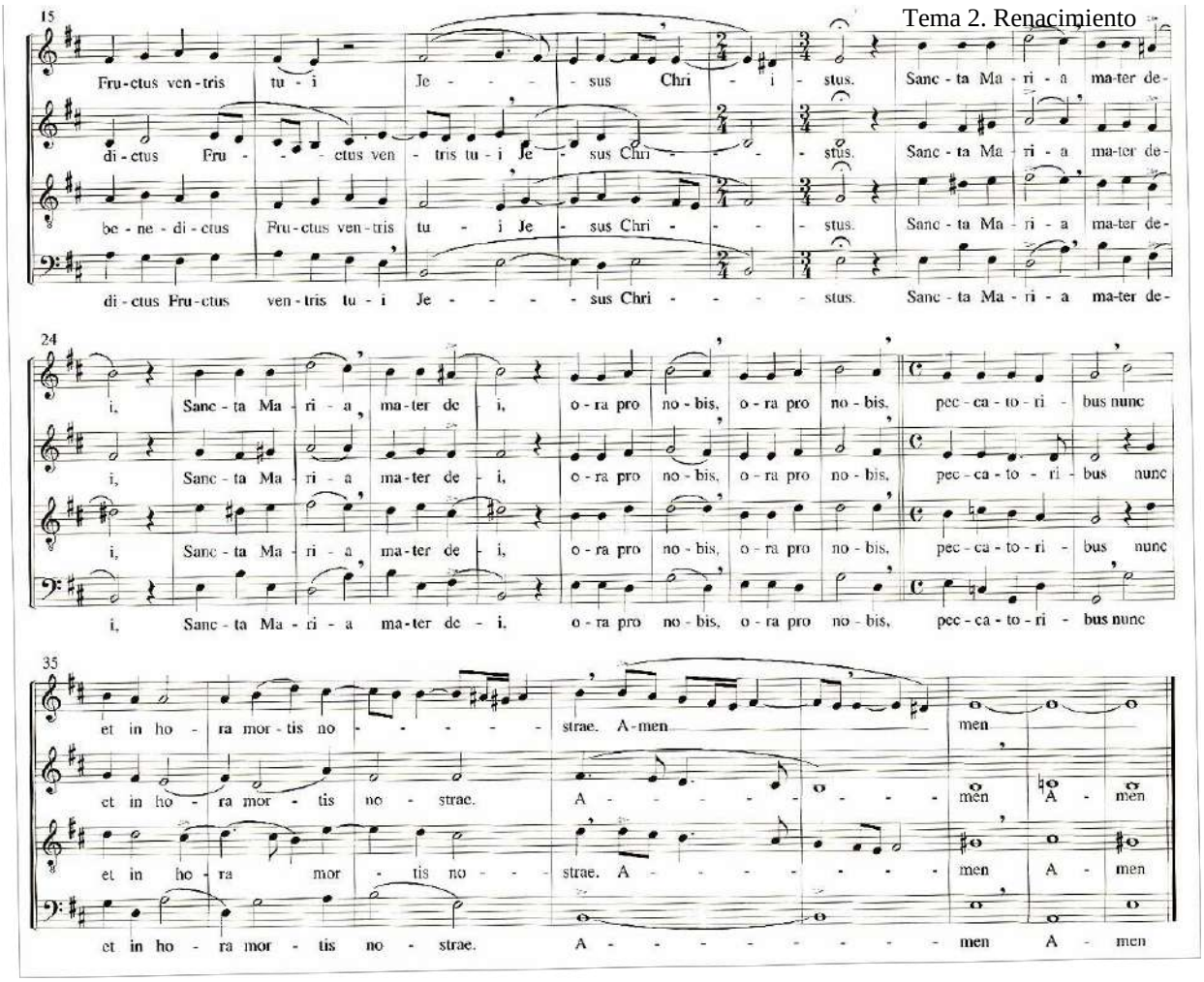
- Mantener el **canto gregoriano** como canto oficial de la Iglesia católica, por lo que el idioma sigue siendo el **latín**.

- Establecer la polifonía como forma ideal de cantar, pero con una serie de normas encaminadas a "vigilar la claridad del texto", ya que el papel de la música en la Iglesia "no es satisfacer el oído sino ayudar a los fieles a elevar el alma a Dios".

Como compositores destacan Palestrina, Orlando di Lasso y en España Tomás Luis de Victoria.

7 ►*Escucha el Ave María de Tomás Luis de Victoria. ¿Qué tipo de textura musical está empleando?¿Se puede entender el texto con claridad?*

➢ La música vocal profana

En esta época, donde lo religioso va perdiendo importancia en favor de lo mundano, la música profana irá tomando mucha importancia. Los nobles comenzaron a tomar como entretenimiento juntarse a cantar a varias voces o a tocar de forma polifónica algunas piezas que ellos componían sobre temas amorosos o jocosos.

• Formas musicales

- **El Madrigal**: Forma italiana a 4 o 5 voces, de polifonía compleja, que describe el texto con "madrigalismos" (adornos que imitan lo que dice la letra de la canción). Destaca Orlando di Lasso y Monteverdi.

- **La Chanson**: Forma francesa polifónica, pero acompañada de instrumentos. Suele emplear onomatopeyas, como cantos de pájaros, escenas de caza... Destacan Josquin des Prez y Clement Janequin.

8 ►*Escucha la chanson "Los gritos de París" de Clement Janequin, que describe el ambiente bullicioso del mercado de la ciudad: "¿Queréis oír los gritos de París? ¿dónde está el gentío? ¡ricos pasteles calientes! ¿quién los va a tomar? ¡vino blanco, clarete, tinto, por seis céntimos! ¡Tarta de queso cliente! ¡Llévesela por medio sous! ¡Ricas tartas, pequeñas como barquillos! ¡bebed esto!, ¡vinagre de vino!¡ Arenque romo, arenque blanco1 ¿quién necesita un poco de salsa verde? ¡mostaza fina!...."*

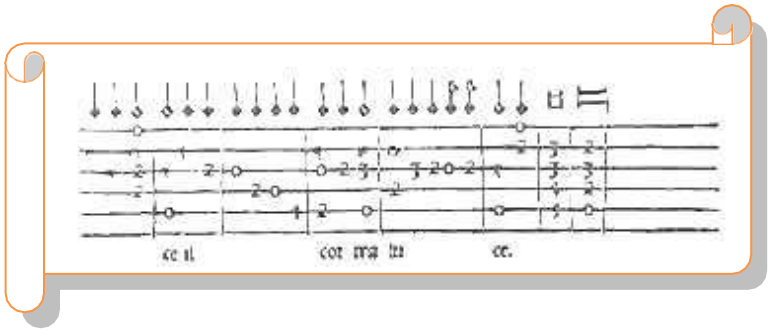
➢ Música instrumental

Durante el Renacimiento, la música instrumental, hasta entonces marginada, irá ganando fama. Es por ello que se perfeccionan los instrumentos y las técnicas de interpretación.

La Iglesia Católica mantuvo distintas prácticas musicales y no existió una prohibición general de todos los instrumentos. El uso instrumental dependió del contexto litúrgico, de las prácticas locales y de las funciones musicales. Paralelamente, la música instrumental profana experimentó un importante desarrollo durante el Renacimiento.

Sus **usos** serán dos: servir de **acompañamiento** a la música vocal profana y tener un **repertorio propio**, exclusivamente instrumental. En ambos casos, aunque a partir de la imprenta las melodías comienzan a escribirse en lugar de cantarse de memoria, nunca se tocan igual y sigue estando de moda adornarlas en cada interpretación de acuerdo al momento y a la persona que ejecuta la pieza.

Por otra parte surge una manera de escribir música exclusivamente para los instrumentos de cuerda: la **tablatura**.

Ejercicio 1. ¿Qué diferencias se ven a simple vista con una partitura normal? ¿Cómo se anota el ritmo? ¿Cómo se anota la altura? ¿Por qué tiene seis líneas en lugar de cinco? ¿Se utilizan barras de compás? ¿Por qué se utilizan números?

13 ►*Escucha la canción "Flow, my tears" de John Dowland, interpretada por Sting (ex-líder de The police) cuya letra dice:*

"Fluid, lágrimas mías, caed de vuestras fuentes.
exiliadas para siempre: dejadme que yo llore allí
donde el negro pájaro de la noche canta su triste infancia
allí dejadme vivir abandonado.

Apagaos, luces vanas, no brilléis más,
ninguna noche es suficientemente oscura para aquellos
que en la desesperación deploran sus últimas fortunas,
la luz ve pero sólo revela la vergüenza
[...]
Escuchad, vosotras sombras que en la oscuridad moráis,
aprended a despreciar la luz,
felices, felices son aquellos que en el infierno
no sienten rencor del mundo"

• Formas instrumentales

La mayor parte de ellas responde a cuatro tipos básicos:

Piezas adaptadas de **obras vocales**	**Ricercare**: derivada del motete
	Canzona: derivada de la chanson
Piezas basadas en la **improvisación**	**Fantasia**: el compositor desarrolla su creatividad
	Tocata: literalmente "obra para ser tocada" normalmente con órgano
Piezas basadas en la **variación**	El compositor coge un tema sencillo y lo repite con distintas modificaciones de tempo, altura, rítmica o cambiando alguna frase.
Danzas	Se convierte en uno de los entretenimientos preferidos de la nobleza. Se agrupaban en parejas de danzas para que fuesen contrastantes (una rápida y otra lenta normalmente). La asociación más popular es la de la **Pavana** (binaria y lenta) y la **Gallarda** (ternaria y alegre)

Los compositores más destacados de la música instrumental son Andrea y Giovanni Gabrieli y John Dowland.

• Instrumentos

Aún no existe el concepto de orquesta moderna como conjunto estandarizado, por lo que las partituras no siempre especificaban una instrumentación fija. Sin embargo, comenzaron a publicarse tratados y colecciones destinadas a instrumentos concretos, especialmente de cuerda.

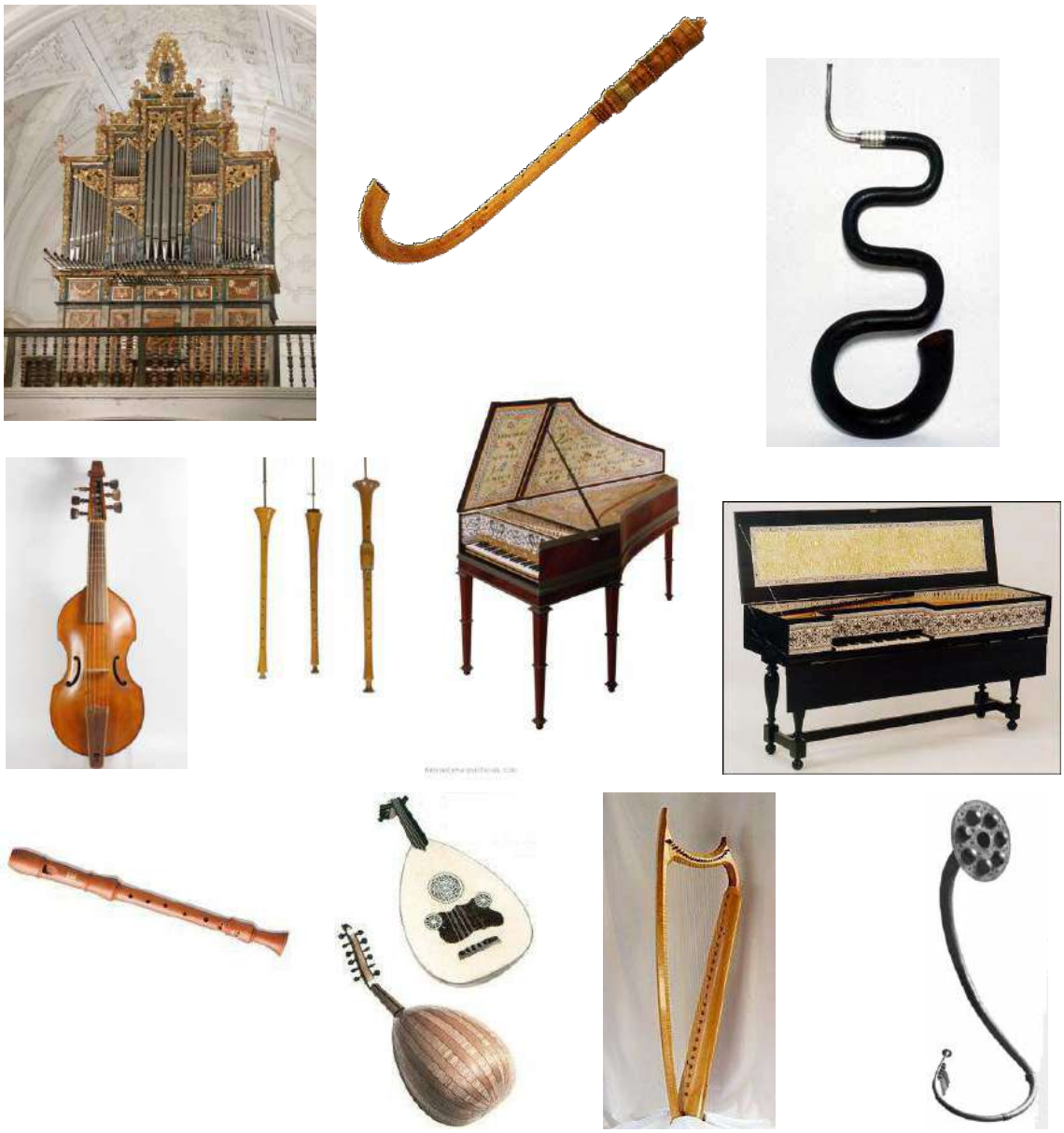
Las familias instrumentales se dividen en dos categorías:

- Música alta: categoría histórica relacionada con instrumentos de mayor potencia sonora, utilizados habitualmente al aire libre o en acontecimientos públicos.

- Música baja: categoría histórica relacionada con instrumentos de menor potencia sonora, utilizados habitualmente en espacios interiores. Estas categorías describen prácticas instrumentales de la época y no constituyen una clasificación absoluta de todos los instrumentos.

Ejercicio 2. Asigna los siguientes nombres a las ilustraciones de instrumentos renacentistas: chirimía, vihuela, serpentón, flauta, viola de gamba, órgano, espineta, laúd, cromorno, clavicordio, arpa, trompa de caballería

➢ El Renacimiento en España

En España esta época es el comienzo de la Edad de oro de las artes. En el s. XV los Reyes Católicos conquistan América, crean la inquisición y expulsan a los judíos y los musulmanes.

Durante el s. XVI Carlos I y Felipe II gobiernan la mayor potencia de su tiempo, con territorios europeos provenientes de herencias y lazos matrimoniales y colonizaciones en América.

• Música vocal religiosa

Es la más importante. Como el imperio español se apoya en la religión católica como signo de identidad y unidad, España seguirá las directrices del Concilio de Trento y la Contrarreforma.

El Canto Gregoriano se mantiene como canto oficial. La forma polifónica contrapuntística más importante será el **Motete** y los compositores más representativos Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero y Tomás Luis de victoria.

• Música vocal profana

Poco a poco se pone de moda que en todas las cortes de los nobles y los reyes haya una "capilla musical", compuesta de músicos españoles y europeos que se intercambian las piezas entre ellos.

Las principales formas típicamente españolas son:

El Romance: heredero de la tradición oral de la Edad Media. Es una canción estrófica de carácter narrativo, compuesta para varias voces y con textura homofónica. La temática sigue siendo de sucesos históricos y legendarios relacionados con la sociedad.

El villancico: lejos de ser una canción de Navidad, es la canción de los "villanos", que son los que viven en una villa. También a cuatro voces homofónicas. La temática es más de cosas del pueblo.

La ensalada: Es una mezcla de diferentes géneros, formas y textos en una composición (de ahí el nombre). Suele ser a 4 o 5 voces y tienen temática descriptiva y burlesca, mezclado con temas serios.

El compositor más representativo es Juan del Enzina

Ejercicio 2. Compara estas dos letras de canciones de Juan del Enzina y decide cual es un romance y cual es un villancico.

¿Qué es de ti, desconsolado?

¿Qué es de ti, desconsolado?
¿Qué es de ti, rey de Granada?
¿Qué es de tu tierra y tus moros?
¿Dónde tienes tu morada?

Reniega ya de Mahoma
Y de su secta malvada
Que vivir en tal locura
Es una burla burlada

Torna, tórnate, buen rey
A nuestra ley consagrada
Porque, si perdiste el reino,
Tengas el alma cobrada

¡Oh, Granada ennoblecida
Por todo el mundo nombrada,
Hasta aquí fuiste cautiva
Y ahora ya libertada!

Cucú, cucú, cucucú

Cucú, cucú, cucucú
Guarda no lo seas tú

Compadre debes saber
Que la más buena mujer
Rabia siempre por joder
Guarda bien la tuya tú

Cucú, cucú, cucucú
Guarda no lo seas tú

Compadre, debes guardar
Para nunca encornudar.
Si tu mujer sale a mear
Sal junto con ella tú

Cucú, cucú, cucucú
Guarda no lo seas tú

• Música instrumental

Las principales formas de música siguen el modelo de las piezas vocales, improvisando sobre ellas o variándolas. Esta forma de variación recibirá en España el nombre de **diferencias** (toma melodías prestadas del ámbito popular).

Los instrumentos solistas más importantes de la época serán la **vihuela** y el **órgano**.

Destacan Antonio de Cabezón y Francisco Salinas.

Ejercicios de repaso

1. Escribe en forma de guiones las características de la reforma protestante.

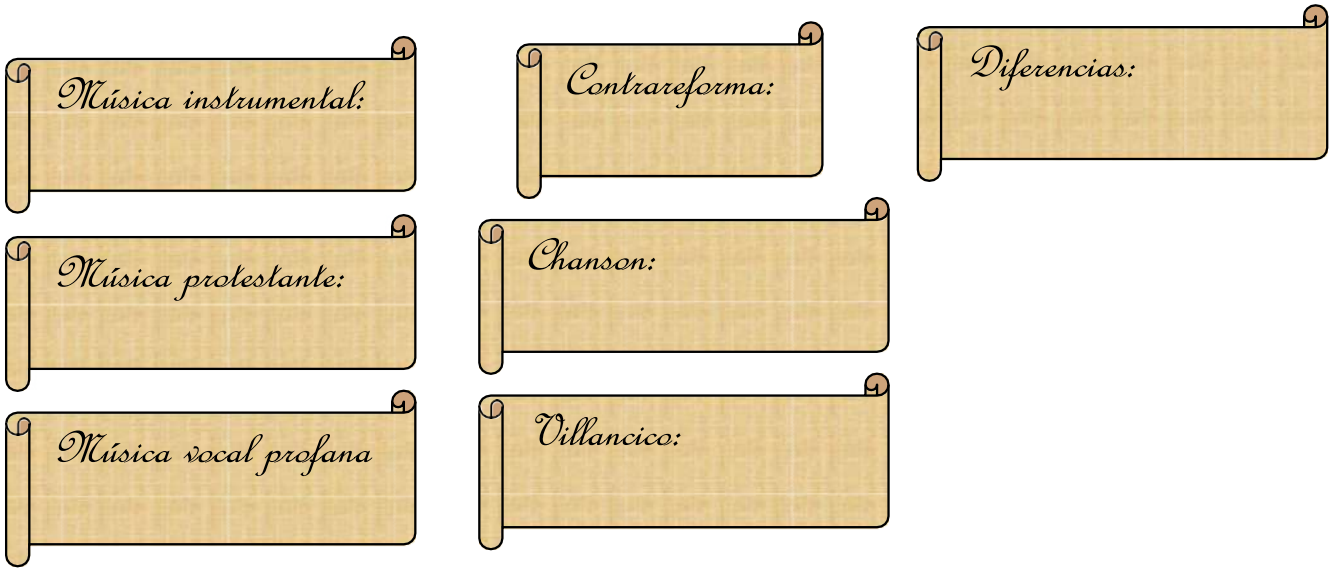

2. Coloca las palabras de la columna de la izquierda en su cuadrado correspondiente:

Pavana Fantasía Toccata Misa Ensalada Motete Canzona Villancico Romance Madrigal Chanson Gallarda Anthem Diferencias Ricercare Coral	Piezas basadas en la improvisación: Piezas basadas en obras vocales: Danza: Música instrumental española: Música vocal religiosa: Forma vocal profana española: Música vocal profana:

3. Coloca a cada compositor en el lugar que le corresponde: Lutero, Palestrina, Monteverdi, Josquin des Prez, John Dowland, Giovanni Gabrieli, Tomás Luis de Victoria, Juan del Enzina, Antonio de Cabezón

4. ACTIVIDAD: IDENTIFICA Y CORRIGE LOS ERRORES HISTÓRICOS Y MUSICALES

Nota didáctica: Los siguientes enunciados contienen errores deliberados. No deben interpretarse como información histórica; el estudiante debe identificar y corregir cada error.

- El término renacimiento o " renacer" denomina manifestaciones artísticas que quieren exaltar la vida después de la muerte.

- Se quieren seguir los modelos de la Antigüedad de Grecia Y Roma en todas las artes, para lo cual se basan en las esculturas antiguas, las ruinas de los edificios, las músicas de los cancioneros de los conventos griegos, las películas de la época…

- Antropocentrismo significa que el centro es un artrópodo.

- Teocentrismo significa que Teo es el centro

- El Antropocentrismo persigue el cultivo de la teología.

- Dos hechos destacados de cara a la música en el Renacimiento son: que los compositores salen del anonimato y que se inventan las impresoras, facilitando la difusión de repertorio por Europa.

- En cuanto a la música religiosa, la unidad se rompe en tres confesiones: la reforma protestativa, la reforma anglicista y la reforma Trentina.

-La reforma protestante, encabezada por el Lucero del alba, utiliza el *Anthem*, escrito en latín.

- El coral es una composición contrapuntística basada en el canto gregoriano.

- La reforma anglicana está encabezada por Alfonso X en Australia. Utiliza el *Anthem*.

- El *Anthem* es un himno militar cantado con trompetas y clarines.

- La contrarreforma es el movimiento de católicos, enfadados porque los curas no podían casarse.

- El Concilio de Trento es una agrupación de reuniones en las que los católicos se reunieron para decidir qué nuevo papa elegir.

- En el concilio de Trento se decide: mantener el canto al sol como canto oficial de la iglesia católica y establecer la monodia como forma ideal de cantar.

- Textura contrapuntística es aquella en la que hay varias voces pero todas van cantando y pronunciando las sílabas a la vez.

-En cuanto a la música profana, los noble comienzan a juntarse a tocar obras monódicas, sobre temas de la guerra y del mundo empresarial.

-Las formas musicales más importantes son la Chansoneta y El Madrugón.

- El Madrugón es italiana, a 4 o 5 voces y con “madrugones”

- La Chansoneta es francesa, a pocas voces con instrumentos y emplea “peyas”

- En cuanto a música instrumental, como la gente le va cogiendo el gustillo, se hacen instrumentos chapuceros y la gente toca como puede.

- La música instrumental se utiliza tanto en la Iglesia como en el ámbito profano.

- Tendrá dos usos: acompañar en la iglesia e irse de gira.

- Como se inventa la imprenta, las melodías se hacen siempre igual.

- Las características de la "tabla-dura" para instrumentos de cuerda son: utiliza 6 líneas que representan las cuerdas de la guitarra, los números representan el dedo que hay que utilizar, arriba indica el ritmo a seguir. No necesita clave de sol, pero sí compás y barras de compás.

- Los cuatro tipos básicos de formas instrumentales son: adaptación de obras inglesas, piezas basadas en Titanic, piezas basadas en el desvarío y brake-dance.

- Las piezas adaptadas de obras vocales son: el renacere y la cazuela.

- Las piezas basadas en la improvisación son: la fantástica y la tocadora.

- Las piezas basadas en la variación consisten en coger un tema y rallarse con él.

- Las danzas se agrupaban en tríos y la asociación más famosa es la Pava con el Gallo.

- Menos mal que en cada partitura pone los instrumentos que tienen que tocar.

- Las familias instrumentales se dividen en música de la alta sociedad y música de la baja sociedad.

- La música alta era la que se tocaba subido en una silla.

- La música baja era la que se tocaba desde las alcantarillas.

- España seguirá en el Renacimiento las directrices de la Reforma de Lucero.

- Así pues, el canto oficial es el anthem.

- La forma polifónica más importante es la mueteeee.

- Una capilla musical es un sitio a donde los músicos van a rezar.

- Las formas instrumentales típicamente españolas son: el romance, el villancico y la ensalada.

- El Romance, que es como un culebrón de la época, es narrativo, a varias voces y monódico.

- El villancico tiene temática de Navidad.

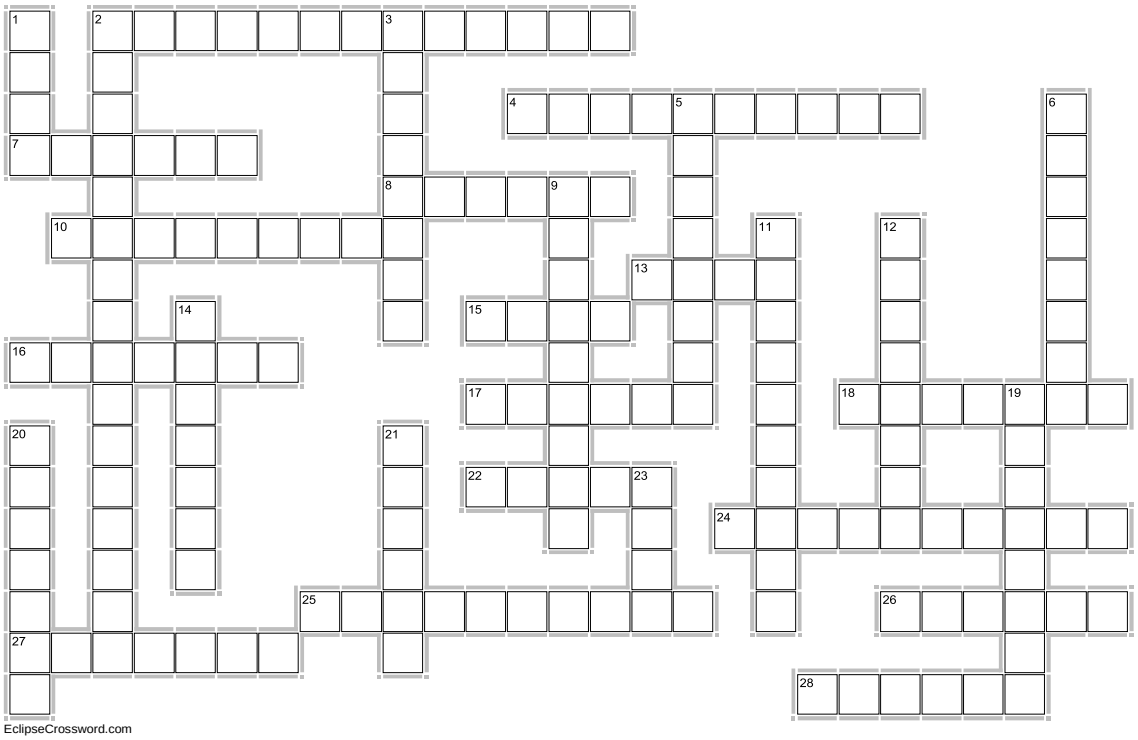
- La ensalada se hace con lechuga, tomate y maíz tierno, aunque se le puede echar también maíz tostado.

- En la música instrumental española, el modelo sigue siendo, Madonna, improvisando sobre ella o variándola.

- Esta forma de variación se llama resolver las diferencias.

- Los instrumentos solistas más importantes son el órgano y la guitarra eléctrica.

4. Resuelve el siguiente crucigrama

HORIZONTAL

2. Movimiento religioso que aglutina a los católicos.
4. Textura en la cual las varias voces cantan todas con el mismo ritmo.
7. Himno a cuatro voces con el texto en inglés, utilizado por la reforma anglicana.
8. Iniciador de la reforma protestante.
10. Manera de escribir la música exclusivamente para los instrumentos de cuerda.
13. Esta música está formada por instrumentos de intensidad suave.
15. Autor de Chansones francesas.
16. Forma instrumental derivada de la Chansón.
17. Pieza instrumental improvisativa que significa "para ser tocada".
18. Instrumento del Renacimiento de cuerda frotada
22. Composición sencilla basa en temas populares, a cuatro voces y textura homofónica utilizada por la confesión religiosa protestante.
24. No es una composición de Navidad en el Renacimiento.
25. Autor de madrigales.
26. Composición vocal religiosa utilizada en España.
27. Forma vocal profana utilizada en Francia en el Renacimiento.
28. Autor más representativo de la música vocal española.

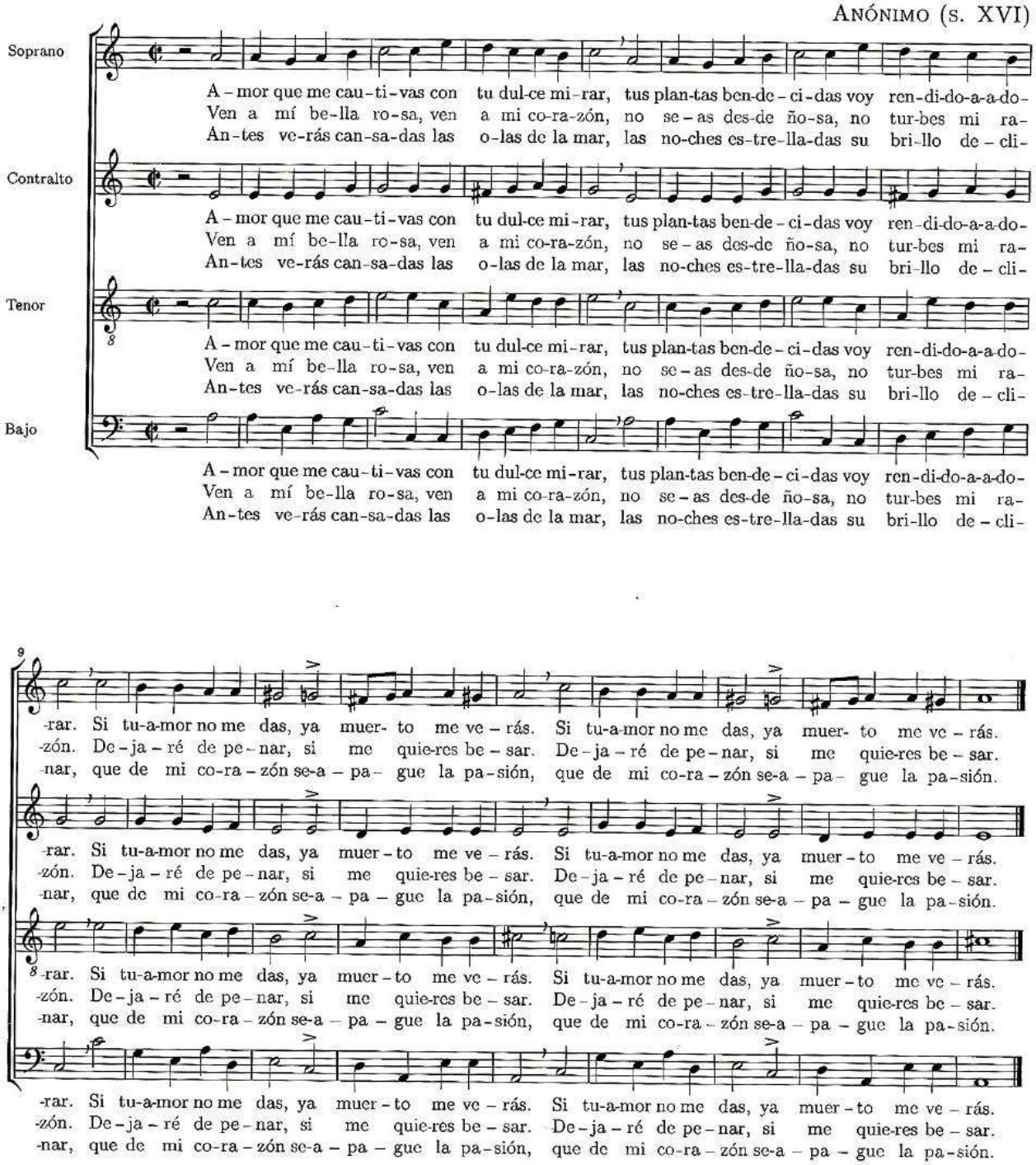
VERTICAL

1. Así se denomina a la música creada por los instrumentos de gran potencia sonora.
2. Textura musical en la cual se utilizan varias voces, pero cada una de ella lleva su ritmo.
3. Composición vocal profana del Renacimiento español que mezcla diferentes géneros.
5. Pieza instrumental improvisativa en la que el compositor desarrolla su creatividad.
6. Forma vocal profana utilizada en Italia en el Renacimiento.
9. Forma instrumental, adaptada de obras vocales, derivada del motete.
11. Autor destacado en la música vocal religiosa del Renacimiento.
12. Instrumento de viento del Renacimiento.
14. Autor de música instrumental.
19. Instrumento de cuerda del Renacimiento emparentado con el piano.
20. Composición de música vocal profana española, de carácter narrativo.
21. Pieza instrumental asociada a la Gallarda como danza.
23. El instrumento de cuerda punteada preferido de los nobles italianos.

AMOR QUE ME CAUTIVAS

Pavana

ANÓNIMO (s. XVI)
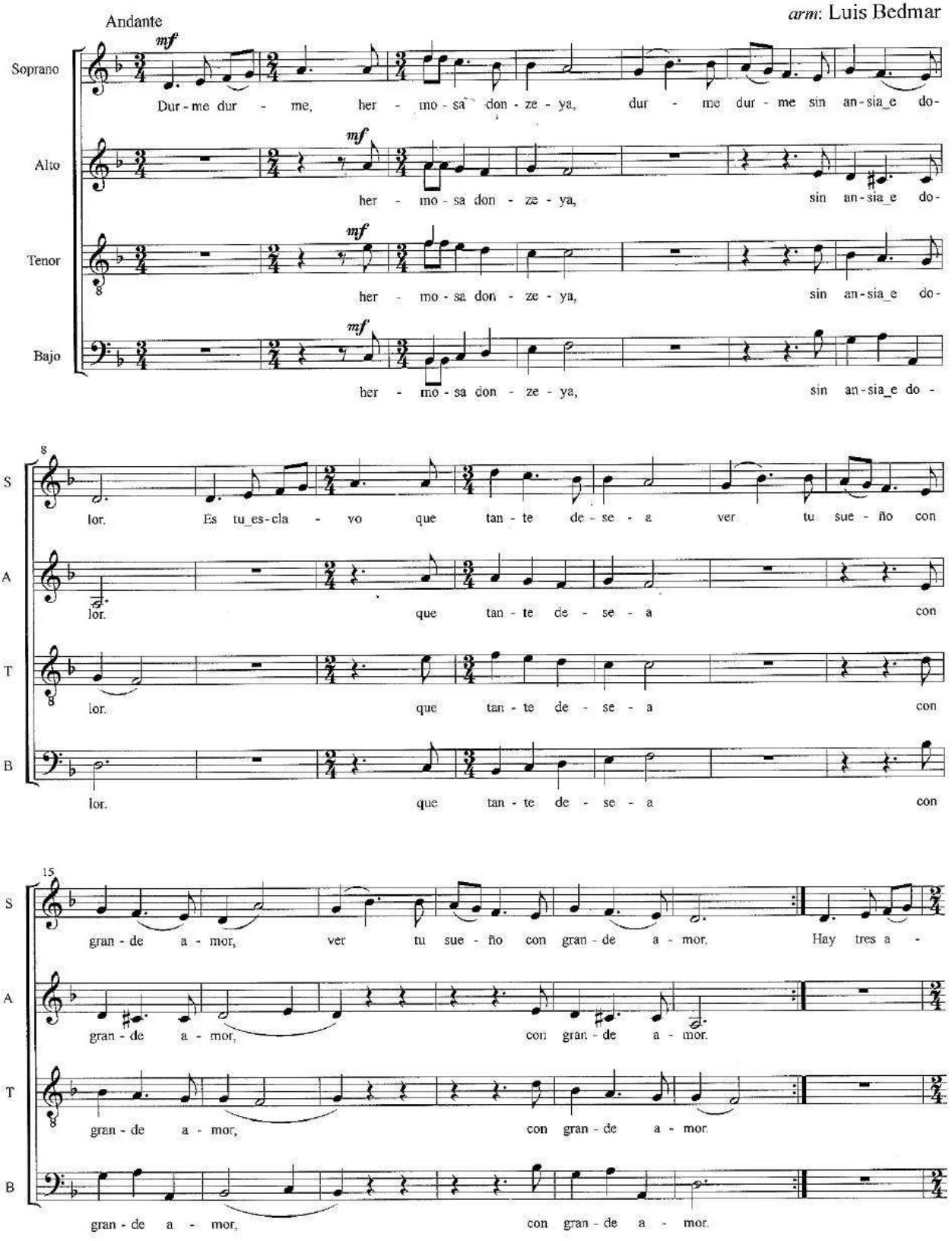

ORFEON UNIVERSITARIO
DE MALAGA
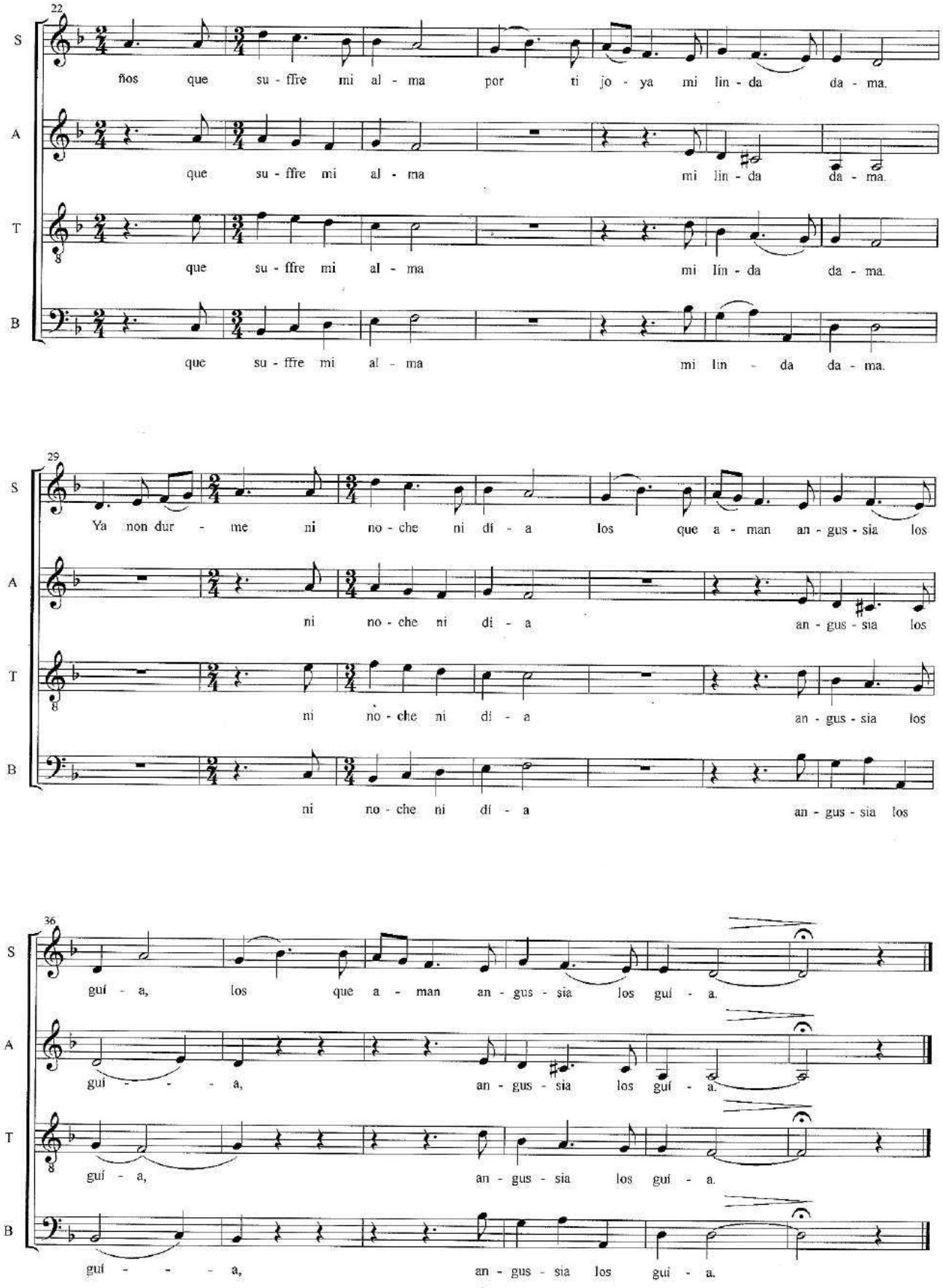
DURME

canción sefardí

arm: Luis Bedmar

www.orfeonmalaga.org

22
S
A
T
B
ños que su - ffre mi al - ma por ti jo - ya mi lin - da da - ma.
que su - ffre mi al - ma mi lin - da da - ma.
que su - ffre mi al - ma mi lin - da da - ma.
que su - ffre mi al - ma mi lin - da da - ma.
29
Ya non dur - me ni no - che ni dí - a los que a - man an - gus - sia los
ni no - che ni dí - a an - gus - sia los
ni no - che ni dí - a an - gus - sia los
ni no - che ni dí - a an - gus - sia los
36
guí - a, los que a - man an - gus - sia los guí - a.
guí - - - a, an - gus - sia los guí - a.
guí - a, an - gus - sia los guí - a.
guí - - - a, an - gus - sia los guí - a.

MAS VALE TROCAR

J UAN DEL E NCINA
C. 1 469- 1530

FIN

Soprano

Mas va - le tro- car pla - cer po r do - lo- res que es- tar sin a - mo res.
Mc - jor es su - frir pa - si6n y do - lo- res qu e es- tar sin a - mo res.
Mas va-le pe- nar su - frien-do do - lo-l'\s que es- tar sin a - mo res.
Me - jor es per- der pla - cer por do - lo-re s que es- tar sin a - mo res.

Contralto

Mas va - le tro- car p la - cer par d o - lo- res que-es ta r sin a - mo res.
M c- jor es su - frir pa - si6n y do - lo- res que-cs tar sin a - mo res.
Mas va - le pc - nar su-frien-do do - lo- res que-es tar sin a - mo res.
Me- jor es per- der pla - ce r por do - lo- res que-es t,a r sin a - mo res.

Tenor

Mas va - le t ro - car pla - cer por do-· lo-ra, que es- tar sm a - mo- res.
Me- jor cs su - frir pa-sion y do - lo- res que cs- tar sin a - mo - res.
Mas va - le pe - nar su- frien-<lo do - lo- res que es- tar sin a - mo - res.
Me - jor es per- der pla - cer par do - lo- res que es- tar sin a-mo- res.

Ba jo

Mas va - le t ro - car pla - cer por do - lo- res que cs- tar sin a - mo - res,
Me - jor es su - frir pa.-si6n y do - lo- res que es- tar sin a - mo - res.
[as va - lc pe - nar su- frien-do do - lo- res que es- tar sin a - mo - res.
M c - jor es pcr - der pla - cer por do - lo- res que es- tar sin a - mo - res.

D.C.

Don - de es gra - de - ci - do es dul-ce--el mo - rir, vi - vi.l· e n ol - vi - do a - quel no-es vi - vir.
Es vi - da pe r - di - da vi - vir sin a - mar, y ma., es que vi - da sa - ber-la- em-ple - ar.
A - mor quc no pe - na no pi - da pla. - ce r, pues ya 61 con - de - na su po - co que - rcr.

D on- de es gra - de - ci - do e:l dul-ce--e l mo - rir, vi - vir en ol - vi - do a - quel no-cs vi - vir.
Es vi - da per - di - <la vi - vir sin a - mar, y mas e5 que vi - da sa - bcr-la-em-ple - ar.
A - mor que no pe - na no pi - da pla - cer, pucs ya el co n - de - na su po - co que - rer.

Don- de. es gra - de ci - do cs du]-ce-el mo - rir, v1 - Vil" en ol - vi - do a - quel no-es v i - vii'.
Es vi - d a per - cli- da vi - vir sin a - mar, pi y mas cs quc vi - da sa - bcr -la-em-ple - ar.
A - mor que no pe - na no - da pla - cer, pucs ya cl con - de - na su po - co que - rer.

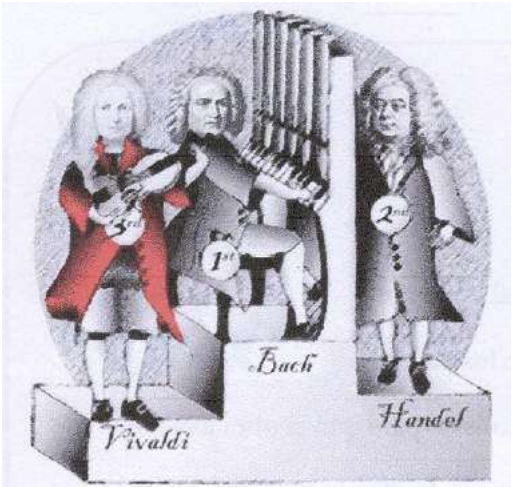
Don-de es gra - de ci - do es duk e-el mo - rir, vi - vir en ol vi - do a - quel no-es vi - vir . Es
vi - da. per - di - da vi - vi..r s in a- m ar , y rnas es que vi - da sa - ber-la-em" pl c - ar. A - mor
quc no p e - na no pi - da pla - ccr, pues ya el con - de - na sll po - co que - rer.

Tema 3

La música

en el Barroco

El Barroco comprende convencionalmente gran parte del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, aunque sus límites varían según los autores y las regiones. La transición desde el Renacimiento fue gradual y no comenzó en una única fecha universal.

El arte del Barroco lo que busca es la expresión de los sentimientos, el sentido del movimiento y los contrastes. La ornamentación.

En música es un período revolucionario, pues nace la orquesta, se estabiliza el uso de la tonalidad (y no de la modalidad medieval) y surgen grandes compositores y virtuosos, que o bien están al servicio de las grandes monarquías o de la aristocracia o la iglesia. El músico es un mero sirviente del señor.

➢ La música vocal profana

Los compositores barrocos toman las formas heredadas del Renacimiento y las simplifican. Ahora la polifonía contrapuntística, que es aquella en la que…….

……,

ya no es la predominante. Ahora se prefiere la monodia acompañada, que es la que …….

De esa manera hay una voz que tiene el protagonismo, el resto son el acompañamiento que hace la armonía y de camino, la letra se entiende mucho mejor.

La forma más representativa será el **madrigal** y el autor estrella Monteverdi.

• La ópera

En la Italia del Renacimiento y del Barroco no había reyes gobernando, sino nobles, cada uno de los cuales tenía su corte. En esta época rivalizaban entre ellos a ver quién era más culto o tenía a su servicio a los artistas más famosos de la época.

La ópera surge en la ciudad de Florencia, en la corte del conde Bardi, que reunía a nobles, sabios, filósofos, poetas y músicos. Este conde, junto con su "Camerata fiorentina", había decidido resucitar las artes de Grecia y entre estas artes, estaba la ópera. Es verdad que, como no tenían documentos escritos de esta época, ellos no sabían exactamente lo que tenían que copiar o imitar, pero por la descripción que se hacía en los textos antiguos, decidieron que un requisito tenía que ser que el texto se entendiese.

> Las primeras experiencias operísticas surgieron en ambientes cortesanos italianos a finales del siglo XVI y comienzos del XVII, especialmente en Florencia y Mantua. L'Orfeo de Claudio Monteverdi, estrenado en 1607, es una de las primeras óperas conservadas y una obra fundamental para la historia del género.

Orfeo de Monteverdi.

• Características de la ópera:

- Está escrita para orquesta, coro y solistas.

- Consta de estas **partes**:

1.- *Obertura*: Introducción instrumental de la obra.

2.- *Aria*: Canciones para lucimiento de los solistas

3.- *Recitativos*: texto recitado por los solistas para que la obra avance.

4.- *Coros*: obras para cantar a varias voces. Suelen representar al pueblo o espectadores de la acción

5.- *Interludios*: secciones instrumentales que se meten entre los distintos actos para que se pueda cambiar el escenario, los actores se cambien...

14 ►*Escucha el aria " Tu se' morta" de Claudio Monteverdi, que describe el lamento de Orfeo cuando recibe la noticia de la muerte de su amada Eurídice: "Tú estás muerta, vida mía, ¿y yo sin embargo respiro?. Tú te has alejado de mí para nunca más volver, ¿y yo permanezco?. No, porque si los versos tienen algún poder, yo iré decidido al más profundo abismo y ablandaré el corazón del rey de las sombras. Yo te traeré para ver las estrellas de nuevo. Y si esto me fuera negado por el malvado destino, yo me quedaré contigo en compañía de la muerte. Adiós tierra, adiós cielo y sol, adiós.*

- ¿Crees que la música consigue reflejar las emociones del texto?

• Tipos de ópera

ÓPERA SERIA:

Utiliza temas mitológicos y heroicos en Italiano.

Es el tipo preferido de la aristocracia. Al final acabará siendo un gran espectáculo lleno de artificios para el lucimiento de los castrati.

ÓPERA BUFA:

Utiliza temas de la vida cotidiana, a veces de crítica social.

Es el tipo preferido del pueblo. Prescinde de los castrati. El idioma utilizado es el de cada país. Se sustituyen los recitativos por pasajes dialogados.

Ejercicio 2. Investiga en internet y escribe a continuación quienes eran los castrati.

➢ La música vocal religiosa

Aunque la iglesia sigue manteniendo el coral, el motete y la misa, se apunta a la moda de las nuevas formas de canción, de entre las cuales destacan:

• La cantata

Etimológicamente significa ”música para ser cantada”. Al principio era profana, pero la iglesia se apropió enseguida de ella. Es una tipo de obra en el que intervienen coros, orquesta y solistas. De temática religiosa. Destaca J. S. Bach.

• El oratorio

Es como una ópera religiosa pero sin representación escénica. Así, relata una historia del Antiguo o del Nuevo Testamento a través de **arias** y **recitativos** de los solistas, **coros** y partes de la **orquesta**. También introducen un narrador que conduce la historia. Destaca G.F. Haendel.

• La pasión

Es un oratorio, pero que trata sólo el tema de la pasión y la muerte de Cristo. Es por ello que tiene arias y recitativos de los solistas, coros y partes de la orquesta, como el oratorio. El narrador relata los acontecimientos en estilo recitativo. Destaca J.S. Bach con “*La pasión según s. Juan*” y “*La pasión según S. Mateo*”

16 ► *Escucha el coral “Ich hill hier bei dir stehen” de la “Pasión según S. Mateo” de J.S. Bach*

➢ La música instrumental

Ya en el Renacimiento los instrumentos habían comenzado a tener obras para ellos solos sin necesidad de que hubiera voces implicadas. En esta época se produce la verdadera emancipación de la música instrumental.

Para ello es muy importante el papel de la evolución técnica de los instrumentos y el nacimiento de la orquesta como grupo estable y organizado. El compositor, además, pondrá en cada partitura para qué instrumentos está pensada.

Aunque aparecen ya todas las familias instrumentales (cuerda, viento y percusión), la subfamilia más importante es la de cuerda, bien sea para teclado (el clavecín) como para cuerda frotada (violín, viola…). También es muy importante el órgano.

En esta época comienza a usarse el **bajo continuo**, que es un sustento armónico que suele realizar el órgano o el clavecín para que un instrumento solista se luzca por encima. Destacan varias **formas musicales**:

- **La fuga**

Para instrumento de teclado, normalmente órgano. Hay un "sujeto" o tema principal que va siendo imitado en los "contrasujetos" o variado en los "episodios"

- **La suite**

Evoluciona de la danza, así que son parejas de piezas en ritmo binario lento y ternario rápido. Suele estar compuesto de Allemanda, Courante, Zarabanda y Giga. Destaca Bach.

- **La sonata**

Literalmente "música para sonar". Tiene cuatro movimientos (lento-rápido-lento-rápido) y la toca un solista, dúo o trío con Bajo continuo.

- **El concierto**

La orquesta toca tres movimientos: lento-rápido-lento. Según intervengan los instrumentos, puede ser:

Concerto grosso: si un grupo de solistas (concertino) es contestado por la orquesta (tutti)

Concerto a solo: un solista (solo) contrasta con la orquesta (tutti)
Destaca Antonio Vivaldi

17 ► *Escucha el "allegro" del Concierto de Brandemburgo nº 2 de J. S. Bach. En él el concertino (trompeta, flauta, oboe y violín) dialoga y contrasta con otro concertino y con el tutti (violines, violas, violonchelos y clave, que hace el bajo continuo)*

20 ► *Escucha la primavera de Vivaldi en el que se alternan pasajes descriptivos con el "tema" de la primavera interpretado por el tutti.*

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) nació en una familia de larga tradición musical. Recibió las primeras clases de violón de su padre y al quedarse huérfano con 9, fue acogido por su hermano mayor, con el que continuó su formación musical.

Abrumando por las exigencias musicales del niño, su hermano se vio obligado a negarle las partituras más difíciles de la biblioteca, pero Bach las cogía a escondidas y las copiaba a la luz de la luna para seguir aprendiendo mientras todos dormían.

Con 15 años realizó a pie un viaje de 270 km para ingresar en el coro de la iglesia de Lüneburg, desde donde viajará, también a pie, a otras localidades, para conocer a nuevos músicos. Con 18 consigue un puesto de organista y pide cuatro semanas de permiso para viajar a conocer al famoso organista Buxtehude, para lo cual recorrió andando 400 km y se quedó más tiempo del previsto, a punto de convertirse en el sustituto del maestro. Pero para esto, Buxtehude le obligaba a casarse con su hija y el pobre Bach huyó espantado.

Estando al servicio del Duque de Sajonia, aceptará un nuevo puesto con un príncipe. El Duque, enojado, lo encarcelará durante un mes.

Murió ciego en Leipzig, después de someterse a dos operaciones de vista fallidas.

Antonio Vivaldi (1678-1741) tuvo un difícil nacimiento. Recibió los San tos Sacramentos nada más salir al mundo y fue bautizado en su propia casa por el peligro que corría su vida. Su madre juró que si su hijo sobrevivía lo entregaría al servicio de la Iglesia en señal de gratitud a Así, al cumplir 22, obtuvo las ordenes menores y a los 25 fue ordenado sacerdote.

Conocido como "Il prete rosso" (el cura pelirrojo), por el color de su pelo, recibió las primeras enseñanzas musicales de su padre, que era "sonador de violín".

Su vocación musical siempre estuvo por encima de la religiosa. Según cuenta una crónica de la época, un día, mientras oficiaba misa, se le ocurrió un tema musical para una obra y sin decir palabra, abandono el altar y se encerró en la sacristía para anotar su idea. Tras un largo rato, volvió a la misa como si no hubiera ocurrido nada. Debido a su grave falta, fue juzgado por un tribunal que fue bastante benevolente con él, consideran- do que su acción había sido "cosa de músicos", como si se tratase de "cosa de locos". Así, el castigo se redujo a la privación del derecho a oficiar misas.

Trabajó como maestro de violines en el *Ospedale della Pietà*, enseñando a las jóvenes huérfanas que se educaban allí y que estrenaron muchas de sus composiciones.

Fue el compositor más reconocido de su tiempo, especialmente por los conciertos, considerados el modelo para el género.

➢ La danza en el Barroco

• El Ballet de cour

En el Renacimiento italiano, eran los nobles quienes se reunían en los palacios a tocar instrumentos y bailar. Pero poco a poco va a ser Francia quien se convierta en el nuevo modelo de Europa y allí las cosas acostumbraban a hacerse de otra manera. Poco a poco las danzas se convierten en ballet y comienzan a ser ejecutadas por bailarines profesionales.

En la corte de Luis XIV y con su compositor Lully surgirá el Ballet de cour. Era una obra teatral bailada que constaba de las siguientes partes:

- *Ouverture*: entrada instrumental.

- *Entrees o escenas*: se mezcla canto y danza ejecutados por profesionales. Se utilizaban escenarios con decorados espléndidos y los bailarines (sólo masculinos), iban adornados con lujosas vestimentas y máscaras.

- *Gran ballet*: gran final bailado. Al menos una vez al año, participaba el Rey.

La danza estuvo prohibida para las mujeres hasta 1681. La introducción de mujeres contribuyó a acortar las faldas y reducir el tacón, para tener más libertad de movi- mientos. Es fácil de ima- ginar el escándalo que provocó una de estas bailarinas cuando en 1730 subió sus faldas por en- cima de las rodillas.

• La Danza de sociedad

Las danzas del Renacimiento se siguen manteniendo para bailar en la corte. La idea sigue siendo contrastar una rápida y otra lenta. Destaca la asociación de la **Allemanda** (de origen alemán) y la **Courante** (de correr), aunque se ponen de moda tam- bién la **Bourrée** (francesa binaria), la **Chacona** (de origen español, ternaria), la **Zara- banda** (danza solemne de origen español) y la **Giga** (danza rápida ternaria de origen inglés)

18 ► *Escucha una Bourrée perteneciente a la Música para los reales fuegos artificiales de G. F. Haendel.*

En la primera interpretación en el Green Park de Londres, se utilizó una orquesta gigantesca formada por instrumentos de viento y percusión. Cuando terminó el festejo, las calles quedaron bloqueadas por la asistencia masiva de público, los fuegos artificiales provocaron el incendio del escenario y se produjeron revueltas por toda la ciudad.

➢ El Barroco en España

El Barroco es una larga etapa de decadencia musical para España. El aislamiento del país pretendiendo proteger la ortodoxia católica de corrientes extranjeras, produjo una notable decadencia en la vida científica y universitaria. Sin embargo las artes plást i- cas y la literatura mantuvieron su esplendor con personalidades como Zurbarán, Veláz- quez, Quevedo, Góngora, Lope de de Vega o Calderón.

• Música vocal religiosa

Se continúa cultivando las formas polifónicas tradicionales de **motetes** y **misas** con texto en latín.

En las festividades religiosas de carácter más popular se introducirá el **villanci- co**, con texto en castellano y acompañado de instrumentos.

• Música vocal profana

Continuamos con formas como el **Romance** y el **Villancico**, canciones breves a tres o cuatro voces que alternan pasajes contrapuntísticos y homofónicos.

A mediados del s. XVII surge un nuevo estilo de canción denominado **tono humano**, canción de temática sentimental que introduce la monodia acompañada, es decir, en este caso se trata de un solista acompañado por un único instrumento, normal- mente de cuerda (laúd, guitarra...). Tiene introducción, coplas y estribillo.

• Música escénica

El teatro se convirtió en España en un auténtico fenómeno de masas. La música solía interpretarse en el intermedio de las escenas y al final de la obra:

- La tonadilla: son números musicales intercalados entre los actos de una come- dia. Suelen ser satíricas y divertidas y retratan las costumbres de la época.

- La ópera: De influencia italiana y carácter aristocrático.

- La zarzuela: Es el intento de los compositores españoles de reaccionar a la competencia italiana. Su nombre deriva del palacete real de Madrid, que estaba situado en una zona de zarzas en los bosques del Pardo. Es en castellano y consiste en una suce- sión de partes cantadas y partes habladas.

18 ► *Escucha las Seguidillas de la zarzuela viento es la dicha de amor de José Nebra*

➢ Ejercicios de repaso

1. ***Realiza un índice con todos los apartados y subapartados del tema.***

2. Escribe en forma de guiones las razones que hacen que el período del Barroco sea revolucionario.

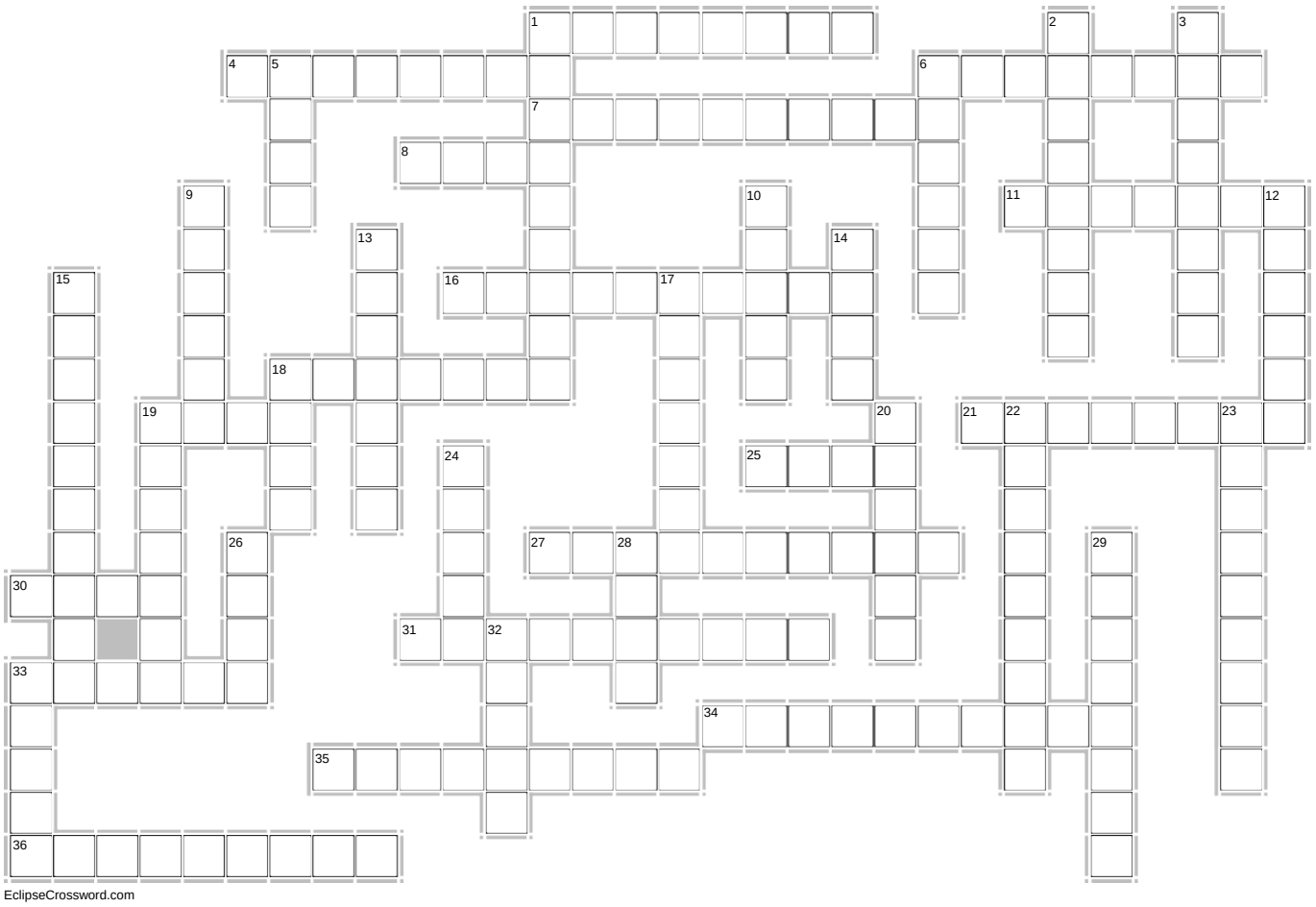

3. Escribe las dos causas que hicieron que en el Barroco se desarrollara la música instrumental.

4. Realiza un cuadro sinóptico en el que coloques todas las formas musicales y compositores del Barroco.

5. Completa el siguiente crucigrama.

HORIZONTAL

1. Es el intento de los compositores españoles de escribir óperas españolas.
4. Introducción instrumental de una ópera.
6. Forma más representativa de la música vocal profana, cuyo principal autor es Monteverdi.
7. Parte de una ópera en la que se recita el texto para que la acción avance.
8. Tipo de ópera que usa temas cotidianos y prescinde de los castrati.
11. Danza francesa binaria
16. Grupo de solistas que interviene en un *Concerto grosso*.
18. Danza ternaria de origen español.
19. Parte de una ópera que se canta a varias voces, que suele representar al pueblo o los espectadores de la acción.
21. Danza de sociedad en la que se "corre".
25. Parte de una ópera para lucimiento de los solistas.
27. Sección instrumental de una ópera en la que se cambia el escenario.
30. Danza rápida ternaria de origen inglés.
31. "Camerata", grupo de músicos que se reunían en torno al conde Bardi para resucitar las artes de Grecia.
33. Literalmente "música para sonar". Tiene cuatro movimientos.
34. Principal compositor barroco de madrigales.
35. Ciudad en la que surge la ópera.
36. Danza de sociedad de origen alemán.

VERTICAL
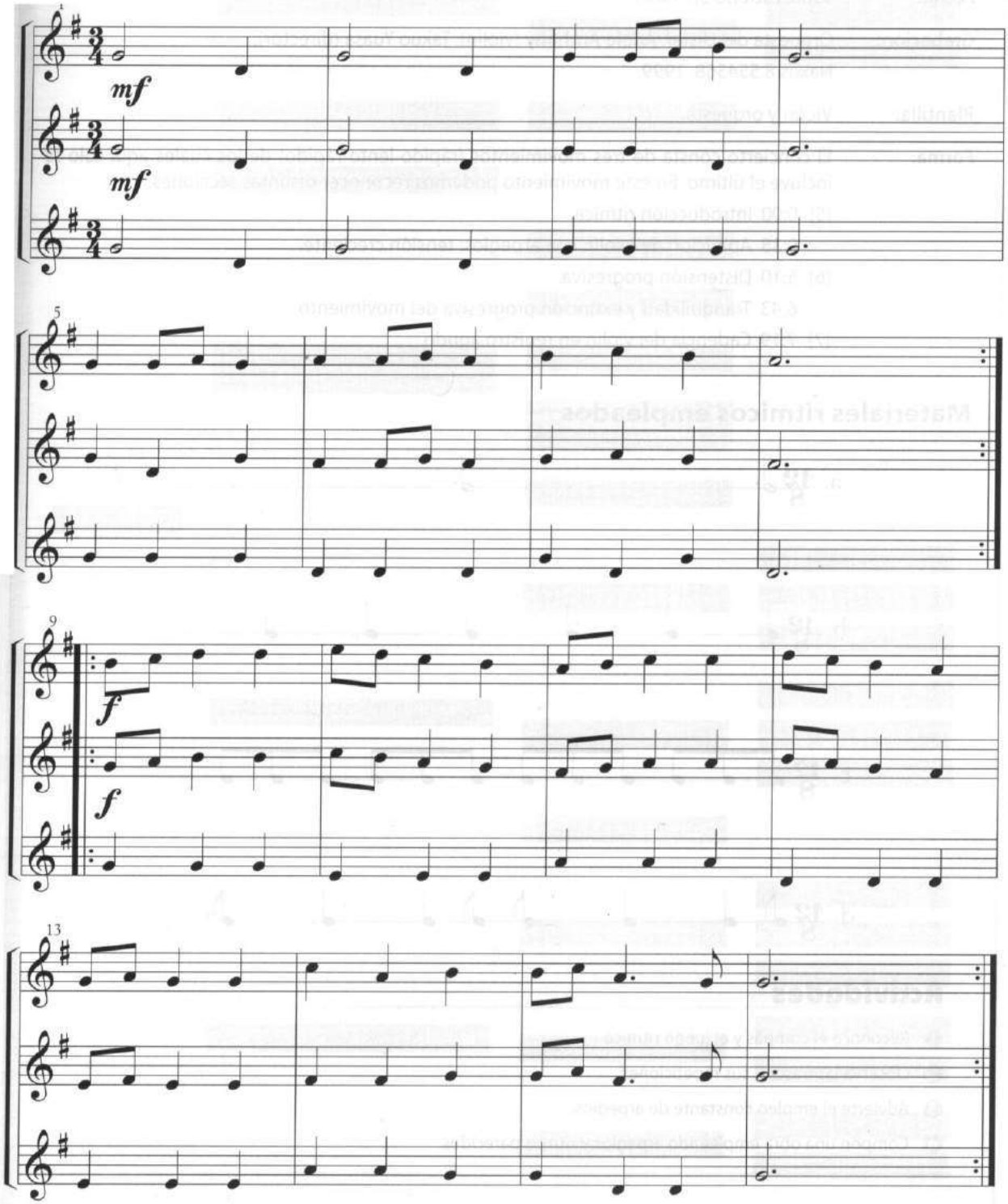
1. Danza solemne de origen español.
2. Ópera de carácter religioso pero sin representación escénica.
3. Hombre al que se le realiza una operación de pequeño para que no le cambie la voz.
5. El principal autor de música instrumental barroca del período. Era principalmente organista. Murió ciego.
6. forma polifónica tradicional de la música vocal religiosa en España.
9. Tipo de "Concerto" en el que un *concertino* es contestado por el *tutti*.
10. Agrupación de danzas binarias y ternarias.
12. Escena del Ballet de Cour. Está interpretado por profesionales.
13. Il Prette Rosso.
14. Tipo de "Concerto" en el que un solista o *solo* contrasta con el *tutti*.
15. Canción religiosa de navidad típica del Barroco español.
17. Canción breve a tres o cuatro voces propia de la música vocal profana.
18. Tipo de ballet que se llevaba a cabo en la corte francesa.
19. Literalmente "música para ser cantada"
20. Oratorio centrado en el tema de la Pasión y la muerte de Cristo.
22. Entrada instrumental del Ballet de Cour.
23. Número musical intercalado entre los actos de una comedia escénica española.
24. El grueso de la orquesta en un *Concerto grosso*.
26. Obra para instrumento de teclado que consta de sujetos que son imitados por los contrasujetos.
28. Canción española de temática sentimental que introduce la monodía acompañada.
29. Tipo de "bajo" o acompañamiento musical que sustenta armónicamente la melodía.
32. La más representativa de las óperas estrenadas hacia 1600.
33. Tipo de ópera que utiliza temas mitológicos y es el preferido de la aristocracia.

Minueto

(Música para los Reales Fuegos Artificiales)

Para tres flautas soprano

Georg Friedrich Haendes (1685-1759)
Arreglo de Rainer Butz
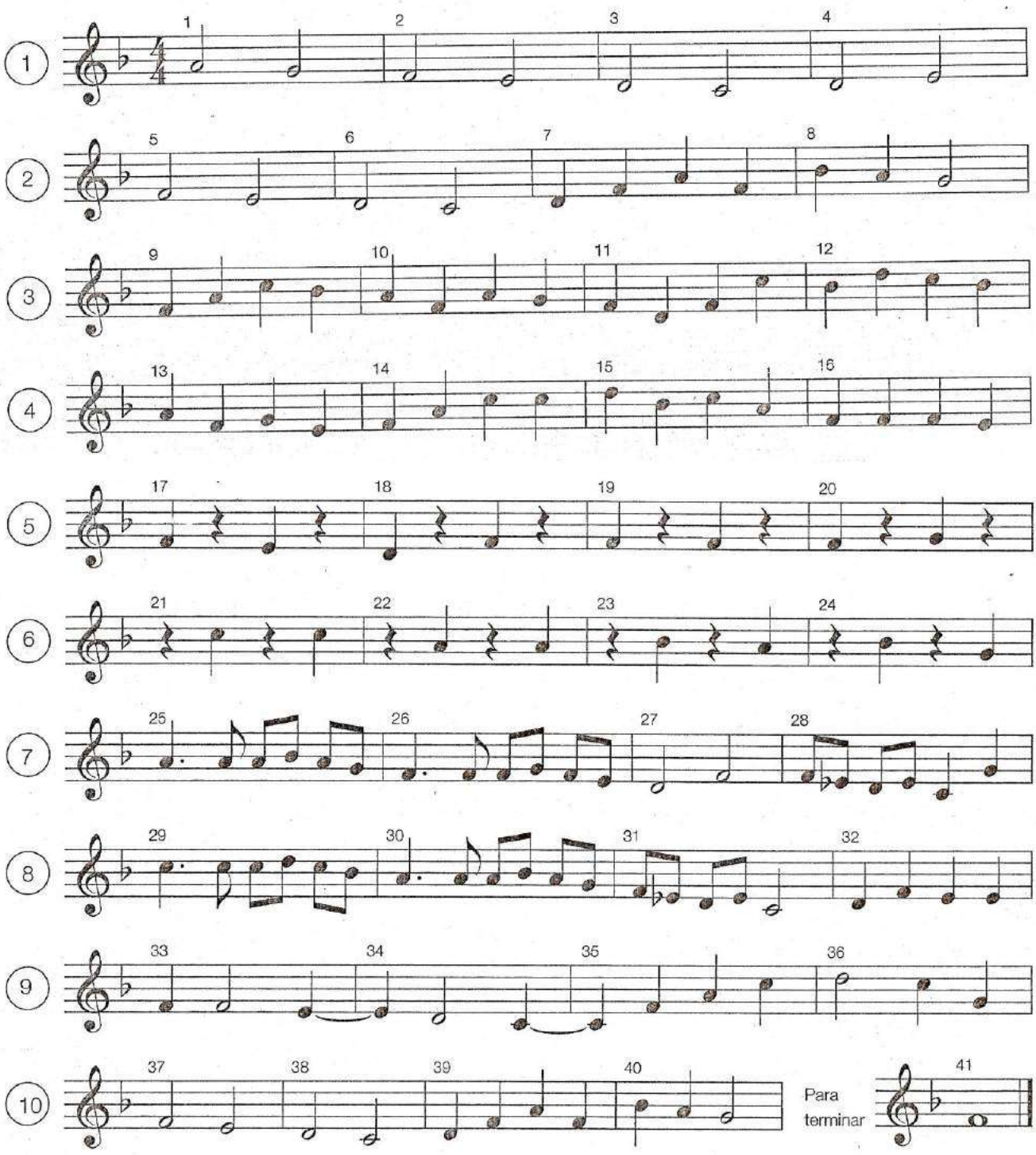

Edición Schott (Mainz)

Escucha (►21) e interpreta el famoso Canon en Re mayor de Johann Pachelbel, compositor y organista alemán, que fue probablemente el músico más importante de la generación anterior a Bach. La mayor parte de su vida trabajó como organista al servicio de distintas iglesias y cortes, adquiriendo una gran reputación.

Audición CD1 18

CANON, *DE PACHELBEL* ***J. GALWAY***

Tema 4
La música
en el Clasicismo

El Clasicismo se extiende entre los años 1730 y 1820. Se llama así porque de nuevo se intenta volver a los modelos de la cultura grecorromana, basados en la razón para lograr una sociedad más justa. Sus ideales son la educación, la libertad política y el dominio de la naturaleza gracias al progreso científico Es la época de la ilustración, movimiento cultural favorecido por la burguesía y la pequeña nobleza, que desembocará en la Revolución Francesa, rompiendo el poder de las monarquías absolutas. El término "ilustración" fue empleado para definir una nueva edad iluminada por la razón y la ciencia frente a los siglos pasados de oscuridad e ignorancia.

La música, que no puede imitar los modelos de Grecia y Roma, irá abandonando los círculos eclesiásticos y palaciegos para desenvolverse en los círculos burgueses de casas privadas, salones y conciertos públicos. La figura del compositor se irá haciendo más importante y dejará de ser un mero criado al servicio de un señor, para trabajar a cambio del dinero de aquel que lo quiera contratar.

➢ Música vocal profana: la ópera clásica

La ópera, que en el Barroco había nacido en los círculos de la aristocracia, se acerca ahora al pueblo. Elimina los excesos barrocos y acercará los argumentos y los personajes a los gustos burgueses, más naturales.

• Ópera seria

El iniciador de la reforma será Gluck, con O*rfeo y Eurídice*. Gluck piensa que la música debe dar vida a la poesía, pero no desfigurarla. Por eso su nueva ópera reformada utiliza **música más sencilla** que **evita los contrastes entre aria** (más simple) y el **recitativo** (más expresivo).

El argumento es también más sencillo, aunque mantiene los **temas mitológicos** con finales heroicos y ejemplarizantes. Se estructura en **tres actos**.

• Ópera bufa

Igual que en el Barroco, utiliza el **idioma propio** de cada país para **sustituir los recitativos por diálogos hablados**. Los argumentos tratan de la **vida cotidiana**, dándoles un **carácter cómico** y a veces sentimental.

Como es para el pueblo utiliza medios más humildes que la ópera seria, con menos personajes, orquestas más reducidas y estructuras más breves.

Destaca Wolfang Amadeus Mozart (1756 - 1791) con óperas como *Las bodas de Fígaro* o *La flauta mágica.*

Investiga en internet el argumento de una de estas dos óperas.

23 ►*Escucha el aria " Der Vogelfänger bin ich ja" de "La flauta mágica" de Mozart.*

Es el aria de presentación del personaje de Papageno, una especie de hombre pájaro que aspira a cuatro sabias metas en la vida: comer, beber, casarse con Papagena y tener muchos Papagenitos.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756- 1791) nació en Salzburgo. A los 3 años comenzó a manifestar sus excepcionales dotes musicales y su padre Leopold Mozart, violinista y compositor, decidió volcarse por entero en su educación.

Leopold reflejaba por escrito todos los avances de su hijo: "E*stas ocho páginas fueron aprendidas por el pequeño Wolfgang a sus 4 años. Aprendió esta pieza entre las 9 y las 9,30 de la noche*".

A los 5 años, Mozart empieza a componer sus primeras obras, que su padre anotará cuidadosamente para evitar los manchones de tinta y la imperfecta caligrafía del niño. Con 6 años, Leopold decide iniciar una gira con sus dos hijos, Wolfgang y su her- mana Nannerl, por todas las cortes de Europa. Mozart ya era un virtuoso del teclado y el violín, tocaba con los ojos vendados, colocado de espaldas al clave o improvisaba e in- terpretaba a primera vista las más complejas partituras.

Compuso sus primeras sonatas con 7 años, una sinfonía a los 8, un oratorio a los 10 y su primera ópera con 11. Fue premiado y adulado por reyes y emperadores y hasta el papa le otorgó la Orden de caballero de la Espuela dorada.

Tan inexplicable como su talento fue la incomprensión y el declive que sufrió al final de su vida. Mozart se rebeló contra su patrón, el arzobispo de Salzburgo, que le despidió "de un puntapié en el trasero". Intentó ganarse la vida en Viena como un co m- positor libre. Sin embargo, el gran público no entendió su obra y Mozart acabará muriendo con tan sólo 35 años, olvidado de todos, y enterrado en una fosa común.

27 ►*Escucha el aria " Das Klinget so herrlich" de "La flauta mágica" de Mozart.*

29 ►*Escucha el aria "Der Hölle Rache" de "La flauta mágica" de Mozart. Es el fragmento más conocido de todas la ópera, en el que la malvada Reina de la Noche pide a su hija que mate a Sarastro.*

"¡La venganza del infierno hierve en mi corazón. La muerte y el rencor me abrasan! Si Sarastro no halla la muerte a tus manos nunca volverás a ser hija mía. ¡Te abando- naré y maldeciré por toda la eternidad. ¡Destruidos quedarán todos los lazos con que nos unió la Naturaleza, si Sarastro no muere a tus manos! ¡Escuchad, Dioses de la venganza! ¡Escuchad el juramento de una madre!

➢ Música instrumental

Como en el Barroco los compositores comenzaron a escribir música sólo para los instrumentos y la cosa pareció salir bien (a la gente le gustó la música instrumental), porque en el Clasicismo se continúa desarrollando. Se introducirán nuevos instrumentos como el piano-forte y el clarinete.

En el desarrollo de la música instrumental tendrá un papel decisivo el cambio sociológico que provocó el paso de la música de la corte a las salas de conciertos públicas. Esto trajo consigo la necesidad de ampliar tanto la sonoridad de la instrumentos como la plantilla orquestal, que elimina el bajo continuo del Barroco y aumenta el número de instrumentos de cuerda y viento.

Con la progresiva complejidad en las obras, se hizo necesaria la presencia de un director de orquesta que coordinara el conjunto, que suele ser el compositor.

• Principales formas instrumentales

- Sonata: Para uno o dos instrumentos solistas.

- Trío, cuarteto o quinteto: Para tres, cuatro o cinco instrumentos.

- Sinfonía: Para orquesta completa. Suele tener cuatro movimientos: Allegro, adagio, minueto y allegro.

- Concierto: Para orquesta y solista (piano, violín o viento). Suele tener tres movimientos contrastantes: allegro, Adagio y allegro.

24 ►*Escucha la "Pequeña serenata nocturna" de Mozart, obra escrita para un pequeño conjunto de cuerda.*

Como compositores destacan Franz Joseph Haydn, W. A. Mozart y Ludwig Van Beethoven, que tenderá el puente entre el Clasicismo y el Romanticismo.

28 (a partir del 6’50’’) ►*Escucha un fragmento del 4º mov. "O freunde, nicht diese Tone" de la sinfonía 9 de Beethoven, compuesta sobre la Oda a la alegría del escritor alemán Friedrich von Schiller, un poema lleno de optimismo que exalta la fraternidad y la dignidad humana.*

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) nació en Bonn y recibió las primer as lecciones musicales de su padre, que era tenor, pero que también le impuso una severa disciplina con frecuentes castigos, probablemente fruto su adicción al alcohol.

A pesar del duro ambiente de su infancia, Beethoven destacó como niño prodigio del piano dando su primer concierto a los 8 años y realizando su primera gira a los 11. Viajará a Viena donde recibirá clases de Haydn y asombrará a Mozart con su capacidad de improvisación: "No lo perdáis de vista, un día logrará que todo el mundo hable de él". En Viena encontrará el aprecio a su obra y recibirá la protección de nobles y aristócratas para poder vivir de la composición.

Con 26 años empezará a padecer los primeros síntomas de una sordera progresiva que se convertirá en la mayor tragedia del músico. Beethoven se aísla de la sociedad y se acentúa su difícil carácter, llegando a escribir su propio testamento en 1802, su justificación y su legado al mundo.

Por otra parte, su vida sentimental sigue castigándole con nuevas decepciones. Siempre enamorado y siempre de mujeres casadas o aristócratas inaccesibles para él.

En 1818 la sordera ya es absoluta y Beethoven tienen que empezar a utilizar sus célebres "cuadernos de conversación" para poder comunicarse por escrito con los demás. Se refugia en la bebida, descuida su atuendo, sus comidas, sus horarios y sus escasas relaciones.

Franz Joseph Haydn (1732 - 1809) nació en un pueblecito austríaco en el seno de una familia humilde y muy aficionada a la música.

Se cuenta que en las veladas musicales de la familia, el pequeño hacía como que tocaba el violín con un trozo de madera. A los 6 años realizó su primera interpretación de verdad tocando los timbales en una procesión tras haber ensayado la noche anterior con dos ollas cubiertas de trapos.

Con 8 años ingresó en el coro de la Catedral de Viena destacando tanto por sus dotes musicales como por sus travesuras. Con 29 años entrará al servició de los príncipes Esterházy, a quienes permanecerá vinculado hasta el final de su vida.

La bondad y el buen humor de Haydn se reflejan en algunas de sus obras más célebres, como la Sinfonía nº 45 "La despedida", que fue compuesta para intentar que el príncipe acortara sus largas vacaciones en la residencia de verano y los músicos pudieran regresar con sus familiares. Añadió un quinto movimiento a los cuatro habituales en los que los músicos iban dejando de tocar por turnos, apagando las velas de su atril y abandonando el escenario, hasta terminar sólo con dos violines y la sala a oscuras. El príncipe captó la indirecta y al día siguiente todos volvieron a casa.

La sinfonía nº 94 "Sorpresa" fue compuesta para su interpretación en Londres. Advertido de que el público inglés acostumbraba a dormir la siesta en los conciertos, incluyó al final de un pianísimo un inesperado fortísimo, acompañado de un golpe de timbal que despertó a todos los durmientes de un salto.

➢ La danza en el Clasicismo

• El ballet moderno

Es a mediados del XVIII cuando surge el verdadero ballet, llamado **Ballet d'action**, que intenta demostrar que la danza, el mimo y la música podían narrar una historia sin tener que recurrir a la poseía o la canción.

Sus características son:

- Tiene un argumento que permite la inclusión en la trama de la danza.

- La música se escribe especialmente para la danza en lugar de crear pasos sobre una música compuesta de antemano.

- Se danza en un escenario.

- Importan los gestos, las expresiones del rostro y busca movimientos naturales.

- Se abandonan las máscaras, pelucas y vestimentas poco prácticas, adaptando las ropas a la escena y épocas representadas.

Destacan J. G. Noverre y Gáspero Angiolini.

• La danza de sociedad: El minueto

A finales del XVIII, de todas las danzas anteriores, la única que se mantuvo de moda fue el minueto, danza de origen francés, ternaria y tranquila

25 ►*Escucha el "minueto" del Quinteto de cuerda Op. 13 nº 5 de Luigi Bocherrini*

El clasicismo en España

El Clasicismo español coincide con los inicios del absolutismo ilustrado, que reforzará la el poder del rey siguiendo la famosa máxima "todo para el pueblo pero sin el pueblo". Bajo la influencia de la Ilustración, la monarquía buscará la reforma econó- mica, política y social, promoviendo una notable recuperación en todos los terrenos.

La vida musical en España seguirá limitada al dominio de la Iglesia y a la influencia italiana establecida por los Borbones en la Corte. Apenas existían orquestas o teatros y los músicos españoles tendrán que buscar trabajo en otros países.

Los principales núcleos musicales de la época serán el monasterio benedictino de Montserrat (Barcelona), que se mantenía en contacto con corrientes europeas y la Capilla Real de Madrid, la agrupación musical más numerosa del momento aunque con predomino de músicos italianos.

➢ Música escénica

• Ópera

Continúa bajo la influencia italiana. Destaca Vicente Martín y Soler, que triunfaba en Europa con óperas escritas en italiano. Conoció a Mozart y acabó sus días como director de los teatros imperiales de Rusia y como consejero del Zar Pablo I.

• Zarzuela

Intentando contrarrestar la influencia italiana, algunos compositores españoles siguen cultivando la zarzuela, que sustituye los temas mitológicos por otros de raíz popular. Destaca Ramón de la Cruz con obras como *Las segadoras de Vallecas* o *Las labradoras de Murcia.*

➢ Música instrumental

Se desarrollará especialmente en la Capilla Real de la Corte, a la que continúan llegando músicos italianos como Luigi Boccherini, que trabajó en Madrid y en la localidad abulense de Arenas de San Pedro.

Entre los compositores españoles destaca Juan Crisóstomo Arriaga, que fue conocido como "el Mozart español", porque destacó como un niño prodigio, escribiendo su primera ópera a los 13. Sin embargo, murió a los 20 años de edad.

• Música para guitarra

La música para instrumento solista tendrá como protagonista a la guitarra. Se escribirán numerosos tratados para aficionados. Destaca Fernando Sor

26 ►*Escucha el tema "O cara mía" de Fernando sor, compuesto sobre el coro de esclavos de la Flauta mágica de Mozart*

➢ Ejercicios de repaso

Ejercicio 1. Escribe en forma de guiones en este cuadro las características de la ópera seria y la ópera bufa

Ópera seria	*Ópera bufa*

Ejercicio 2. Explica debajo de cada afirmación por qué es falsa:

- El Clasicismo es la época que va entre la Edad Media y el Renacimiento

- La ópera del Clasicismo se vuelve tras el Barroco más intrincada y complicada. Llena de adornos vocales y excesos.

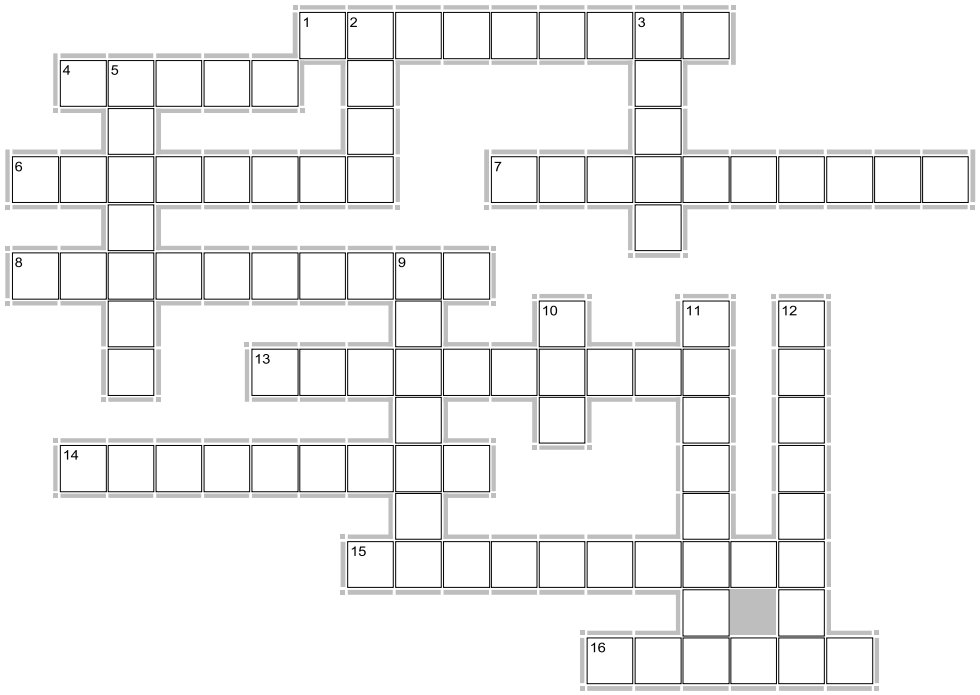
- Entre las óperas serias de Mozart destaca "La flauta mágica"

- En el Clasicismo la música instrumental apenas tiene repercusión.

- Las principales formas instrumentales del Clasicismo son: Sonata, Trió, Cantata, Sinfonía y Minueto

- Los compositores más importante de la música instrumental del Clasicismo son Guido D'Arezzo, Palestrina y Ludwig van Beethoven.

Ejercicio 3. Resuelve el siguiente crucigrama.

HORIZONTAL

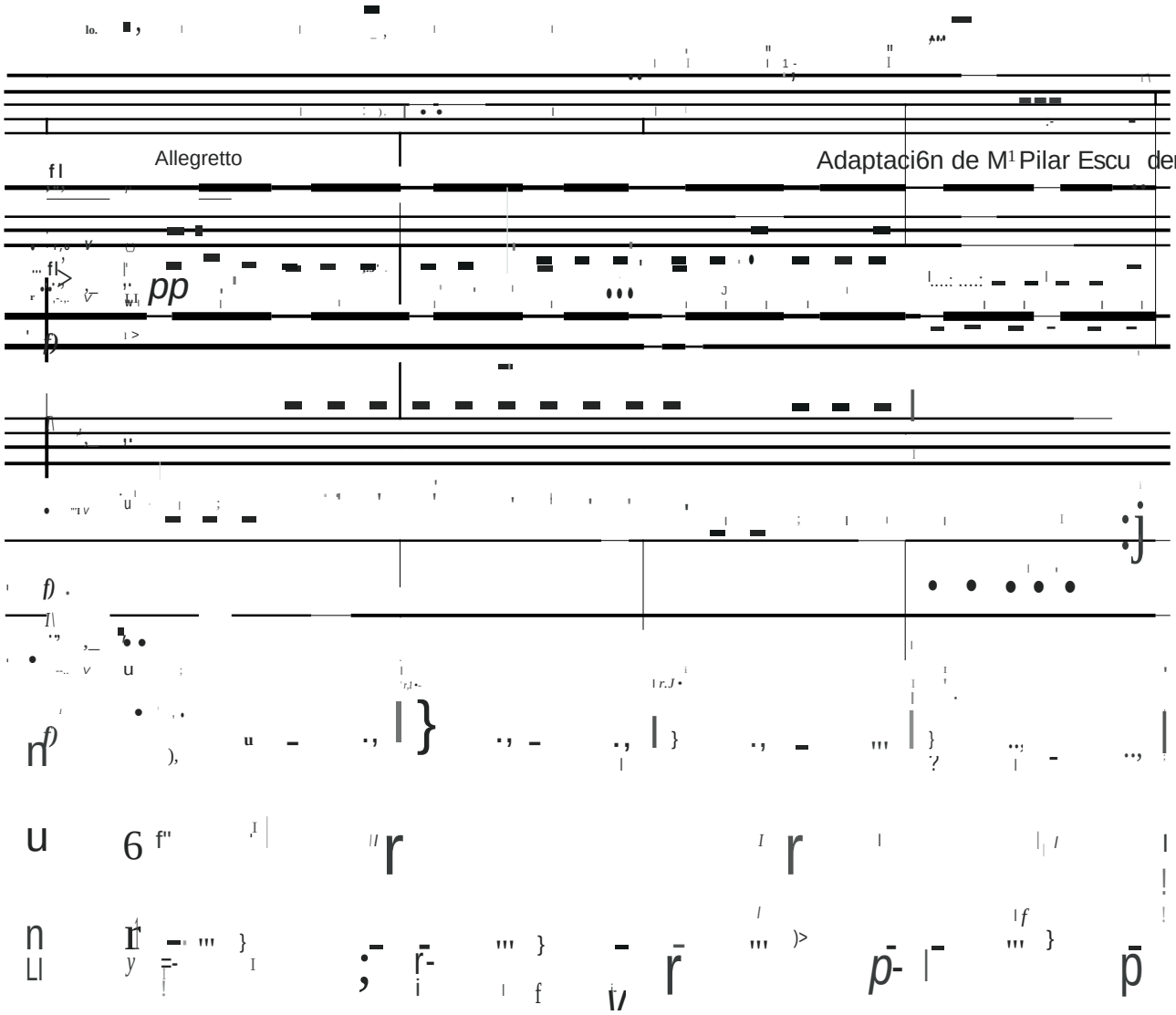
1. Ciudad de nacimiento de Mozart
4. Autor de la Sinfonía nº 45 " La despedida"
6. Lugar de representación de las "óperas a la española" en Madrid
7. Músico italiano que trabajo en Madrid y en localidades como Arenas de San Pedro.
8. Época que se extiende entre 1730 y 1820.
13. Instrumento de teclado que se inventa en el Clasicismo
14. Autor de los "cuadernos de conversación"
15. Monasterio benedictino español que se mantenía en contacto con corrientes europeas.
16. Autor de las bodas de Fígaro
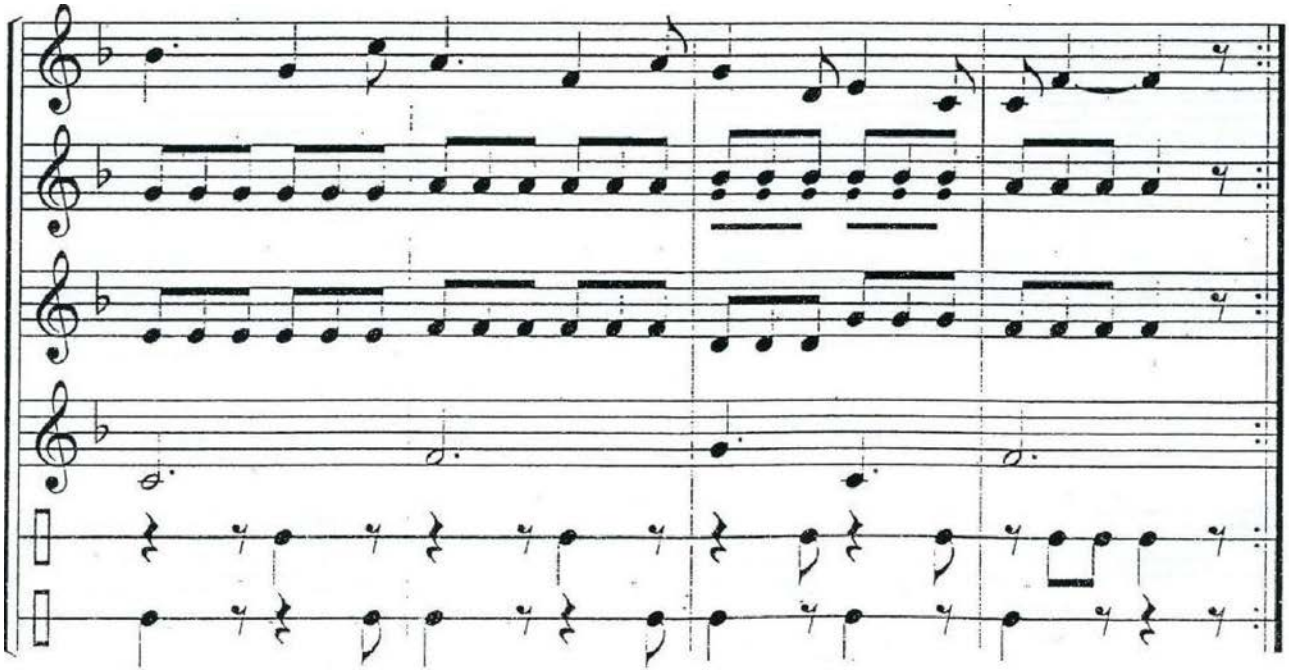
VERTICAL

2. Parte de la ópera que sirve para que los cantantes se luzcan
3. Iniciador de la reforma de la ópera.
5. Músico español que fue conocido como "el Mozart español"
9. Principal danza de sociedad del Clasicismo
10. Principal autor de música para guitarra en España.
11. Principal autor de zarzuelas en el Clasicismo. (hay tres palabras juntas)
12. Cargo de una orquesta encargado de coordinar una interpretación musical. Normalmente se encarga de ello el compositor.

SINF0 NfA PASTORAL

- **Beethoven** escribi6 siguie!!1do los principios de sus maestros Mozart y Haydn, en su primera epoca, ya que posteriormente fue introduciendo su tecnica, su gran diversidad de tonalidades en las modulaciones y las frases de enlace en las sinfonfas, ad-emas de la coda.
- La **Sinfonra N² 6** en Fa mayor, es llamada **Pastoral,** por su caracter. Es esta una canci6n pastorfl que imprime alegrfa y acci6n de gracias despues de la tempestad.
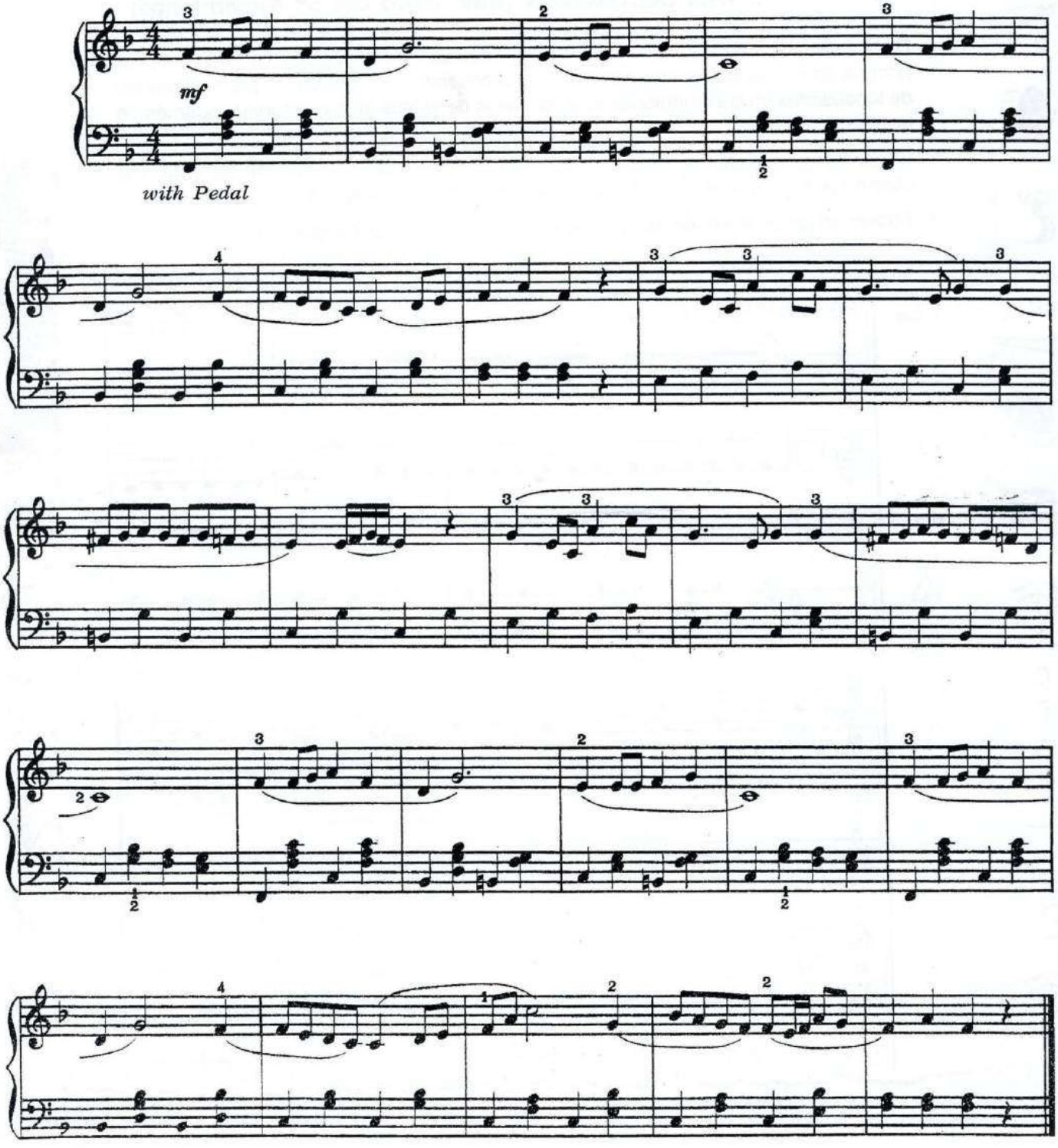

Give Me Your Hand

from *Don Giovanni*

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756–1791)

Andante

Tema 5

La música en el Romanticismo

➢ Grandes formas instrumentales

La música instrumental, como no está determinado por la letra, se considerará el lenguaje ideal para representar los sentimientos, que a veces no se pueden expresar con palabras (el amor, la desesperación, la envidia, la alegría…)

• Sinfonía y concierto

Durante el Romanticismo continúan cultivándose las formas instrumentales clásicas. Todos los grandes músicos del momento componen sinfonías y conciertos y con frecuencia ejercen de directores o solistas en la interpretación de sus obras.

En Sinfonías y conciertos solistas (protagonizados por el piano y el violín), los compositores se liberan de esquemas tradicionales para hacer música, y van explorando timbres de la orquesta nuevos, permitiendo a otros instrumentos que también puedan ser "virtuosos".

Entre los compositores de sinfonías destacan Franz Schubert, Félix Mendelssohn, Anton Bruckner, Johannes Brahms y Gustav Mahler. Entre los compositores más destacados de conciertos destacan Robert Schumann, Fréderic Chopin, Franz Liszt y P.I. Tchaikovsky.

• Música programática

Como se quieren inventar nuevas formas más libres y abiertas, en definitiva, más adecuadas a la expresión de los sentimientos románticos, surgirá la música programát ica. Consiste en coger un texto, una poesía, una descripción… e intentar plasmar esto en la música, pero siempre tratándose de música instrumental, sin letra. Se llama programática porque tiene un "programa", es decir, sigue una idea que está escrita.

Esto no es exactamente una novedad. Un ejemplo de ello son las cuatro estaciones de Vivaldi, escritas en el Barroco. Allí se intentaba describir, por ejemplo, una tormenta de primavera, y cómo salían los pajaritos, se acercaban los rayos, etc. Era música instrumental, pero describía algo concreto.

El creador del género de la música programática como tal es Héctor Berlioz con su obra Sinfonía fantástica (1830). Berlioz narra su amor no correspondido por una actriz de la época.

2.1 ►*Escucha el primer movimiento de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, titulado "Sueños – pasiones". El propio Berlioz resume el argumento de su obra en las notas al programa de la siguiente manera: "un joven músico, de enfermiza sensibilidad y ardiente imaginación, se envenena con opio en un arrebato de desesperación amorosa. La dosis de narcótico, demasiado pequeña para ocasionarle la muerte, le sume en un pesado sueño acompañado de visiones extrañas durante el cual sus sensaciones, sus sentimientos, sus recuerdos, se traducen en su cerebro enfermo en pensamientos e imágenes musicales. Hasta la mujer amada se ha convertido en él en una melodía, en una especie de idea fija que surge ante él y que oye por todas partes"*

Esta idea fija de la que habla Berlioz es el "**leitmotiv**". La música programática basa sus descripciones en la asociación de idas musicales con determinados personajes, emociones, acciones u objetos, que permiten así seguir la narración al oyente.

• El poema sinfónico

Es una composición orquestal de un solo movimiento basada en elementos poéticos o descriptivos. El creador de este género es Franz Liszt con su obra "Los preludios" (1847) en el que se describen estados de ánimo escritos por un poeta.

Posteriormente los cultivaran con frecuencia los autores nacionalistas, para obras que reflejen las características de sus países.

➢ Pequeñas formas

Evitando los alardes de la música sinfónica y los grandes conciertos, ésta es música de salón, para ser disfrutada en veladas íntimas.

• El lied

Denominación alemana que significa "canción". Forma breve escrita para voz y piano sobre un texto poético. Suelen ser piezas sencillas, fáciles de cantar incluso por no profesionales.

La estructura más frecuente es la del lied estrófico : A A A, aunque también puede aparecer bipartito A B o tripartito A B A.

Destacan Franz Schubert y Robert Schumann.

2.2 ►Escucha el lied "Rosa de zarza" de Franz Schubert, que dice en alemán*: "Una rosa encontró el niño, rosa de zarza, fresca y tierna lo hechizó y él contento se dirigió hacia la flor que hechiza. Rosa, rosa, roja flor, rosa de zarza. Dice el niño: yo te cor- taré rosa de zarza; dice la flor: yo te pincharé para que te acuerdes bien, porque soy punzante. Rosa, rosa, roja flor, rosa de zarza. Él, arisco, la cortó, rosa de zarza; pero la rosa lo pinchó y él ciertamente lloró, porque era punzante. Rosa, rosa, roja flor, rosa de zarza"*

-El autor de la letra es Goethe. ¿Crees que la rosa aquí simboliza algo más? ¿y el niño? ¿por qué un niño?

• El piano

Es el instrumento preferido del Romanticismo. En esta época llega a su máxima perfección técnica, porque se hace el teclado más sensible y se añade el pedal de resonancia para mantener el sonido

Los títulos de las pequeñas piezas compuestas para él, que dan rienda suelta a sentimientos y fantasía, son muy variados. Unos reflejan sentimientos intimistas (nocturno, balada, preludio…), otros hacen gala de la imaginación (rapsodia, fantasía…) o recurren a temas y danzas populares (vals, polonesa, mazurca…).

Destacan Franz Schubert, Robert Schumann, Fréderic Chopin y Franz Liszt, estos dos últimos verdaderos virtuosos del piano.

2.3 ►Escucha el Preludio nº 4 en mi menor de Fréderic Chopin. ¿Crees que esta música se sigue escuchando? ¿En dónde la utilizan los autores hoy en día? ¿Crees que es una obra para hacer gala de virtuosismo o para reflejar un sentimiento íntimo?

Niccolò Paganini (1782 - 1840) fue el mejor violinista de todos los tiempos. Famoso en todo el mundo por su extraordinario virtuosismo que, según la leyenda, era consecuencia de un pacto secreto con el mismísimo diablo. A este mito también contribuía su pecaminoso estilo de vida, pues era muy aficionado al juego y a las aventuras amorosas.

Sus conciertos eran espectaculares, llenos de gestos y alardes sobrecogedores. Podía interpretar piezas utilizando solo una de las cuatro cuerdas del violín o tocar a dos o tres voces como si sonaran varios violines juntos.

Belioz, al igual que Beethoven, era considerado huraño, intratable y pendenciero. La Sinfonía fantástica fue un auténtico acontecimiento musical que despertó fuertes fanatismos por parte de unos y violentas oposiciones por parte de otros. Ello revela unas facultades superiores y un profundo sentimiento poético.

Sin embargo, a pesar de sus clamorosos triunfos, de su calidad como director de orquesta y de su incansable energía, fue criticado durante toda su vida y siempre tuvo un público poco numeroso. La popularidad le llegó tarde.

Franz Schubert. Nació en una pequeña localidad de Viena y recibió las primeras clases musicales de su padre, maestro de escuela. A los 12 comienza a componer y forma un cuarteto de cuerda familiar. A los 20 se traslada a Viena para dedicarse a la música.

Es considerado el creador del lied y uno de los genios más puros por su facilidad para inspirarse.

En 1822 contrajo la sífilis, enfermedad que lo irá deteriorando hasta morir con 31 años.

Robert Schuman. Nació en una pequeña localidad Sajonia, en Alemania. Hijo de un libero, desde joven se interesó por la música. Ya de joven, abandona derecho para ir a estudiar piano a Leipzig.

La muerte de su padre, el suicidio de su hermana, una lesión irreversible en la mano derecha que se provocó él mismo intentado mejorar la independencia de su cuarto dedo, su lucha encarnizada con su maestro porque le permitiera casarse con su hija, acentuaron en él una personalidad frágil y depresiva.

En 1854 se intenta suicidar y es ingresado en un manicomio donde terminará sus días, siempre acompañado de Clara y de su fiel amigo Brams.

Richard Wagner nació en la ciudad alemana de Leipzig. Estudió filosofía y despertó su vocación musical al descubrir a Beethoven.

De personalidad ambiciosa, participó en los acontecimientos políticos de su tiempo primero como revolucionario y luego como defensor de la supremacía de la raza alemana

Giuseppe Verdi nació en una pequeña localidad italiana. Inicia sus estudios con el organista del pueblo y a los 16 compone sus primeras obras, pero será rechazado en el conservatorio de Milán por ser dema- siado mayor.

En un breve período de 4 años se casa, tiene dos hijos y ve morir a toda su familia. Tras una larga depresión volverá a rehacer su carrera musical con el éxito de Nabucco y su vida sentimental con una cantante.

Comprometido políticamente con la causa de la reunificación italiana y aprovechando su extraordinaria popularidad, se convertirá en el símbolo de la lucha del país.

Johann Strauss. Hijo del famoso compositor del mismo nombre, nació en Viena y estudio a escondidas de su padre, que no quería para sus hijos un oficio tan inseguro y sacrificado.

Compone su primer vals a los 6 años y a los 10 forma un pequeño con junto de músicos cuyo éxito lo convierte en un rival de su padre. Sus giras internacionales lo consagran como “el rey del vals”. Además inauguró las grandes concentraciones de los conciertos que hoy en día encontramos en los conciertos de rock, con orquestas de 100 músicos, 20.000 coristas y 10.000 espectadores.

P. I. Tchaikovsky era un niño hipersensible. Vivirá el trauma de la muerte de su compañero de residencia con 10 años y la muerte de su madre con 14.

Tras el éxito de sus primeras obras, recibe el apoyo de una aristócrata rusa que le proporciona una pensión anual.

La angustia de su homosexualidad le provocará terribles depresiones y crisis nerviosas. Presionado por una sociedad intolerante, se casa en 1877, pero abandona a su esposa dos meses después de la boda. En 1890, la aristócrata rompe su relación con él, influida por “los extraños rumores” En 1893 fue sometido a un tribunal de honor, que , probablemente, lo indujo al suicidio.

La ópera romántica

Es el espectáculo preferido de la burguesía acomodada. Se construyen grandes teatros por toda Europa y los cantantes, sobre todo las voces agudas, de tenor y soprano, se convierten en verdaderos "divos" gracias al lucimiento de sus arias (canciones de las óperas para solistas y acompañamiento).

• Italia

Gioacchino Rossini
(1792 - 1868)
Destaca su obra **El Barbero de Sevilla.**

Vicenzo Bellini
(1801 - 1835)
Uno de los máximos exponentes del Bel Canto, que tenía por objeto la exhibición de las cualidades vocales. Destaca su obra **Norma**

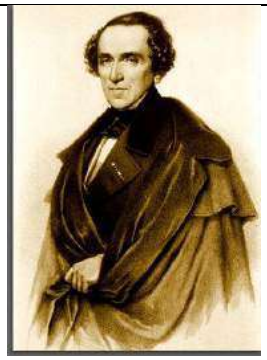

Giuseppe Verdi
(1813 - 1901)
Destacan **Nabucco**, **Rigoletto**, **La traviata** o **Aida**

Giacomo Puccini
(1858 - 1924)
Con obras como **La Boème** o **Madame Butterfly**

• Francia

Giacomo Meyerbeer
(1791 - 1864)
Creador de la "Grand opera" como **Los Hugonotes**, con argumentos heroicos, y lujosas escenografías. Grandes masas corales y orquestales.

Jacques Offenbach
(1819 - 1880)
Principal representante de la "Opereta", ópera cómica. Destaca **Orfeo en los infiernos**, donde la pobre Eurídice, harta de que su marido no deje de tocar el violín, lo abandona por otra compañía mejor.

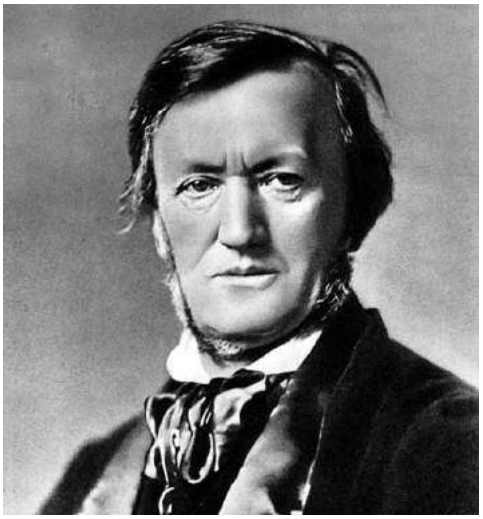

Georges Bizet
(1838 - 1875)
Destaca su ópera **Carmen**, ambientada en Sevilla, con temas y danzas populares.

2.4. ►Escucha el aria C**asta diva** de la ópera **Norma** de Vicenzo Bellini. Uno de los más célebre ejemplos de "bel canto". La sacerdotisa Norma, canta su plegaria a la luan pidiendo que reine la paz: "*Casta diosa, que con tu esplendor de plata iluminas estos antiguos y sagrados bosques, vuelve hacia nosotros tu hermoso semblante sin nube y sin velo, sin velo, sí, sin velo. Templa, oh diosa, esos ardientes corazones y derrama sobre la tierra la paz que haces reinar en el cielo."*

2.5. ►Escucha el aria **El amor es un pájaro rebelde** de la ópera Carmen de Bizet, en la que una bella gitana despliega toda sus sensualidad para seducir al cabo Don José: "*El amor es un pájaro rebelde que nadie puede domar, de nada sirve llamarlo si le conviene rehusar. De nada valen amenazas o ruegos. Uno habla bien, el otro se calla y es al otro al que prefiero; no ha dicho nada pero me gusta."*

• Alemania
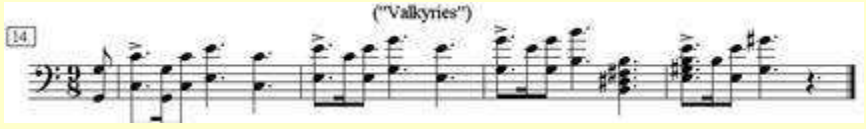

La gran figura es **Richard Wagner** (1813 - 1883). Mientras que en esta época todos los artistas se estaban peleando por demostrar que su arte era el mejor, Wagner considera la ópera la "obra de arte total", ya que aglutina inseparablemente poesía, música, escenarios y acción.

Su idea de "drama musical" utiliza técnicas como el **leit-motiv.**

Leit-motiv, motivos musicales que representan objetos, personajes y emociones, que se van trasformando a lo largo de la ópera para indicar variaciones en la narración.

Los textos, escritos por el propio Wagner, están inspirados en la mitología germánica. Destacan **El anillo de los Nibelungos**, **Tannhäuser** y **Tristán e Isolda**.

2.6. ►Escucha la famosa **Cabalgata de las Valquirias** de la ópera Valkiria (perteneciente a *El anillo de los Nibelungos*) de Richard Wagner, una monumental obra inspirada en leyendas germánicas de dioses, héroes mortales y nibelungos, unos enanos habitantes del reino de las sombras. En esta obra presenta a las Valkirias, ocho mujeres guerreras hijas del dios Wötan, que surcan el cielo galopando en sus caballos y llevando a lomos a los guerreros muertos en combate.

Ejercicio 1: Investiga en internet dos de las óperas anteriores (de cualquier país)

➢ Los nacionalismos

En la época del Romanticismo se busca encontrar la manera de expresar los sentimientos individuales, lo que internamente siente una persona. Paralelamente, a mediados del s. XIX, los movimientos nacionalistas quieren acentuar lo que distingue a cada país de los demás. Para ello se basan en su propio folklore, como Chopin con sus Polonesas y Mazurcas (que son bailes típicos de Polonia) o Liszt con sus Rapsodias húngaras.

Este movimiento adquiere especial importancia en aquellos países que apenas habían tenido peso en el desarrollo artístico, dejándose dominar por la influencia de otras naciones. Rusia, Hungría, Checoslovaquia, los países Escandinavos, España, algu- nos países de Hispanoamérica o Estados Unidos, buscan salir de su inferioridad cultural investigando su historia y recuperando sus tradiciones.

Ejercicio 2. ¿Crees que hoy en día hay algún país que ejerce la hegemonía cultural sobre los demás? ¿En qué ámbitos: cultural, económico, social…? ¿Crees que en el futuro continuará siendo así?

• El nacionalismo en los distintos países

La música nacionalista se caracteriza por el uso del folklore en dos formas distintas:

- Copiando literalmente las fuentes. Por ejemplo, se introduce una melodía tradicional dentro de una obra.
- Imitando sus rasgos musicales característicos, como escalas, ritmos de danza…

Rusia

El Nacionalismo tiene mucho empuje. Se basa en el folklore ruso.

Comienza con **Glinka**, que dará lugar a una agrupación de músicos llamada "**El grupo de los 5**". En un nacionalismo más moderado estará **Tchaikovsky** (1840 – 1907) con sus ballets *El Cascanueces* y *El lago de los cisnes*.

Paises escandinavos

Destaca el noruego **Edvar Grieg** (1843 – 1907) con *Peer Gynt*

Checoslovaquia

Destaca **Anton Dvorak** (1841 – 1904) con su S*infonía del Nuevo Mundo*

Hungría

Destaca **Béla Bartok** (1881 – 1941) y **Z. Kodaly** (1882 – 1967), autores de numerosas investigaciones y recopilaciones de folklore.

Hispanoamérica

Destaca el brasileño **Heitor Villalobos** (1887 – 1959) con sus *Choros* para guitarra, basados en temas indígenas.

Estados unidos

Destaca **George Gershwin** (1898 – 1937) con una clara influencia del jazz como en *Rapsodia in blue* o *Un americano en París*.

2.8. ►Escucha el comienzo de *Rapsody in blue* de **George Gershwin**

➢ El Romanticismo en España

El fin del Antiguo Régimen y el desarrollo de la nueva sociedad burguesa rompió con el aislamiento cultural y artístico de España, fomentando la incorporación de nue- vos avances científicos y promoviendo todo tipo de actividades culturales. Sin embargo, buena parte de esta nueva burguesía no entenderá la música más que como un ornamento agradable en la "educación de las señoritas" y seguirá entusiasmándose con la ópera italiana y el nuevo wagnerianismo.

Los compositores españoles, ajenos al desarrollo sinfónico europeo, cultivarán la llamada "música de salón", para bailar. La zarzuela seguirá siendo el único terreno para la música propiamente española.

• Música instrumental

La música española seguirá especialmente dedicada a los instrumentos solistas.

- La **guitarra** quedará plenamente consolidada de etapas anteriores en las que era la gran protagonista.
- El **piano** centrará su repertorio en piezas sencillas para aficionados. Más tarde destacarán figuras como Albéniz o Granados.
- El **violín** comienza a tener representantes de talla internacional, como Pablo Sarasate.

2.11. ►Escucha el *Zapateado* de **Pablo Sarasate**.

• Zarzuela romántica

Intentando combatir el predominio de la ópera italiana, los compositores españoles se lanzarán a la recuperación de la zarzuela sentando las características definitivas del género.

La zarzuela se desarrolla en gran parte hablando, ya que si todo fuese cantado, como en la ópera, la acción discurriría más despacio. Así pues, entre estas partes habladas se intercalan números musicales, reservados para los momentos culminantes.

Los argumentos típicos reflejan aspectos de la vida cotidiana (especialmente madrileña), lo que permitirá que las clases más populares se identifiquen con ella.

Tenemos dos tipos de zarzuelas:

ZARZUELA GRANDE

- Tiene 3 actos, con un preludio para preparar el ambiente.
- Mucho coro y predomino del texto cantado sobre el hablado.
- Temas de carácter histórico español.

ZARZUELA CHICA

- Tenía un solo acto compuesto por cuatro o cinco números musicales denominados romanzas o cuplés.
- Los números musicales tienen carácter hispano, con danzas y ritmos típicos.
- El número de personajes es más reducido: de tres a cinco.
- Predomino del texto declamado sobre el cantado.
- Temática popular sobre asuntos diarios, y de carácter más cómico.

2.12. ►Escucha el *Tango de la Menegilda* de la zarzuela *La gran vía* de **Chueca.** Que dice: "*Pobre chica la que tiene que servir, más valiera que se llegase a morir, porque si es que no sabe por las mañanas brujulear, aunque mil años viva, su pa- radero es el hospital. Cuando yo vine aquí, lo primero que a hacer aprendí, fue a fregar, a barrer, a guisar, a planchar y a coser, pero viendo que estas cosas no me hacían prosperar, consulté con mi conciencia y al punto me dijo: "Aprende a si- sar". Salí tan mañosa que al cabo de una año tenía seis trajes de seda y satén. A nada que ustedes discurran un poco… ya saben o al menos se lo han figurao de donde saldría para ello el parné" […]*

• El nacionalismo español

Surgirá a finales del XIX con bastante retraso. Destacan principalmente dos autores: F. Asenjo Barbieri y Felipe Pedrell, que comienzan a estudiar la música antigua de nuestro país para basarse en ella. También utilizará la riqueza del folklore, especialmente el andaluz. Discípulos del segundo serán Isaac Albéniz y Enrique Granados, los dos con una producción principalmente pianística.

2.11. ►Escucha el fragmento *El corpus de Sevilla* de ***Albéniz,*** que refleja el ambiente de procesión de Sevilla, inspirándose en la canción popular *La tarara.*

➢ Ejercicios de repaso

1. Comentario de texto

El Romanticismo comprende prácticamente todo el s. XIX y es la época más brillante de la historia de la música ya que, por primera vez, el sonido adquiere la categoría de lenguaje privilegiado sobre el resto de las artes.

La música romántica es fruto de la nueva sociedad surgida de la Revolución Francesa, que exalta la libertad del hombre por encima de todas las cosas. El compositor ya no está atado a un mecenas y es admirado y reconocido como "genio" creador por el público.

La pretensión romántica de "el arte por el arte" sin condicionantes, lleva a la música a una gran libertad formal y expresiva donde la melodía es el elemento más importante, el movimiento y la pulsación son más flexibles y los efectos dinámicos constantes. Habrá una rica producción de pequeñas formas de carácter íntimo escritas para piano y voz, pero también grandes formas espectaculares como la ópera y la música sinfónica.

El Nacionalismo surge como un componente más del Romanticismo que busca reforzar la idea de individualidad, de destacar lo característico y lo propio a través del uso del folklore.

1) **Subraya las ideas principales. Para ello elige de cada frase sólo las palabras importantes (1 o 2), las que aporten información.**

2) **Escribe en forma de guiones las 5 ideas principales expuestas en el texto**

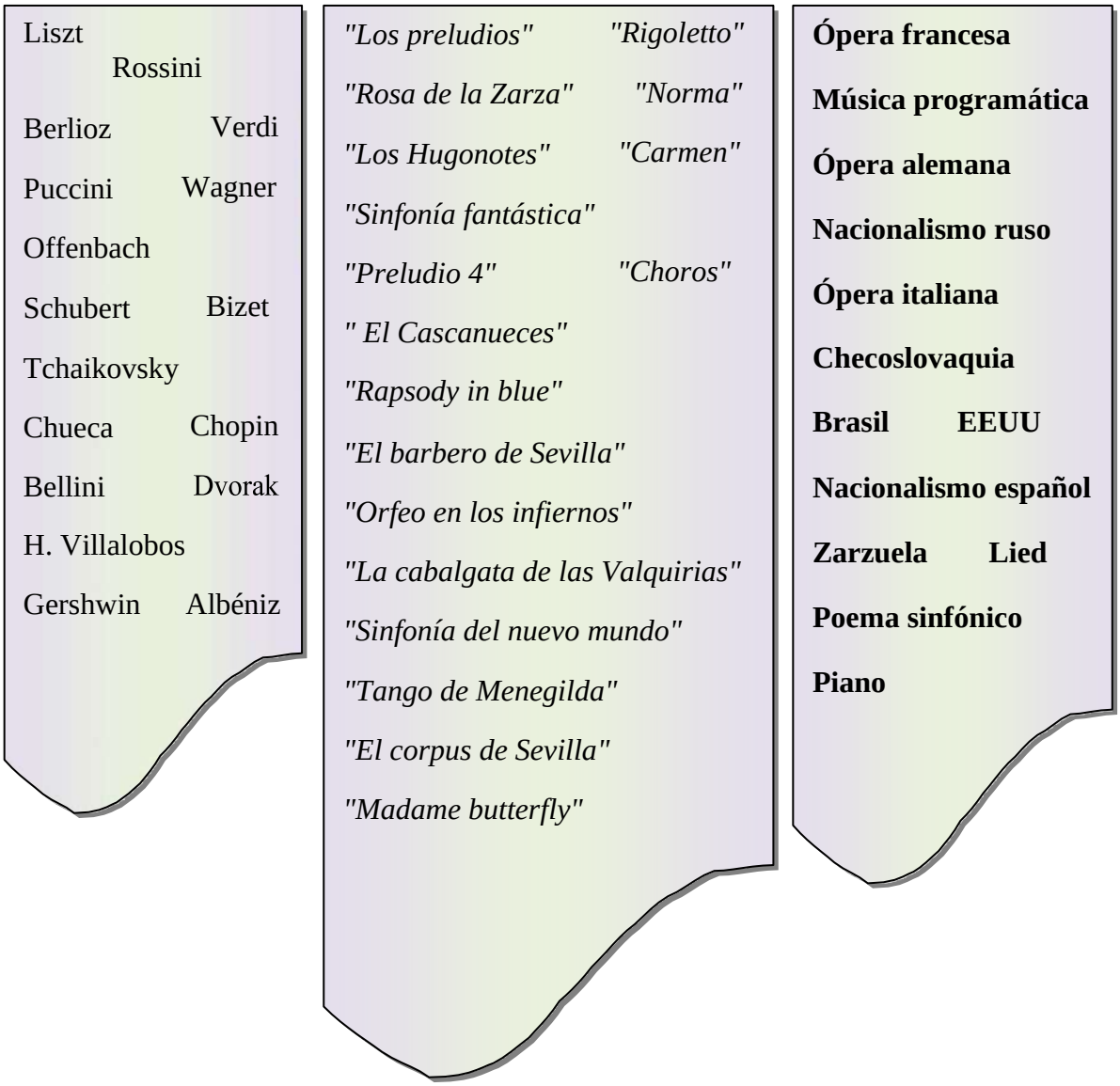
3) **¿Qué dos tipos de formas nos dice el texto que van a ser características de esta época?**

¿En qué se diferencian fundamentalmente?

4) **¿Por qué crees que la música en la época romántica se convierte en el lenguaje privilegiado?**

2. Realiza un cuadro sinóptico en el que aparezcan todos los apartados y subapartados del tema, con las cosas más importantes.

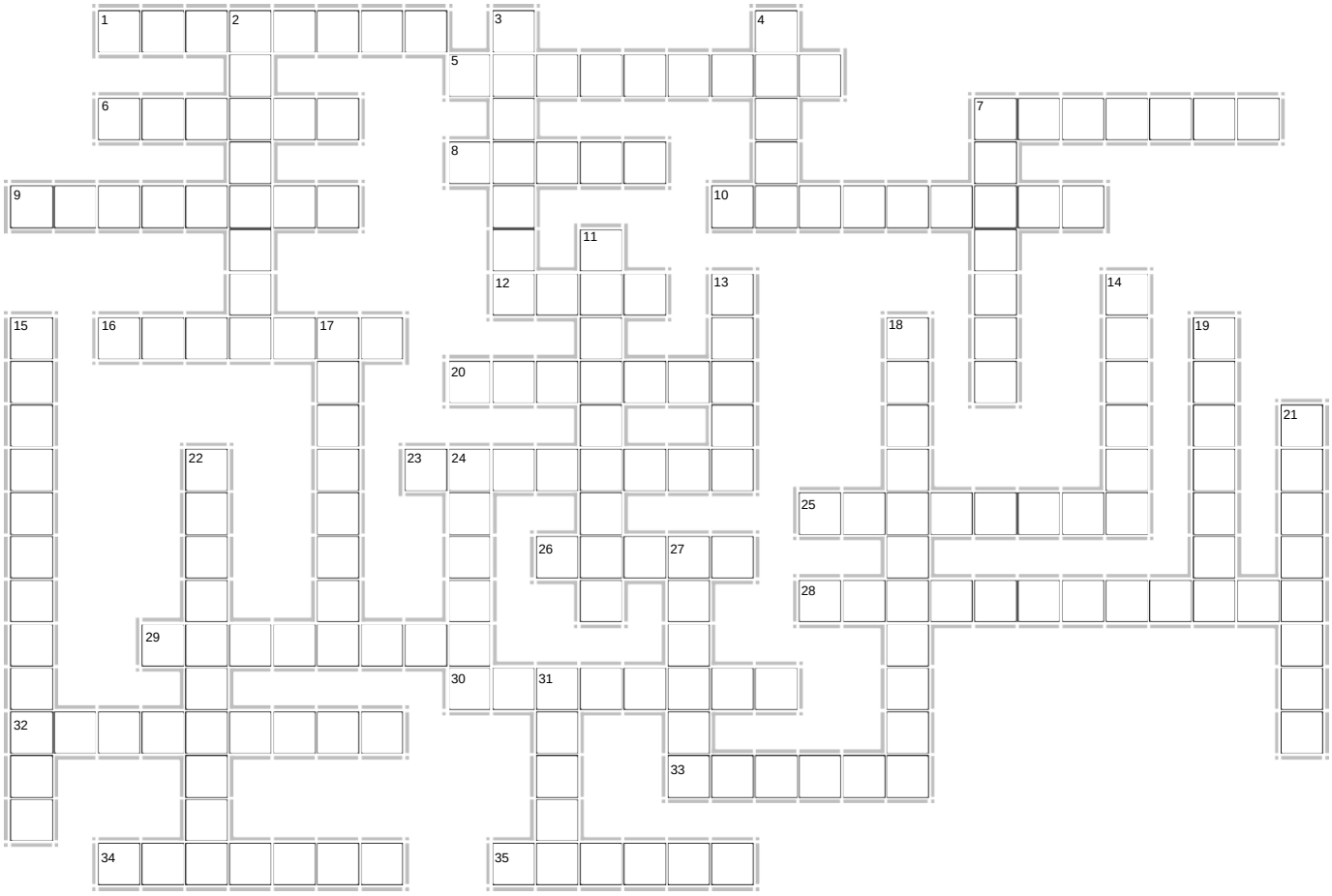
3. Subraya con el mismo color cada autor de la primera columna con su obra representativa de la segunda y su estilo de la tercera. Más de un autor puede encontrarse con la mismo estilo.

3. Realiza un cuadro comparativo entre las características de la Zarzuela Grande y la Zarzuela Chica

ZARZUELA GRANDE	ZARZUELA CHICA

4. Resuelve el siguiente crucigrama.

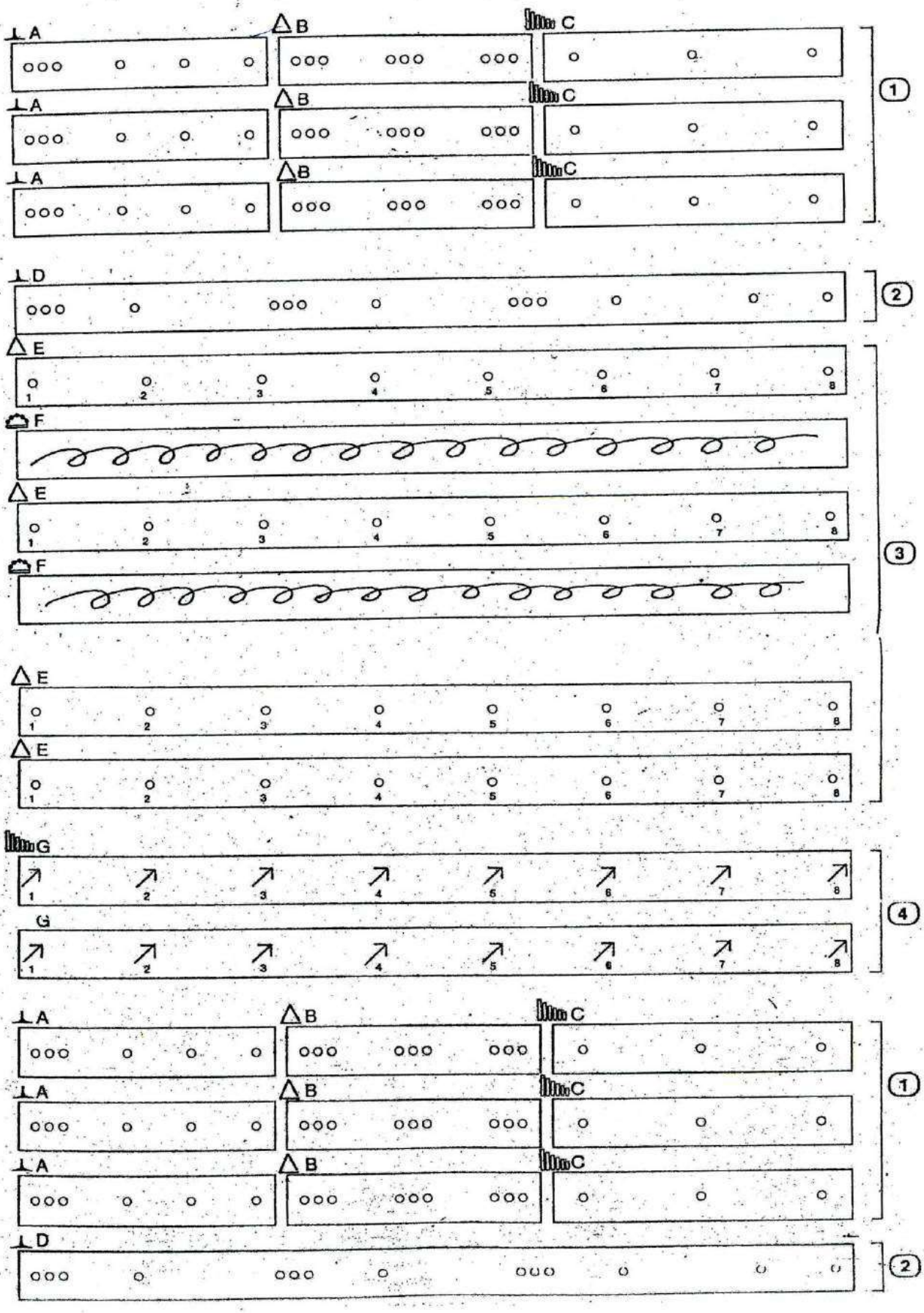
Horizontal

1. Autor americano de Rapsody in blue
5. Idea musical que describe personajes, emociones, acciones u objetos.
6. Zarzuela de temas históricos.
7. Uno de los máximo esponentes del bel canto
8. Autor de la obra Peer Gynt
9. instrumentista que causa admiración por su técnica y sensibilidad musical.
10. Gran forma musical del Romanticismo en la que un instrumento es protagonista.
12. Pequeña forma musical, sencilla, fácil de cantar, para voz y piano.
16. El rey del vals
20. Autor de El Corpus de Sevilla.
23. Autor de lied
25. Instrumento protagonista de la música instrumental española.
26. Autor italiano de óperas.
28. Este tipo de música consiste en coger un texto e intentar plasmarlo en música.
29. Virtuoso del violín
30. Uno de los títulos de pequeñas piezas compuestas para el piano.
32. Este tipo de poema musical consta de un solo movimiento basado en elementos poéticos o descriptivos.
33. Junto a Bartok, autor de numerosas investigaciones y recopilaciones de folclore húngaro.
34. Autor del Barbero de Sevilla
35. Considera la ópera la “obra de arte total”

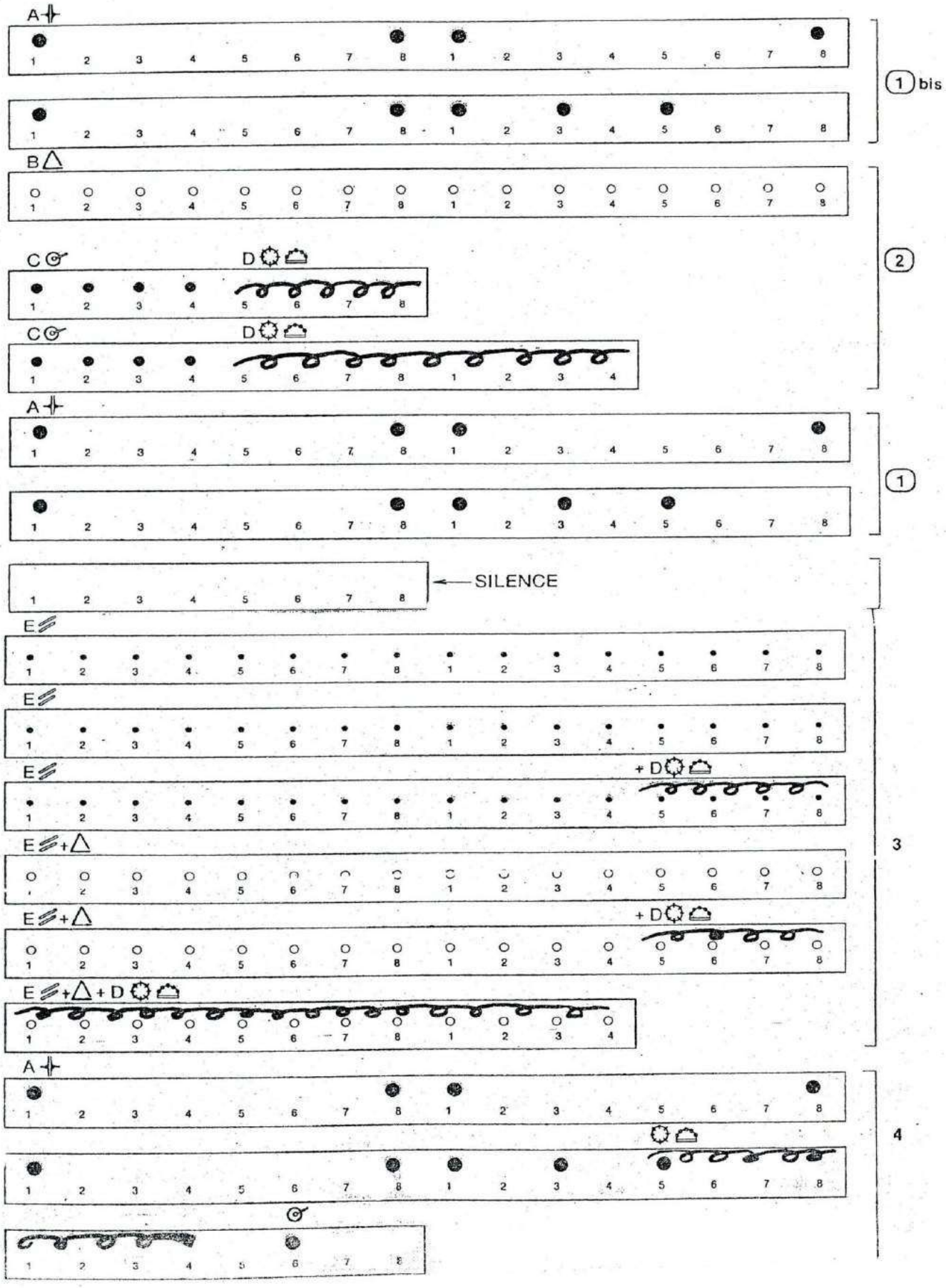
Vertical

2. Gran forma instrumental del Romanticismo en la que se utilizan multitud de instrumentos.
3. Autor del nacionalismo español.
4. Instrumento preferido del Romanticismo
7. Creador de la música programática
11. Autor de óperas francesa junto a Offenbach
13. Autor de óperas francesas como Carmen.
14. Autor del Tango de Menegilda.
15. Este movimiento adquiere especial en los países que apneas habían tenido peso en el desarrollo artístico anterior.
17. Se provocó una lesión en la mano derecha por intentar mejorar la independencia de su cuarto dedo.
18. Autor ruso que compuso “El Cascanueces”
19. Autor de la obra Madame butterfly.
21. Autor de piezas sencillas para aficionados para el piano. Su nombre se parece a un árbol.
22. Autor de choros
24. Autor destacado en la composición de piezas para piano
27. Autor de la Sinfonía del nuevo mundo
31. Zarzuela de temas del pueblo, más mundanos.

Partitura codificada de la DANZA DEL HADA DE AZUCAR

Partitura codificada de la Obertura de CARMEN

Tema 5

La música del s. XX

1. Estilos que evolucionan desde el Romanticismo.

El Impresionismo y el Expresionismo se pueden considerar posturas hiperromáticas. Ambos van progresivamente abandonando las leyes de la tonalidad y la armonía. Buscan evolucionar a partir de un lenguaje musical que ya muy repetido y agotado. El

• Impresionismo

Al principio este movimiento comenzó en la pintura. Los artistas abandonaban los talleres para trabajar al aire libre, en cuadros que plasmaban paisajes difuminados, con gran riqueza de colores puros. En literatura surgió el Simbolismo poético, con autores que exaltaban lo misterioso y lo irracional.

El impresionismo musical será un movimiento típicamente francés. Destacan como autores Claude Debussy (1862 - 1918) y Maurice Ravel (1875- 1937)

Características de la música Impresionista

- Melodías desdibujadas, sin líneas claras, con escalas extrañas (modales, pentafónicas, cromáticas, de tonos enteros...).
- Armonía libre, sin función tonal. Según Debussy "acordes flotantes, con los que uno puede viajar a donde quiera"
- Los instrumentos se utilizan de forma individual, sin tener en cuenta el conceto de "orquesta"
- La atmósfera sonora quiere crear "impresiones" auditivas, por el simple placer del sonido.

2.17 ►Escucha un fragmento del *Preludio a la siesta de un fauno* de Debussy, "decorados sucesivos a través de los cuales se mueven los deseos y los sueños del fauno al calor de la tarde"

• Expresionismo

Movimiento predominantemente alemán que afecta a la pintura, la literatura y la música. Se caracteriza por la expresión del alma de ser humano de forma dura y pesimista. El compositor más representativo es Arnold Schoemberg (1874 - 1951).

Características de la música Expresionista.

- Búsqueda de lo dramático a través de disonancias que producen tensión sin reposo.
- Utilización de escalas atonales, que rompen todas las reglas melódicas y armónicas.
- Sustitución de la melodía por canto recitado, para hacer el texto más expresivo, violento y agresivo.
- Se interpreta con formaciones pequeñas, de cámara, donde cada instrumento tiene papel de solista

2.18 ►Escucha un fragmento de *Nach* (Noche), perteneciente a la obra *Pierrot Lunaire* de Arnold Schoemberg, que tiene por protagonista a la Luna: " *Tenebrosos y negros murciélagos mataron al sol radiante. Un libro de magia sellado, el horizonte reposa taciturno. Del vapor de olvidadas profundidades asciende un aroma que acaba con el recuerdo. Tenebrosos y negros murciélagos mataron al sol radiante. Y del cielo hacia la Tierra descienden en lentas oscilaciones, invisibles, los monstruos hasta el corazón humano... Tenebrosos y negros murciélagos*."

• Nueva sonoridad: Stravinsky.

El compositor ruso Igor Stravinsky (1882 - 1971) presenta en su trayectoria una gran variedad de estilos, pero su obra *Consagración de la primavera,* cambió el rumbo de la música. Su estreno, en 1913, provocó el mayor escándalo de la historia musical moderna. Llamaron la atención sus ritmos desplazados, la superposición de acordes de distintas tonalidades, coreografías de movimientos bruscos, golpes y desplazamientos por el suelo... provocó, en fin, un rechazo absoluto. Pero luego, el resto de los composi- tores se basaron en su estilo experimentativo para desarrollar otros movimientos.

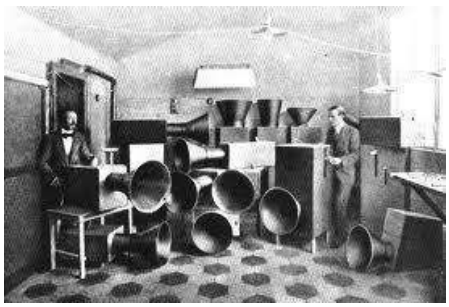
2.19 ►Escucha un fragmento de la *Introducción* y la *Danza de los adolescentes* de la *Consagración de la Primavera* de Igor Stravinsky. La obra describe un ritual pagano en el que se sacrifica a una muchacha virgen, que debe bailar hasta morir para honrar al dios de la primavera y fertilizar la tierra.

➢ Ruptura

Futurismo, Dadaísmo y Dodecafonismo son los primeros movimientos de vanguardia que realmente se desligan de las formas de composición tradicionales.

• Futurismo

Movimiento nacido en Italia que rechaza el arte del pasado para defender una nueva época moderna caracterizada por las máquinas y el movimiento.

Luigui Russolo con su ayudante en el laboratorio de "Intonarumori" de Milán. 1913

Destaca como precursor el pintor y compositor Luigui Russolo, que aboga por la introducción de ruidos en la orquesta, enriqueciendo el sonido y declarándole la guerra a la tradición y los timbres de los instrumentos tradicionales.

En su "*Manifiesto de ruidos*" (1913) propone 6 nuevas familias instrumentales:

1. Gruñidos, rugidos, agua que cae.
2. Silbidos, siseos y resoplidos.
3. Cuchicheos, murmullos y susurros.
4. Estridencias, crepitaciones, zumbidos y rompimientos.
5. Percusiones sobre metales, sobre maderas, pieles, piedras...
6. Voces de animales y hombres: risas, gritos, sollozos y gemidos.

Ejer. 1. Añade algún "instrumento" más a cada uno de las anteriores familias.

El movimiento futurista no duró mucho, pero su idea de conectar la realidad y los ruidos de la vida moderna con la música tendrá mucha influencia posterior. Los autores más célebres, junto a Russolo son Edgar Varèse y Arthur Honegger.

2.20 ►Escucha un fragmento de *Pacific* de Arthur Honegger, que describe el movimiento de una locomotora desde su puesta en archa hasta que alcanza su máxima velocidad"

• Dadaísmo

Movimiento desarrollado en Alemania, Francia y EEUU que exalta lo absurdo y la destrucción de los valores establecidos. Es una ideología de protesta radical. El propio término "Dadá" es una denominación escogida por su carencia de sentido.

Rueda de Bicicleta. Marcel Duchamp

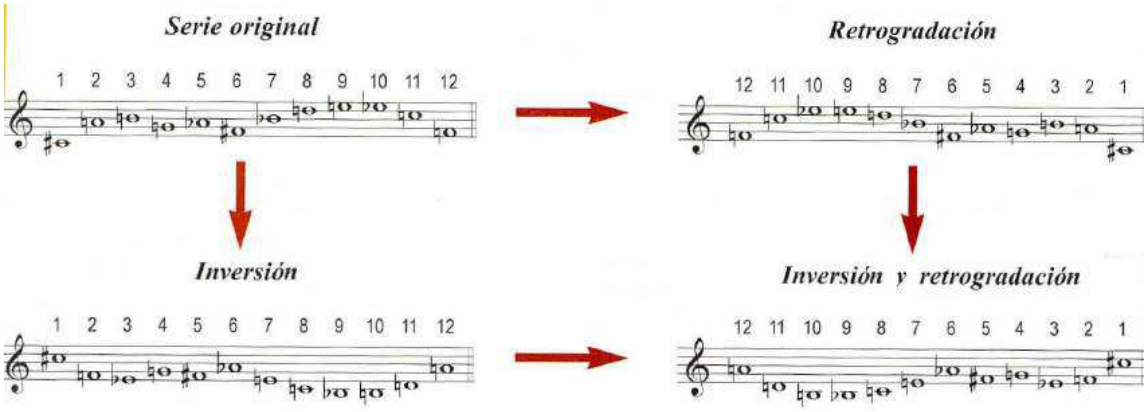
Musicalmente, el dadaísmo se relaciona con el Futurismo y sirve para anticipar tendencias posteriores.

• Dodecafonismo

Es una técnica de composición basada en los doce sonidos de la escala cromát i-ca. Este método fue creador por Schoemberg en 1923 con la intención de organizar de nuevo el agotamiento del Expresionismo.

La principal característica es que los doce sonidos tienen la misma importancia y una no se puede repetir más o menos que las demás, de la misma manera de que no tenemos "atracción tonal", porque no hay una nota más importante que las demás que atrae a las otras como una línea de tierra.

Estos doce sonidos se transforman en una "serie" que se puede presentar en el plano armónico o melódico, con cualquier ritmo, y puede aparecer de forma retrograda-da (hacia atrás), invertida (en espejo) o retrogradada invertida (hacia atrás y en espejo).

Ejercicio 2. Realiza la retrogradación, inversión e inversión retrogradada de esta figura.

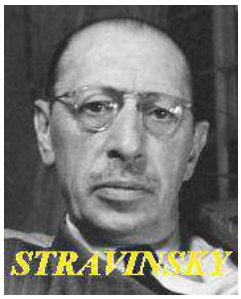
➢ La vuelta atrás: El Neoclasicismo.

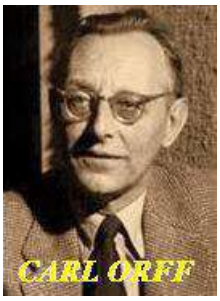
Surge en la década de los '20 como reacción al Post- romanticismo, el Impresionismo y el Expresionismo. Supone una vuelta a la claridad del Clasicismo y el rechazo de la música cargada de significados profundos y subjetivos.

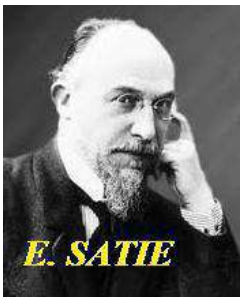
Características de la música Neoclasicista.

- Recuperación de las formas y géneros barrocos y clásicos (Suite, Concierto, Sinfonía, etc.) buscando una nueva sencillez.
- Música tonal.
- Riqueza tímbrica con instrumentos tradicionales.
- Importancia de la melodía, sencilla.
- El objetivo es una música agradable y fácil de escuchar.

El iniciador de esta corriente es Igor Stravinsky, pero además destacan Erik Satie con sus *Gymnopedie* o Carl Orff con sus célebres *Carmina Burana*, escritas sobre canciones de los goliardos (trovadores) del S. XIII. También destaca Serfei Prokofiev, con su popular cuento *Pedro el Lobo.*

2.22 ►Escucha un fragmento de *Gymnopèdie nº 1* de Erik Satie, donde el compositor se rebela contra esa especie de sacralización del arte y apuesta por una nueva música liviana simplemente agradable.

➢ Nuevas corrientes de vanguardia tras las Segunda Guerra Mundial.

Al finalizar la 2ª Guerra Mundial y tras un período de escasas producciones musicales, surgen con enorme vitalidad nuevas corrientes de vanguardia, fruto de una sociedad que sufre muchos cambios políticos y sociales y sorprendentes progresos científicos y técnicos.

En este ambiente, los compositores buscan una revolución en el lenguaje. Muestran interés por la novedad y la utilización de los avances tecnológicos del momento.

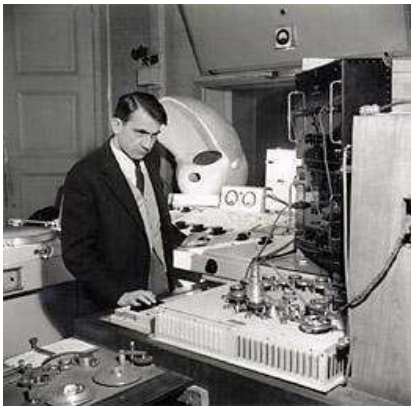
Al mismo tiempo, el desarrollo de los medios de comunicación facilitará una amplia difusión de todas estas innovaciones, que evolucionarán en un ir y venir de mutuas influencias dificultando la unidad de estilos, pero enriqueciendo enormemente el panorama musical.

• El serialismo

Consiste en aplicar el concepto de serie que se usaba en el Dodecafonismo a todos los parámetros de la música y no sólo a la altura de las notas. El resultado es una música absolutamente organizada y racional, fría, donde duraciones, timbres, intensida- des alturas... están perfectamente organizados.

Destacan Oliver Messiaen o Pierre Boulez

• Música concreta

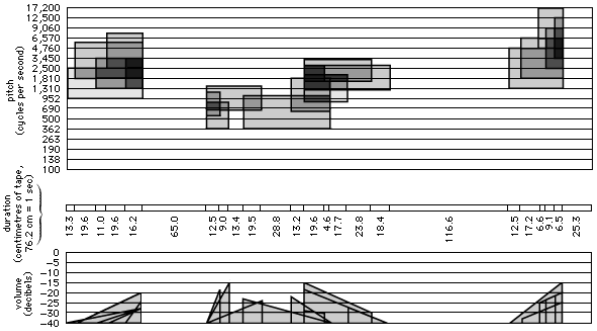
Corriente relacionada con el Futurismo. Utiliza cualquier sonido o ruido sacado de la realidad. Estos sonidos de "objetos concretos" se graban en cintas magnetofónicas y posteriormente se manipulan en un laboratorio sonoro. Así, en la música concreta no existen partituras ni intérpretes, ya que el trabajo del compositor se presenta de forma cerrada y objetiva en cada grabación.

Destacan Pierre Schaeffer y Pierre Henry.

• Música electrónica

Música completamente producida en laboratorio. Los sonidos se crean, procesan y graban electrónicamente. También suprime interpretes y partituras tradicionales.

El proceso de laboratorio consiste en manipular la cinta, bien cambiando la velocidad, invirtiendo la dirección, cortando el ataque de

Fragmento del *Estudio II* de Stockhausen

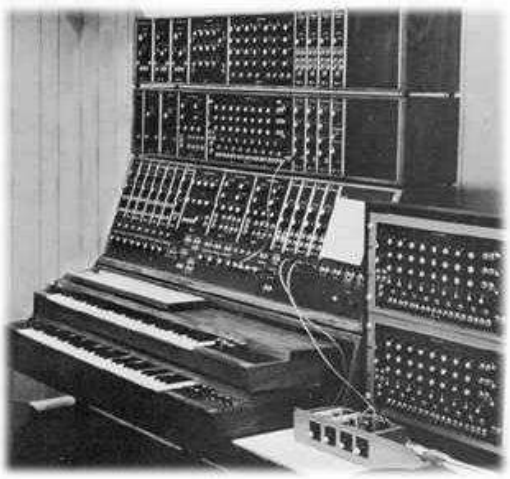
La altura se representa en hertzios, la duración mediante la longitud de los cuadrados y la intensidad mediante diagonales en crescendo o decrescendo con sus decibelios.

los sonidos, mezclando cintas distintas, etc. Otra manera de usar el laboratorio para manipular los sonidos es filtrando frecuencias par cambiar la altura o el timbre o aplicar diversos efectos de reverberación.

Destaca Stockhausen.

• Música electroacústica

Es la unión de la música concreta con la electrónica. Se combinan los sonidos naturales grabados y manipulados de la música concreta con los sonidos puramente electrónicos. La primera obra será el *Canto de los adolescentes* de Stockhausen, donde se combinan materiales generados por osciladores eléctricos con la voz de de un niño, grabada y manipulada.

Hasta la aparición del sintetizador en 1955, el proceso de composición de la música electrónica era muy laborioso. Se utilizaban gene- radores eléctricos para producir ondas que luego se grababan por separado, se cortaban, se combinaban y se volvían a unir para lograr la secuencia deseada. El sintetizador permitirá la composición en tiempo real desde el control del teclado.

• Música estocástica

Va un paso más allá en el desarrollo de la música electrónica. Consiste en la introducción del ordenador en el campo se la composición. Se introduce una composición algorítmica, con cálculos estadísticos y matemáticos, para generar todos los detalles de la obra a partir de estas instrucciones matemáticas.

Scientists from the RAND Corporation have created this model to illustrate how a "home computer" could look like in the year 2004. However the needed technology will not be economically feasible for the average home. Also the scientists readily admit that the computer will require not yet invented technology to actually work, but 30 years from now scientific progress is expected to solve these problems. With teletype interface and the Fortran language, the computer will be easy to use and only

Destaca Iannis Xenakis.

• Electrónica en vivo

Nace de la necesidad de recuperar la interpretación en directo. Son obras que reúnen la interpretación en vivo de voces o instrumentos convencionales con al música grabada compuesta en laboratorio.

Destaca Luciano Berio.

➢ Ejercicios adicionales

1. Comentario de texto

El s. XX es un período de cambios acelerados en el que conviven distintos estilos musicales. El desarrollo de los sistemas de grabación y de los modernos medios de comunicación facilitará el conocimiento y la difusión de esa variedad de tendencias y abrirá las puertas a la búsqueda de nuevos lenguajes que irán abandonando el uso de la tonalidad y creando un nuevo universos sonoro y un concepto distinto de obra.

Desde un punto de vista cronológico, la música contemporánea comienza a finales del s. XIX con los movimientos nacionalistas del último Romanticismo y con otras tendencias, en cierto modo continuistas, como el Impresionismo o el Expresionismo. Pero a principios del XX surgen estilos que marcan realmente una ruptura con el len- guaje anterior. Junto a ellos aparece el Neoclasicismo, que revive el cultivo de las for- mas del XIX. Tras la 2ª Guerra Mundial, surgen nuevas corrientes de vanguardia.

1) Subraya palabras sueltas que sean importantes en la idea de cada frase.

2)Resume en una frase la idea principal de cada párrafo.

-

-

3) Resume en una frase la idea principal del texto, como si fuera un título.

4) ¿A qué tendencias se refiere cuando habla de "rupturas del lenguaje musical anterior"?

5) ¿Cuáles son las nuevas corrientes de vanguardia de después de la 2ª Guerra Mundial?

2. Lee estos dos textos que defienden dos concepciones opuestas de la música:

"De todas las bellas artes, la música es la que influye más directamente sobre el espíritu... solamente la música se introduce en el manantial íntimo de la existencia transformando radicalmente nuestra disposición interior. La falta de determinación de la música se presta a todos los movimientos del alma y cada cual cree descubrir en una melodía, como en una estrella nítida y tranquila durante la noche, la imagen de cuanto desea en este mundo"

Madame de Stäel

"El arte es un trabajo de elección entre las posibilidades no infinitas que se le ofrecen al artista. Considero la música por su esencia, incapaz de expresar cosa alguna: un sentimiento, un actitud un estado psicológico, un fenómeno de la naturaleza, etc. La expresión no ha sido nunca una propiedad de la música"

Igor Stravisnky (1882 - 1971)

- Elige la postura con la que estás de acuerdo y justifica tu elección con una explicación de al menos 5 líneas.

- Asigna cada texto a un estilo musical.

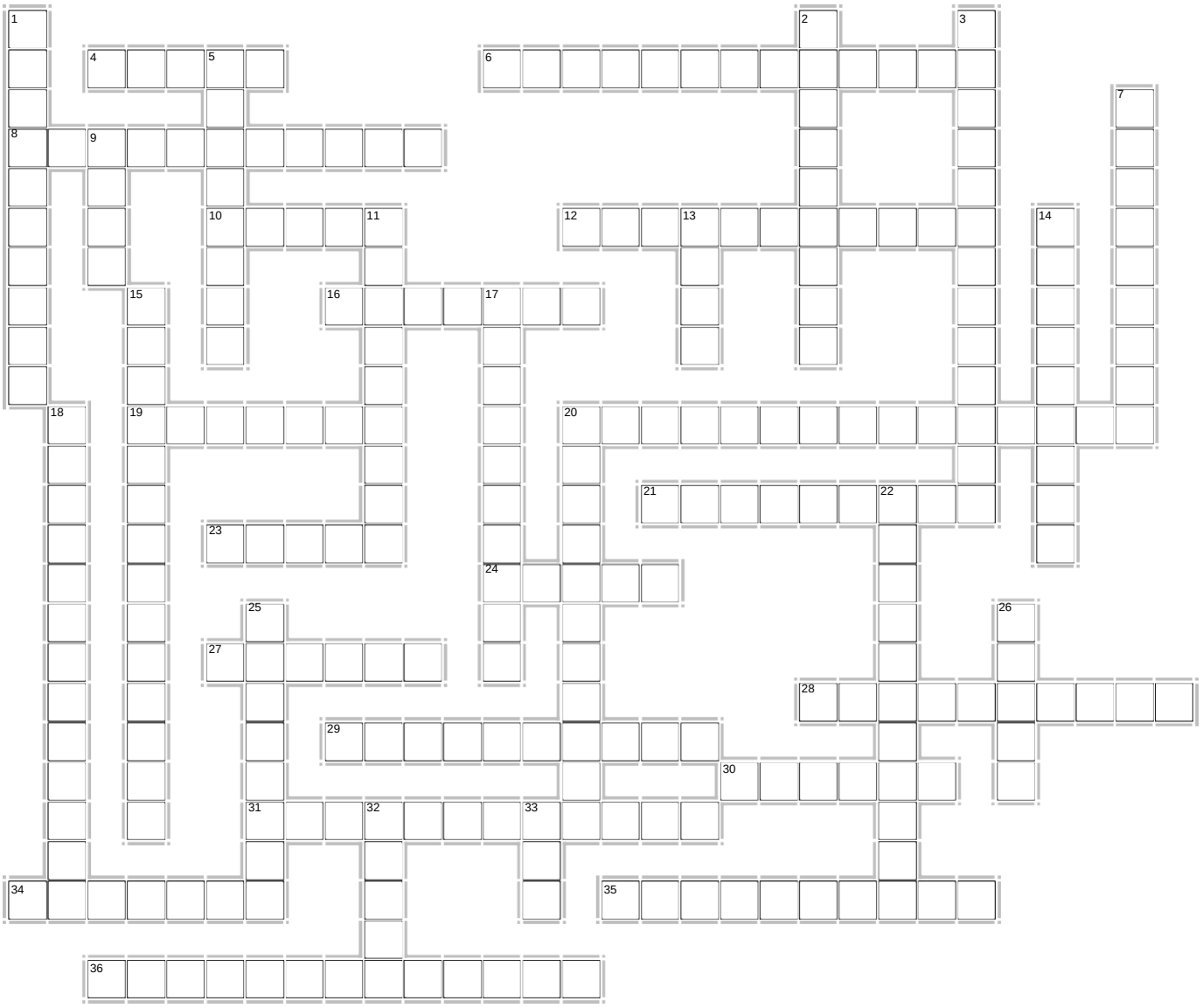
3. Realiza en este cuadro un resumen de las ideas más importantes de cada estilo.

Impresionismo	
Expresionismo	
Nueva sonoridad	
Futurismo	

Dadaísmo	
Dodecafonismo	
Neoclasicismo	
Serialismo	
Música concreta	
Música electrónica	
Música electroacústica	
Música estocástica	
Electrónica en vivo	

4. Busca todos los estilos que no utilizan instrumentos tradicionales (y sí ordenadores, sintetizadores, etc.) y establece una especie de "árbol genealógico" en el que se vea cuales derivan de cuales.

5. Resuelve el siguiente crucigrama.
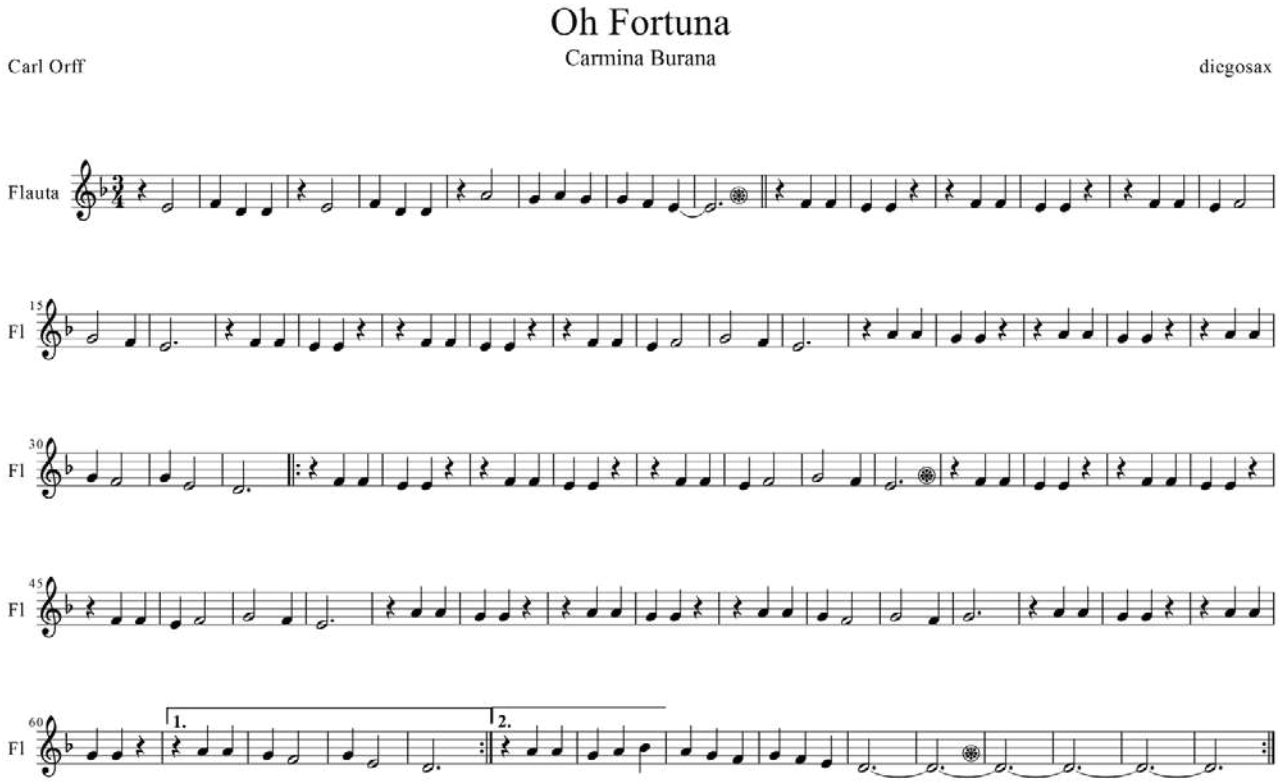

Horizontal

4. Estilo de música de discoteca, popularizado por la película "fiebre del sábado noche"
6. Movimiento musical que busca lo dramático a través de disonancias, escalas atonales, cantos recitados y formaciones instrumentales pequeñas.
8. Danza urbana de ritmo vivo y cuatro tiempos que apoya sus acentos en el segundo y cuarto tiempo.
10. Danza popular de origen afrocubano.
12. Tipo de música que introduce el ordenador en el campo de la composición, a través de fórmulas algorítmicas y cálculos estadísticos y matemáticos que generan los detalles de la obra.
16. Autor del "Preludio a la siesta de un fauno".
19. Principal autor futurista.
20. Este tipo de música combina los sonidos grabados y los manipulados. Su principal autor es Stockhausen.
21. Movimiento italiano que rechaza el arte pasado y defiende la época de las máquinas y el movimiento.
23. Principal compositor de la generación del '98.
24. Autor neoclásico de la "Gymnopedie"

27. Baile contemporáneo interpretado por profesionales.
28. Principal autor expresionista.
29. Técnica musical que consiste en aplicar el concepto dodecafónico de serie a todos los parámetros musicales.
30. Baile que usa la punta del pie y el talón como instrumentos de percusión.
31. Instrumento musical eléctrico que sirve para imitar sonidos, generándolos por ondas.
34. Uno de los autores más importantes de la generación del '27.
35. Estilo de baile callejero asociado a la cultura del Hip- hop.
36. Movimiento musical francés de melodías desdibujadas, armonía libre, instrumentos solistas y atmósfera que quiere crear "impresiones".

Vertical

1. Danza urbana propia de los años '20.
2. Técnica del dodecafonismo que consiste en invertir una serie como si se viera en un espejo.
3. Técnica compositiva basada en la igualdad de los 12 sonidos de la escala. Se organizan en series.
5. Este tipo de música utiliza cualquier "objeto sonoro concreto" tomado de la realidad, lo graba en cintas y lo manipula en un laboratorio sonoro.
7. Danza popular cubana que tiene un ritmo característico.
9. Principal autor de música aleatoria. Destaca 4'33"
11. Tipo de música basada en el azar y la libertad de quien interpreta.
13. Autor neoclásico de los "Carmina Burana".
14. Empresario ruso, impulsor de los Ballets rusos
15. Técnica del dodecafonismo que consiste en escribir hacia atrás una serie.
17. Autor de la "Consagración de la primavera".
18. Movimiento musical de la década de los '20 que recupera las formas y géneros barrocos y clásicos, la tonalidad, los instrumentos tradicionales y la melodía sencilla.
20. Este tipo de música crea, procesa y graba los sonidos electrónicamente.
22. Autor del "Canto de los adolescentes"
25. Movimiento musical que exalta lo absurdo y la destrucción de los valores establecidos.
26. Danza popular afrobrasileña.
32. Danza urbana de origen argentino.
33. Grupo fundado en 1964 que busca la experimentación y provocación.

diegosax.blogspot.com

Tema 7
Música y nuevas tecnologías

➢ Grabación y reproducción de sonido

La grabación y reproducción del sonido ha sido uno de los sueños más anhelados por el hombre desde la Antigüedad. Numerosos testimonios y relatos más o menos fantásticos hablan de palabras congeladas en el hielo que al calentarse con las manos se convertían en sonidos, de esponjas mágicas que grababan todo lo que se hablaba delante de ellas y lo reproducían al ser apretadas, de libros que dando cuerda a una máquina y colocando la aguja en el capítulo deseado, lo leían en voz alta, etc.

El sueño de la grabación del sonido se convirtió en realidad a finales del siglo XIX y puede considerarse en el acontecimiento más importante desde el punto de vista de la sociología de la música, pues ha facilitado el acceso masivo a lo que antes sólo se podía conocer a través de los conciertos o las partituras.

• Historia y técnicas de la grabación

En 1887 el poeta e inventor Charles Cros su **paleófono**: "Si una membrana provista de un punzón traza un surco bajo la acción de un sonido, ese surco hará vibrar la membrana cuando el punzón vuelva a pasar por el surco, y se recuperará el sonido inicial". Lamentablemente, Cros no tenía dinero ni apoyo para construir su paleófono, pero su descubrimiento abrió las puertas a la historia de la grabación.

El fonógrafo

En 1878 el inventor **Thomas Alva Edison**, sin conocer la invención de Cros, patentó el fonógrafo basándose en los mismos principios.

El fonógrafo consistía en un cilindro acanalado cubierto por una hoja de estaño y cera, que se hacía girar mediante una manivela. Las vibraciones del sonido se recogían me- diante un gran tubo resonador unido a una aguja que, en contacto con la superficie del cilindro, imprimía las vibra- ciones. La grabación podía ser reproducida invirtiendo el proceso al recorrer la aguja los surcos de la superficie y transmitir la vibración del tubo.

La presentación del invento provocó una gran polémica. El ayudante de Edison realizó la demostración del invento entonando la frase de la canción "*Mary had a Little lamb*". Muchos de los científicos allí reunidos se sintieron burlados y estafados ante la imposibilidad de que una máquina hablara y pensaron que aquello había sido un truco de ventrílocuo.

El gramófono

En 1896 **Emile Berliner** registra la patente del gramófono, que sustituye el cilindro por un disco liso que al girar permite el trazado de la aguja en espiral sobre la superficie el plato.

El disco tiene una gran ventaja sobre el cilindro, ya que pude duplicarse más fácilmente.

A Partir de 1925 se introduce el uso de la electricidad para grabar y reproducir los sonidos, reemplazado el registro mecánico e incorporando los tres componentes básicos del sistema moderno:

- *micrófono* (recoge la señal y la convierte en impulsos eléctricos)
- *amplificador*: potencia la señal recibida del micro.
- *altavoz*: recoge la señal y la convierte en ondas.

Los discos fueron al principio de zinc, luego de ebonita (un tipo de plástico) y por último de pizarra.

El tocadiscos

Surge al aplicar electricidad al gramófono. Se compone de un giradiscos o plato (con su soporte, motor y brazo de la aguja), un amplificador y un altavoz.

El soporte del disco fue perfeccionándose para aumentar su calidad de sonido y duración hasta llegar al disco de vinilo en 1948. El vinilo, un material plástico más ligero, elástico y resistente que la pizarra, permitió grabar surcos mucho más fino, dando lugar a la aparición del "microsur- co", capaz de almacenar más tiempo de música y con una extraordinaria calidad.

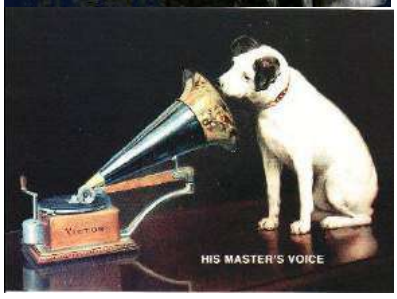
El microsurco permitirá la comercialización de dos tipos de discos:

- El long play (LP) de 30 cm de diámetro y 30 minutos de duración en cada cara
- El single, de 18 cm de diámetro y 5 minutos de duración en cada cara.

Establecida la Sociedad Berliner- Johnson, Johnson, en 1.900 en uno de sus golpes de intuición, compró al pintor Francis Barraud los derechos de repro- ducción del cuadro titulado *His Master´s Voice*, destinado a convertirse en la ima- gen de marca más célebre de la historia del fonograma; antes de adaptar la pintura del famoso perro Nipper a sus discos, Johnson tuvo que persuadir a Barraud de que cambiara un elemento de su cuadro primitivo; y es que el aparato al que Nipper prestaba su atención no era un gramófono de Berliner, sino un fonógrafo de Edison. Hecha la pertinente alteración y retocada la imagen, Johnson empleó por vez primera el cuadro como marca de la Gramophone Company en Estados Unidos.

El single, por su reducido tamaño y bajo coste, se convertirá en el medio ideal para difundir las canciones de moda. De hecho, el término *single* sigue usándose para referirse al lanzamiento comercial de una canción.

El magnetófono

Desarrolla un nuevo sistema de grabación y reproducción que utiliza como soporte una cinta magnética. En esta cinta de plástico revestida de polvo ferromágnético fino, se imprimen las señales eléctricas de las ondas por polarización magnética.

Tendrá como principal ventaja sobre el disco su facilidad de manipulación para cortar y empalmar distintas tomas.

En 1960, la compañía **Philips** lanzó el formato de la casete, un pequeño estuche de plástico con una cinta magnética de dos bobinas- Desde entonces, y hasta la comercialización del CD en 1983, la **casete** se convertirá en el medio ideal para la difusión masiva de música.

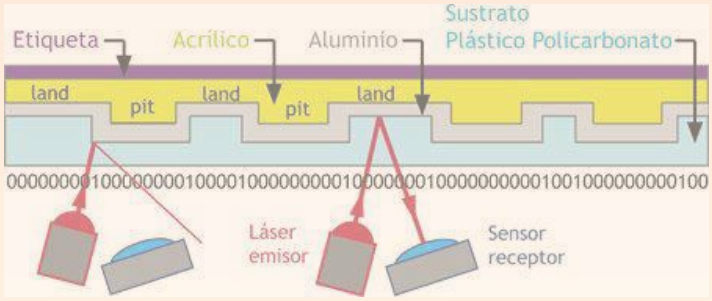

MAGNETÓFONO

El Compact Disc (CD)

Está realizado en un material plástico. La grabación se produce en forma de puntos microscópicos que son leídos por un rayo láser infrarrojo.

El CD consigue una duración de hasta 80 min, proporciona un sonido de gran calidad, facilita el acceso a la información de manera casi instantánea y permite la copia y reproduc- ción sin ningún deterioro o desgaste.

Digital **V**ersatile-Video **D**isc ROM, este es el dispositivo de almacenamiento que viene a sustituir a los CD-ROMs en las computadoras más nuevas. La capacidad de almacenamiento en un **DVD** supera los 4 gigas (4.7 Gb) de datos y el uso más común que se le da es con películas en DVD. El **Blu- Ray** va por el mismo camino, pues es un formato de disco óptico de nueva generación que puede almacenar de 20 has- ta 25 gigas.

La Digital Audio Tape (DAT)

Utiliza como soporte una cinta magnética.

La información se imprime en forma de cargas positivas y negativas en el revestimiento metálico de la cinta.

Ofrece mayor calidad y capacidad de almacenamiento que el CD, por lo que se ha convertido en el medio ideal para aplicaciones profesionales. Se emplea como master de sonido en los programas de televisión y en la mayoría de los estudios de grabación.

Las memorias sólidas: el Pendrive

Su medio de grabación es completamente distinto a los que hemos visto hasta ahora. Mientras que el DAT graba 0 y 1 en una cinta que lee un cabezal magnético y el CD graba información digital que luego lee un sensor óptico, estas memorias sólidas escriben la información digital por medio de chips que luego serán leídos directamente por otros chips. Eso las hace resistentes y duraderas.

Es la tecnología que usan las conocidas *memorias flash* (*USB* o *pendrivers*). Una memoria flash no es más que una colección de transistores capaces de retener corriente. Almacenan el pulso eléctrico en una celda (si es un uno) o la dejan vacía (si es un cero). Lo que el computador le manda a la memoria son pulsos de corriente para representar los unos

Reproductores basados en disco duro

Dispositivos que leen ficheros de audio digital desde un disco duro, dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética externa para almacenar datos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos, unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato se sitúa un cabezal de lectura/escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos.

Éstos reproductores tienen capacidades de almacenamiento más grandes, de varios gigas.

➢ Informática musical.

En la actualidad los ordenadores se han convertido en la herramienta de trabajo más importante para la música electrónica, ya que permite reunir en un solo elemento, cada vez más sencillo y asequible, la utilización de todas las aplicaciones e instrumentos de la electrónica.

Además de ofrecer todas las posibilidades de un completo laboratorio de sonido, el ordenador permite almacenar también toda la información relativa a sus estructuras y modos de producción.

• Aplicaciones de la informática musical

El MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

Es una Interfaz porque se sitúa entre dos aparatos (por ejemplo: un órgano y un ordenador) y les permite comunicarse.

Es Digital, porque no transmite sonidos, sino que transmite los datos reproducir esos sonidos. Continuemos con el ejemplo ante- rior (órgano y ordenador): supongamos que un ejecutante toca una pieza en el teclado: el teclado le enviaría al ordenador no el sonido que estamos escuchando, sino "la partitura" de lo que el intérprete está tocando.

En realidad es aún más que la partitura lo que se transmite. Una partitura tiene toda la información que necesita alguien para ejecutar una pieza en un instrumento. Indica qué sonidos deben tocarse (melodía) y en qué momento del tiempo (ritmo); incluso indica con qué intensidad (volumen) deben ejecutarse.

MIDI

El sistema habitual MIDI permite 16 canales distintos, con una polifónia de 24 voces para cada canal.

A través de estos canales se transmite toda la información relativa a las características del sonido, con mensajes de 10 bits que incluyen 1 bit de inicio, 8 bits de datos y 1 bit de parada.

En una comunicación MIDI, es como si un instrumento le estuviera dictando al otro una partitura; como si el teclado del intérprete le fuera dictando al ordenador qué es lo que el músico está tocando. No "lo que suena", sino "lo que está tocando". El ordenador "toca" la pieza, utilizando un instrumento virtual. Un instrumento virtual es un programa que permite al ordenador convertir las señales y datos MIDI en sonido.

Las tarjetas de sonido

Este componente permite reproducir sonidos en un ordenador. Permiten la digitalización de la señal de audio para grabar y reproducir música o cualquier otra señal de sonido. Para que el sonido reproducido tenga calidad es interesante que la tarjeta reproduzca de la manera más fiel posible los instrumentos musicales que soporta: pianos, guitarras, violines...

La tarjeta de sonido se pincha en la placa y se conecta a la salida de audio del lector de CD-ROM o de DVD-ROM mediante un cable de audio. Las conexiones externas de una tarjeta de sonido son:

• Altavoces. La tarjeta de sonido permite conectar un sistema de altavoces. Aunque la tarjeta sea de buena calidad, es esencial disponer de buenos altavoces para que el sonido sea limpio y de calidad.

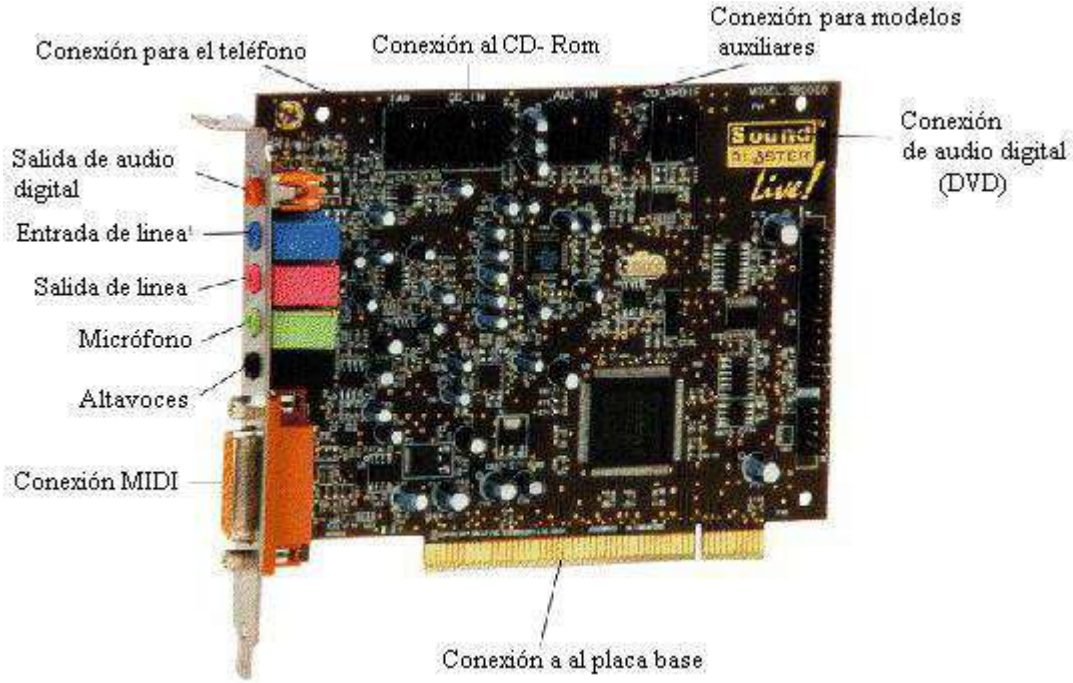
• Conexión MIDI o joystick. Sirve para conectar un dispositivo para juegos (joystick) o un teclado musical (MIDI).

• Entrada de línea. Con ella podemos grabar sonidos de una fuente externa, como un equipo de sonido.

• Salida de línea. Para conducir el sonido producido en el ordenador a una fuente o amplificador externo.

• Micrófono. Conectando un micrófono podemos grabar nuestra voz. Esto se puede aprovechar al usar un procesador de textos usando un programa de reconocimiento de voz.

Algunas placas incorporan sonido integrado. Así disponemos de estas conexiones en la propia placa, pero la calidad del sonido es inferior que en las tarjetas de sonido separadas de la placa.

• Software musical

Existe una inmensa variedad de software musical destinado a cuatro aplicaciones fundamentales: educación, composición, edición de partituras y tratamiento de sonido.

Programas de educación musical

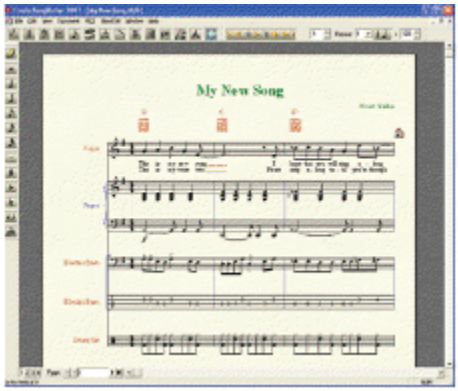
Incluyen aspectos teóricos, prácticos e incluso práctica instrumental.

Programas de creación musical

$$\begin{array}{c|cc} & \text{Equipo A} & \\ & \text{N} & \text{S} \\ \hline \text{Equipo B} \;\; \text{N} & 2 & 2 \\ \text{S} & 1 & 3 \end{array}$$

Han dado lugar a la música estocástica utilizando la composición algorítmica para generar de forma automática todos los detalles de la obra a partir de unas determinadas instrucciones.

Programas de edición de partituras

Permiten introducir la música para trabajarla y corregirla cómodamente igual que en un programa de texto (borrando, cortando, copiando o pegando) e imprimirla después en el formato deseado, en partitura completa o por voces individuales.

También permite escuchar lo que se escribe y manipular algunos parámetros de forma automática como la tonalidad o el compás.

Programas de edición de audio

Permiten el tratamiento del sonido a través de la manipulación de las sondas que se muestran en la pantalla. Las ondas se pueden seleccionar o coartar, se pueden insertar o suprimir silencios, añadir efectos de todo tipo y después grabar y reproducir el resultado.

• La música en Internet

La telaraña mundial de documentos (World Wide Web) es el servicio más popular de Internet. Conecta millones de ordenadores, permitiendo la circulación de todo tipo de informaciones en todo tipo de formatos: texto, fotografía, video, música, voz, sonidos…

Internet ofrece a la música una gran variedad de opciones, desde datos relacionados con el lenguaje y la historia mu- sical, compositores, intérpretes, acústica del sonido, instrumentos, catálogos de obras, lista de

ventas, a las composiciones interactivas o la posibilidad de acceder a la inmensa discoteca virtual.

La mayoría de las compañías discográficas y cadenas de radio tiene ya sus páginas web y los conciertos a través de internet se están convirtiendo en una seria alternativa a la radio, la televisión o los espectáculos en directo.

El formato MP3 ha revolucionado el mundo de la música en Internet y algunas compañías se han lanzado a la distribución por la red de discos "a la carta".

Pero internet también ha generado graves problemas por la falta de control en la información que se ofrece y por la frecuente vulneración de los derechos de autor en creaciones "pirateadas".

➢ La música en el cine

• Evolución de la música cinematográfica

En los primeros años del cine mudo, la proyección de las películas se acompañaba con un pianista o con una pequeña orquesta que interpretaban popurrís de melodías populares o arreglos de música clásica seleccionados en función de los distintos ambientes o emociones que aparecían en pantalla. Los efectos de sonido se producían con el denominado "órgano de cine" que imitaba sonidos de campanas, ruidos de pisadas, truenos, lluvia, bocinas, pájaros, etc.

El cine sonoro nace en 1927 con la película **El cantor de jazz** que utilizaba un tocadiscos sincronizado con el proyector de imágenes.

Con la generalización del cine sonoro a partir de los años '30, las grandes productoras cinematográficas empezarán a contra- tar compositores que escribirán bandas musicales específicas para sus películas. El sonido ya no se grabará en un disco aparte, sino en la propia cinta de la película, junto con la imagen.

Entre los grandes compositores cinematográficos destaca la figura de **Max Steinen** con la banda sonora de *Lo que el viento se llevó.*

Durante las décadas de 1940 y 1950 Hollywood vivirá su época dorada mejorando la calidad de sus producciones a aprovechado los adelantos técnicos en los sistemas de grabación y reproducción del sonido. Destacan los compositores **Alfred Newman** con *Cumbres borrascosas* o **Bernard Herrman** con *Psicosis.*

En los '60 y '70 el cine aprovechará de los laboratorios de grabación e incorporará las influencias de la música pop. Destaca **Henry Mancini** con *La pantera rosa* o *Desayuno con diamantes*, **Nino Rota** con *El Padrino*, **Ennio Morricone** con *La muerte tenía un precio* o *La Misión* o **John Barry** con *James Bond, Memorias de África* o *Bailando con lobos.*

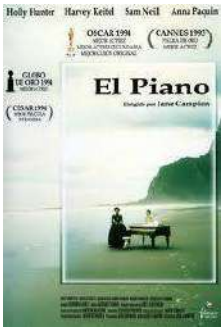

En los '80 coexisten dos corrientes: la que recupera la música sinfónica tradicional y la que introduce los modernos medios electrónicos y estilos actuales.

Entre los representantes del llamado "nuevo estilo sinfóni- co" destaca **John Williams** con *La guerra de las galaxia, Indiana Jones, Harry Potter* o *La Lista de Schindler* o **Howard Shore** con *El silencio de los corderos* y *El señor de los anillos* o ***James Horner*** *con Titanic* o *Una mente maravillosa*.

Entre los representantes de las tendencias más acutales destacan **Vangelis** con *Carros de fuego* o *Blade Ranner y* **Michael Nyman** con *El piano*, por ejemplo.

• Relación de la música con la imagen

Banda sonora (tiene tres apartados)
- Diálogos
- Efectos de sonido (de sala y efectos especiales)
- Música de ambientación

Según se relacione con la imagen, la música de una película puede ser:

Música diegética

Ilustra una imagen en la que aparece una fuente de sonido, como un tocadiscos, una orquesta de baile, un intérprete tocando una canción, una feria, la música de un bar o una discoteca... Este estilo, entonces, lo que hace es mostrar el sonido que aparece en pantalla.

Música no diegética

No aparece en pantalla ninguna fuente de sonido. El compositor tiene libertad para crear la música de ambientación que considere más conveniente, creando el am- biente adecuado a la narración.

Esta música se escribe siempre después de terminada la película, para que el compositor, junto con el director y los técnicos, puedan decidir viendo la película cuanta música se necesitará y en qué momentos. Al compositor de se entrega la llamada "clave" que contiene una descripción detallada de la acción y su duración expresada en tercios de segundo, para que pueda escribir la música sin necesidad de volver a remitirse a la película.

• Funciones de la música en el cine

Contextualiza la acción

Aunque hay excepciones, los compositores suelen cuidar el estilo y la instrumentación de sus partituras para adaptarlos a la época y el contexto de la película. No recibirá el mismo tratamiento musical una película de romanos que una del oeste o futurista.

Influye en el estado psicológico del espectador

Carga una escena de tensión, alegría o tristeza para acercar la emoción de los personajes al espectador. También puede prevenir al espectador marcando un sentimiento contrario al que aparece en la imagen. Así, una escena romántica en la pantalla cambiará de sentido con una música disonante de fondo, o una escena tenebrosa se volverá ridícula con una música dulce y melodiosa.

Da continuidad a la película

La música sirve de fondo neutro para rellenar pasajes vacíos y unificar el montaje de las distintas escenas. Es el tipo de música que pasa desapercibida para el espectador porque no utiliza melodías llamativas ni instrumentaciones espectaculares, pero cumple una función estructural importantísima.

➢ La música en la Radio y la Televisión

• La radio

Desde que en 1920 comenzarán las primeras emisiones radiofónicas hasta nuestros días, la relación de la música con la radio ha cambiado mucho.

Al principio, la música se utilizaba para rellenar los huecos vacios que dejaba la voz y como elemento documental complementario de la información. Con el paso del tiempo, las grandes emisoras radiofónicas encontraron en la música uno de sus instrumentos más propios y atractivos, contrataron a su servicio orquestas especializadas en el repertorio clásico popular, promoviendo todo tipo de concursos musicales.

La competencia de la televisión entrada la década de 1940 hizo que la radio apostara por una mayor calidad de sonido y por la creación de programas musicales específicos para intentar mantener una audiencia fiel.

Hoy en día, la radio musical se ha convertido en un vehículo fundamental para la difusión y la creación de nuevos hábitos de escucha y gustos musicales. Las emisoras especializadas en música atraen a más de la mitad de la audiencia total ofreciendo música clásica, retrasmisiones de conciertos de todos los estilos e imponiendo las canciones de moda con el fenómeno creciente de las llamadas "radio fórmulas".

La emisora de "Los '40 principales" es uno de los ejemplos pioneros de radio-fórmulas. Junto con las casas discográficas, esta emisora decide qué discos se integran en la programación y con qué frecuencia se van a emitir. Después de pasar ocho semanas emitiéndose con distintos niveles de intensidad (rojo, verde, azul y negro) el disco se incorpora a la lista de los 40 principales.

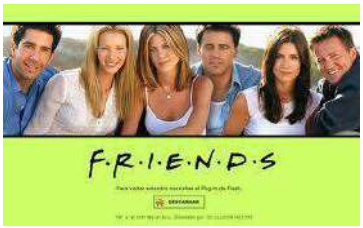
• La televisión

Las primeras emisiones televisivas comenzaron en 1941 en EEUU. Desde entonces, el medio televisivo ha experimentado un gran desarrollo técnico y ha crecido en número de espectadores hasta convertirse en el principal medio de comunicación de nuestros días.

La televisión, como medio audiovisual por excelencia, une a las posibilidades musicales de la radio, los elementos de imagen característicos del cine.

La música en la televisión forma parte fundamental de todo tipo de espacios, desde las sintonías que anuncian programas a los documentales, recibiendo una especial atención en las teleseries, los dibujos animados y los videoclips.

Las teleseries

Utilizan todo su esfuerzo en la creación de una sintonía inicial de efecto impactante y pegadizo. El resto de la composición suele ser una música de fondo, escrita con antelación y ordenada en bloques temáticos según determine las distintas situaciones de la narración.

Los dibujos animados

Utilizan la banda sonora para acompañar el desarrollo de los movimientos de una forma constante y natural. Más que una música ambiental, se suceden efectos sonoros de todo tipo que ilustran el movimiento de los personajes y los objetos.

El videoclip

Es un pequeño cortometraje musical rodado, pensado y diseñado para la televisión, que se caracteriza por la rápida superposición de imágenes y por su evidente intención comercial. Su objetivo es ofrecer los trabajos musicales de la forma más atractiva.

La MTV (Music Television) fundada en 1981 es la cadena de televisión por cable pionera en la emi- sión de videoclips. Ofrece una emisión continua de 24 horas, difundiendo 200 videoclips mensuales.

Con una extraordinaria influencia en el sector discográfico y en el gusto juvenil, la MTV ha sido la responsable del éxito de las figuras más importantes de la música popular actual, desde Madonna a Nirvana.

• Música y publicidad

La publicidad ha utilizado siempre la música como uno de los medios más atractivos para dar a conocer los productos de consumo. De hecho, los publicistas acuñaron como estrategia de trabajo la famosa máxima "*Si no sabes qué decir de un producto, ¡cántalo!*"

Junto a la música, la importancia de la voz, que anuncia el eslogan o explica el producto, constituye potra forma decisiva de reclamo. Un locutor publicitario busca despertar nuestro interés modulando su voz con cambios de entonación, de intensidad de ritmo o incluso de timbre. Estos usos expresivos de la voz provocan en el oyente un estado psicológico determinado que se elige según la intencionalidad del producto anunciado.

En la publicidad televisiva se integra, junto con la importancia del sonido característica de la radio, el movimiento de la imagen y los recursos visuales de la publicidad estática propia de la prensa y los carteles, cuidando así los colores o los personajes que aparecen publicitando el producto (franja de edad, clase social...).

Publicidad con música original

La publicidad ha dado lugar a un tipo de música específico llamado **jingle**, compuesta especialmente para el anuncio de un producto determinado. Suelen ser canciones cortas y pegadizas, cuyas melodías, si son acertadas, quedan asociadas para siempre con la marca que promocionan.

Publicidad con música prestada

La elección de una determinada música clásica o popular, para un anuncio, supone una selección del tipo de espectador al que va dirigido ese producto.

La música clásica se utiliza con frecuencia asociada a productos que se pretenden destacar por su calidad e incluso por un cierto componente elitista: alimentos sanos y naturales, coches de lujo, joyas o perfumes selectos, etc.

La música popular se utiliza para llegar con contundencia al público más joven y su extraordinario impacto, denominado ya como "publipop", ha servido para recuperar viejos éxitos o lanzar a la fama temas nuevos.

➢ Ejercicios adicionales

1) Comentario de texto

El uso de las tecnologías ha ido unido a la evolución del ser humano desde sus orígenes, facilitando su desarrollo económico y científico, y provocando los principales cambios sociales.

El desarrollo tecnológico y la extensión de los medios de comunicación ha convertido al mundo en una "aldea global" en la que la información llega a todas partes a gran velocidad, uniendo culturas, difundiendo propaganda o generando opiniones y gustos con una capacidad persuasiva asombrosa y muchas veces inconsciente.

El mundo de la música ha sido uno de los campos que mejor ha sabido aprovechar y desarrollar las posibilidades de las nuevas tecnologías, convirtiéndose en un componente imprescindible de todo tipo de medios, bien como elemento integrante o bien como objeto de comercialización.

Desde la invención de los primeros sistemas de grabación y reproducción del sonido, más tarde la aparición del cine, la radio o la televisión, hasta los modernos medios informáticos que permiten tener en el ordenador un completo laboratorio musical, las nuevas tecnologías han marcado el desarrollo de la música contemporánea facilitando su creación y revolucionando su modo de difusión.

a) Subraya en cada párrafo las palabras principales. Subraya palabras importantes, sustantivos, verbos, algún adjetivo como mucho.

b) Describe la idea de cada párrafo en una línea. Piensa cómo lo resumirías si tuvieras que hacerlo en voz alta. Cuando lo vayas a escribir, intenta no copiar las mismas palabras que aparecen en el texto. (Y no empieces las frases con "que")

Párrafo 1:

Párrafo 2:

Párrafo 3:

Párrafo 4:

c) Resume en una línea la idea principal del texto.

d) Escribe todos los medios de comunicación y tecnológicos que se te ocurran que estén relacionados con la música.

e) Cómo crees que sería la música popular urbana de hoy en día si no existiera internet o la radio o la televisión.

d) ¿Qué otras artes crees que han sabido aprovechar el tirón de las nuevas tecnologías de la comunicación?

e) ¿Cómo crees que "Arreglaban" sus canciones los grupos antes de los estudios de grabación y los laboratorios informáticos?

f) ¿Cómo crees que estos grupos difundían su música antes de poder grabarla?

g) ¿Qué inconvenientes crees que tiene el que el mundo de haya convertido en una "aldea global" donde la música se difunde por todo el mundo tan rápido?

2) Realiza una línea temporal en la que resumas la evolución de los principales aparatos de reproducción de sonido.

3) Describe el tipo de público al que va dirigido cada uno de estos productos (clase social, franja de edad, hombre/ mujeres/ niños…). ¿Hay algún color que se asocie al producto?

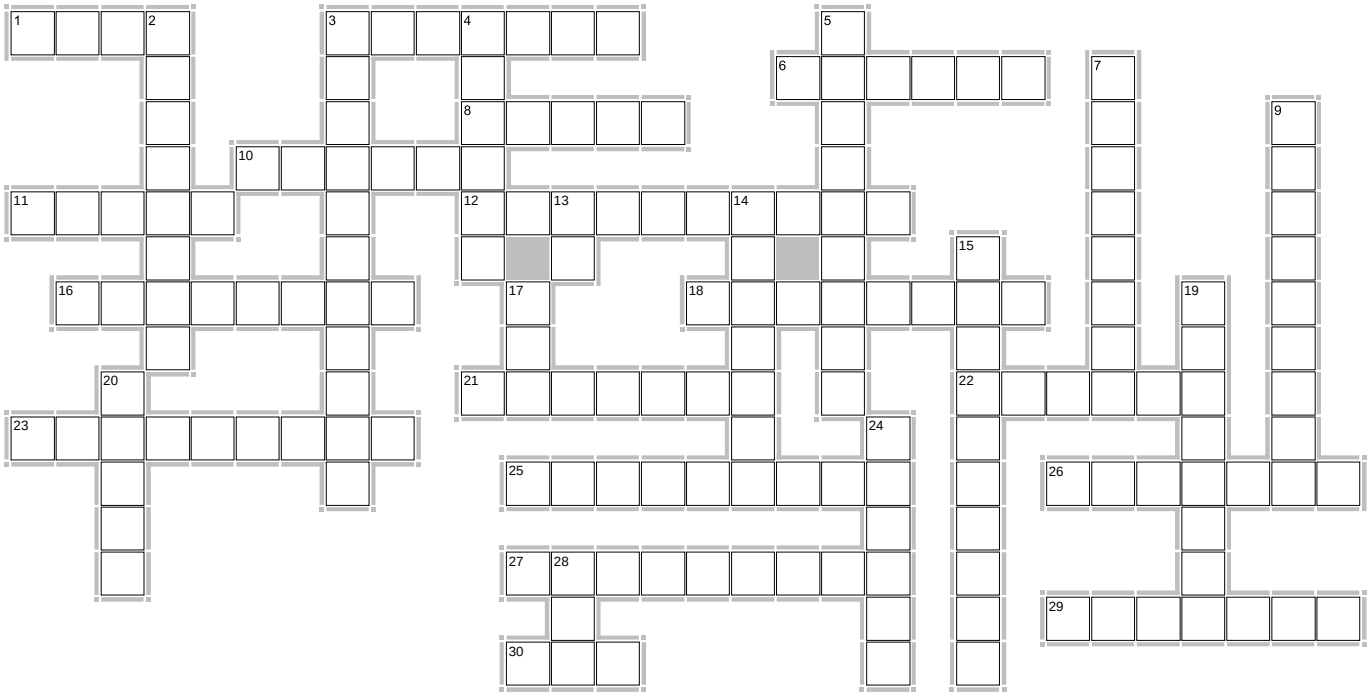

4) Completa el siguiente crucigrama.

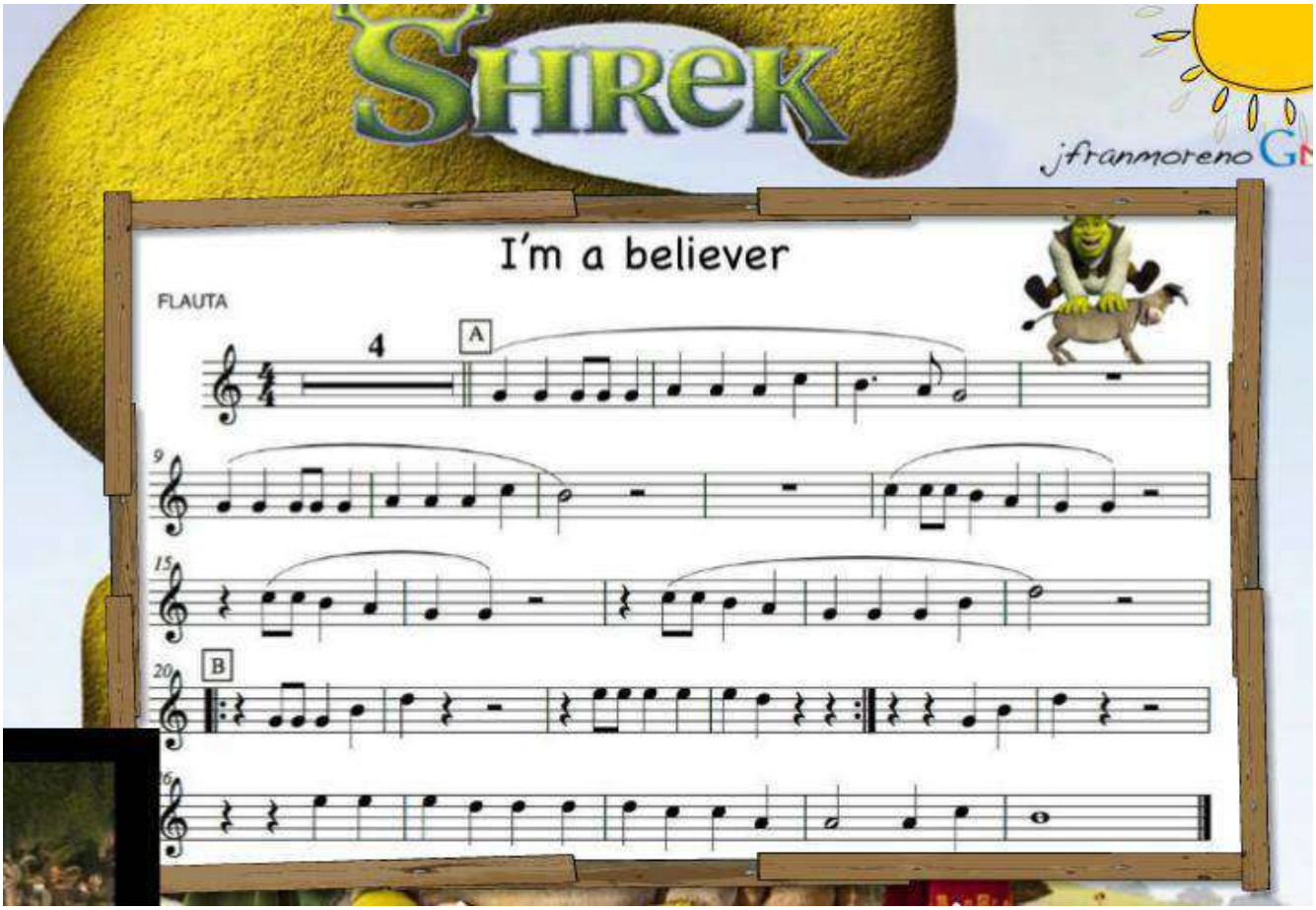
Horizontal

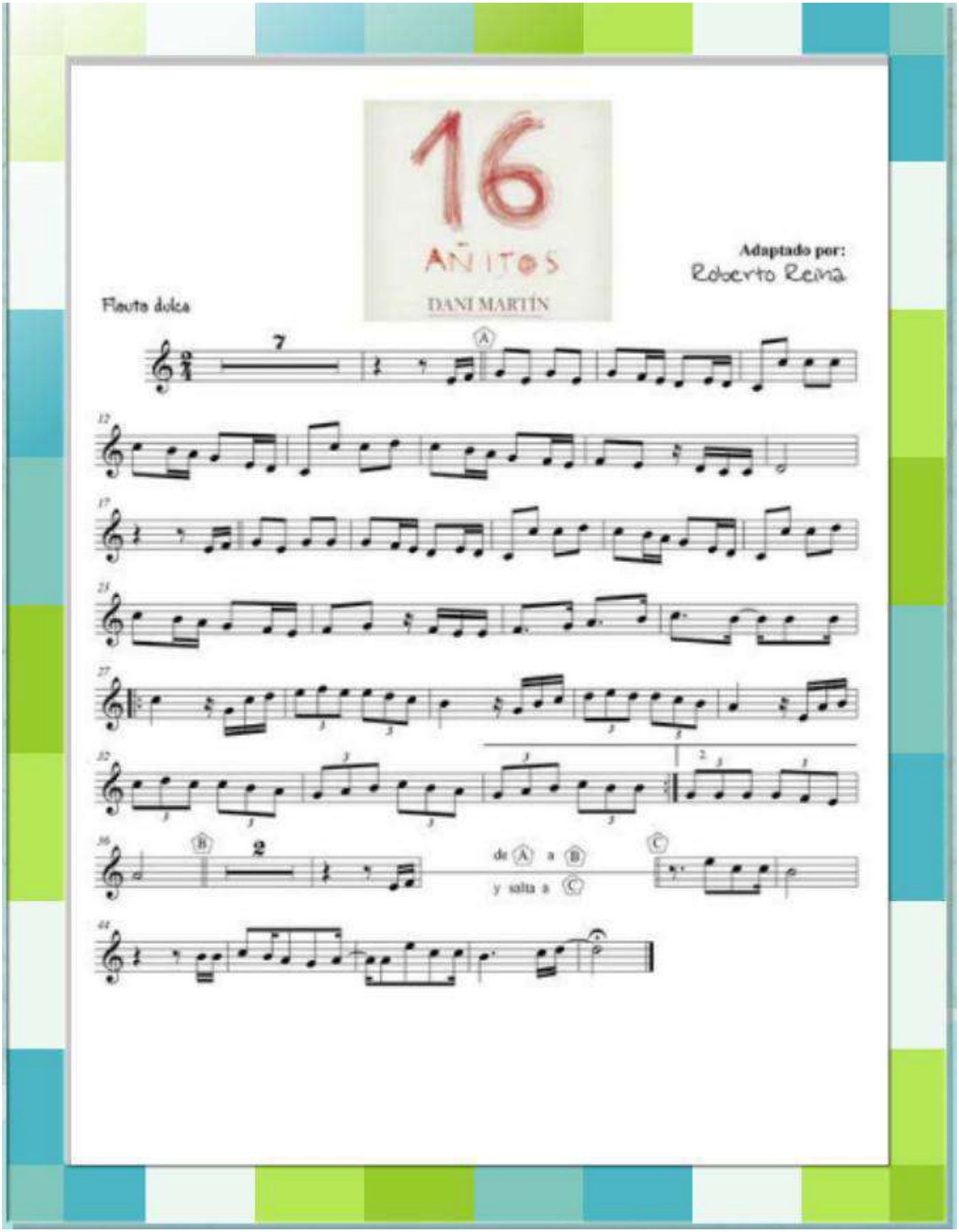
1. Interfaz digital que comunica instrumentos con el ordenador.
3. Autor de la música de "La pantera rosa"
6. Disco de cinco minutos de duración, de unos 18 cm de diámetro. También se llama así al lanzamiento comercial de una canción.
8. Autor de la música de "El Señor de los anillos".
10. Música compuesta expresamente para publicitar un producto.
11. Autor de la música de James Bond.
12. Aparato reproductor de sonido que utiliza discos de vinilo.
16. Tipo de programa música que dio lugar a la música estocástica, utilizando fórmulas matemáticas para componer.
18. Inventor del Gramófono.
21. Tipo de programa musical que permite editar partituras clásicas. También otro tipo que permite editar audio.
22. Inventor del fonógrafo.
23. Aparato de reproducción de sonido que graba los sonidos en un discos de zinc, ebonita o pizarra.
25. Aparato de grabación y reproducción de sonido consistente en un cilindro cubierto de estaño que recogía el sonido con una aguja que dibujaba surcos.
26. Autor de la música de "Psicosis"
27. Tipo de programa o de software musical que sirve para tratar aspectos teóricos de la música.
29. Disco óptico que puede almacenar a partir de 20 figas de información.
30. Cadena de televisión pionera en la emisión de videoclips.
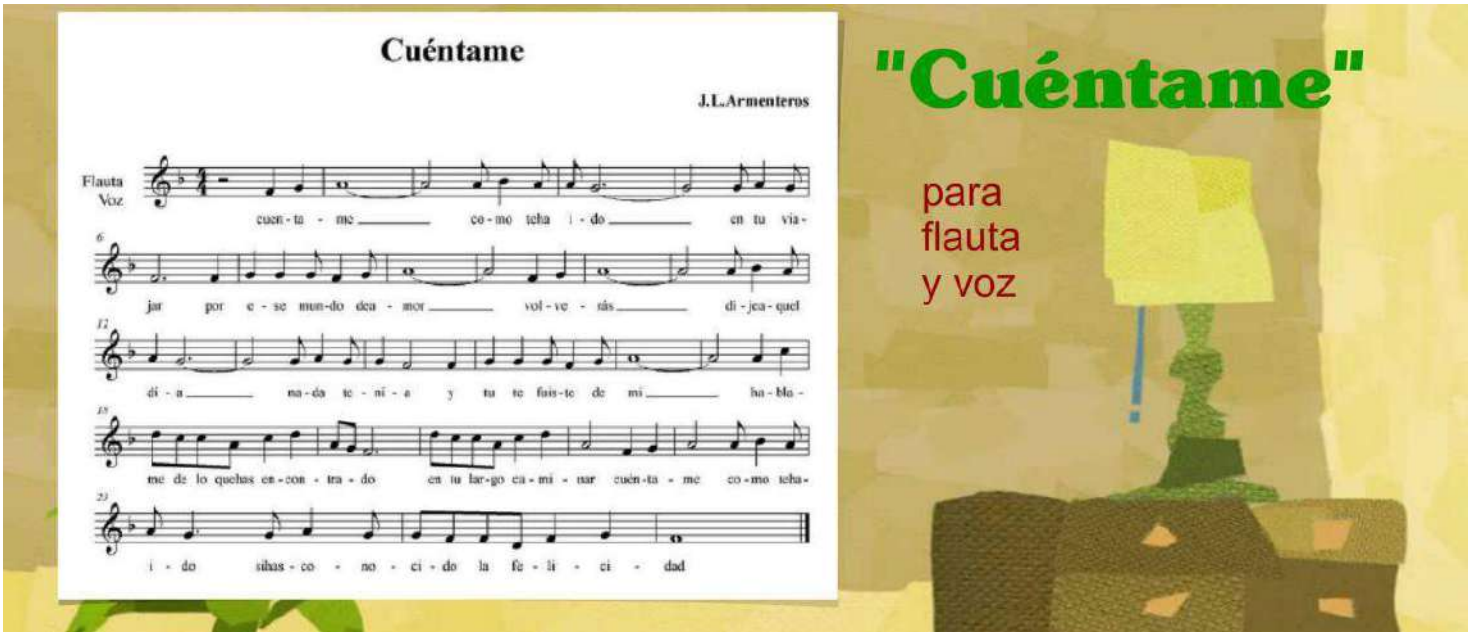
Vertical

2. Conecta millones de ordenadores, permitiendo la circulación de archivos en múltiples formatos.
3. Sistema de grabación y reproducción que utiliza como soporte una cinta magnética.

4. Pequeño estuche de plástico que contiene una cinta magnética con dos bobinas. Sobre la cinta se puede grabar, almacenar y reproducir sonido.
5. Pequeño cortometraje musical pensado para televisión.
7. Autor de la música de "La guerra de las galaxias", "Indiana Jones" o "Harry Potter".
9. Tipo de música cinematográfica que muestra el sonido que aparece en pantalla.
13. Disco compacto que almacena la información de manera digital. Suele tener una capacidad de unos 80 minutos de duración.
14. Autor de la música de "Lo que el viento se llevó".
15. Sistema de difusión de información (y música) en forma de imágenes con sonido, que cuenta con múltiples canales en los que se ubican programas.
17. Disco compacto cuya capacidad de almacenamiento supera los 4 gigas.
19. Lápiz de memoria que utiliza memoria flash.
20. Sistema de difusión de música que consta de una banda AM y otra FM, donde se emiten programas.
24. Autor de la música de "Titánic"
28. Cinta de Casete que dada su calidad digital, aun grabando en una cinta magnética, suele usarse como máster de sonido en la TV.
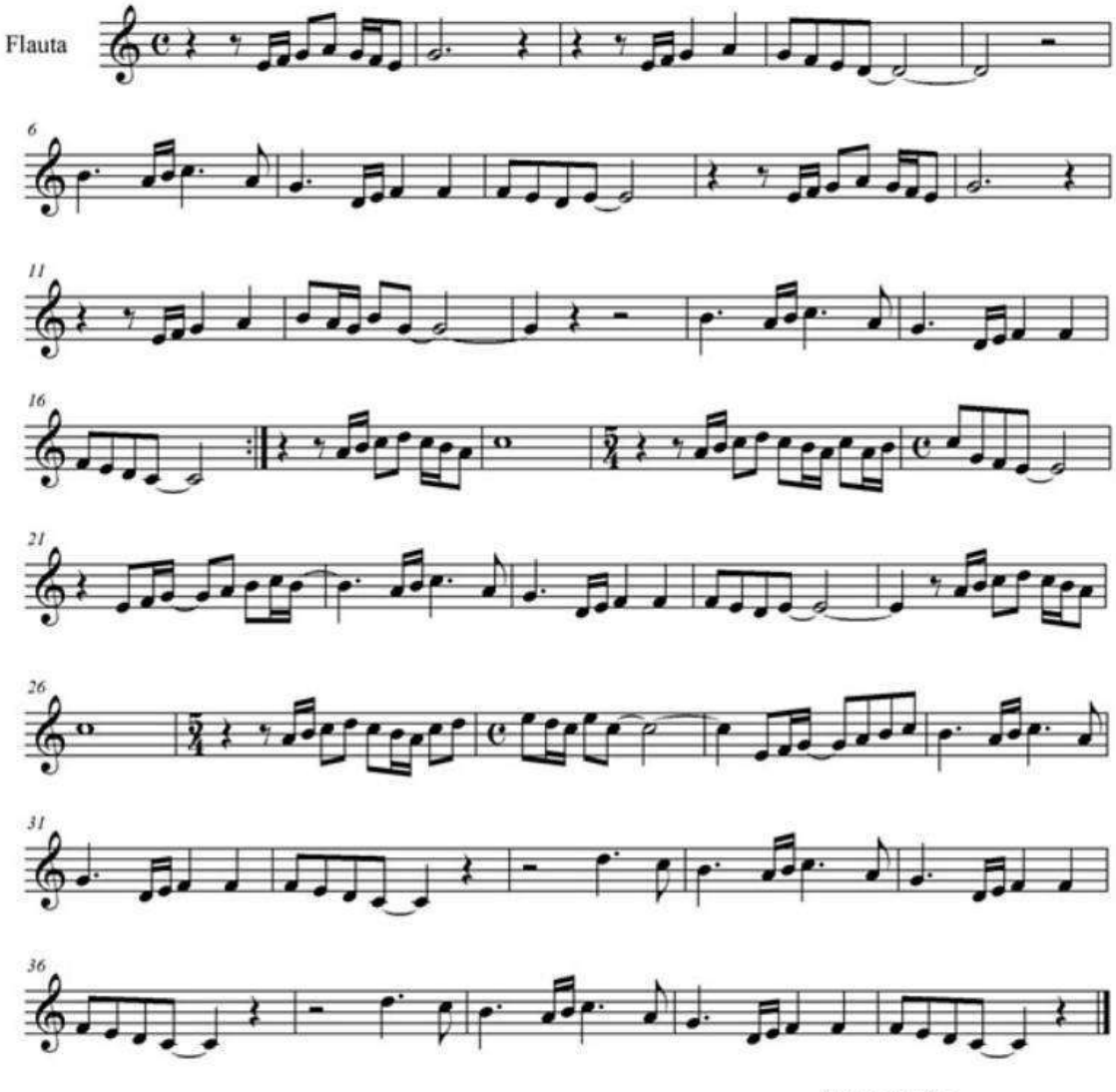

16
AÑITOS
DANI MARTÍN
Adaptado por:
Roberto Reina
Flauta dulce
de A a B
y salta a C

"Chiquitita"
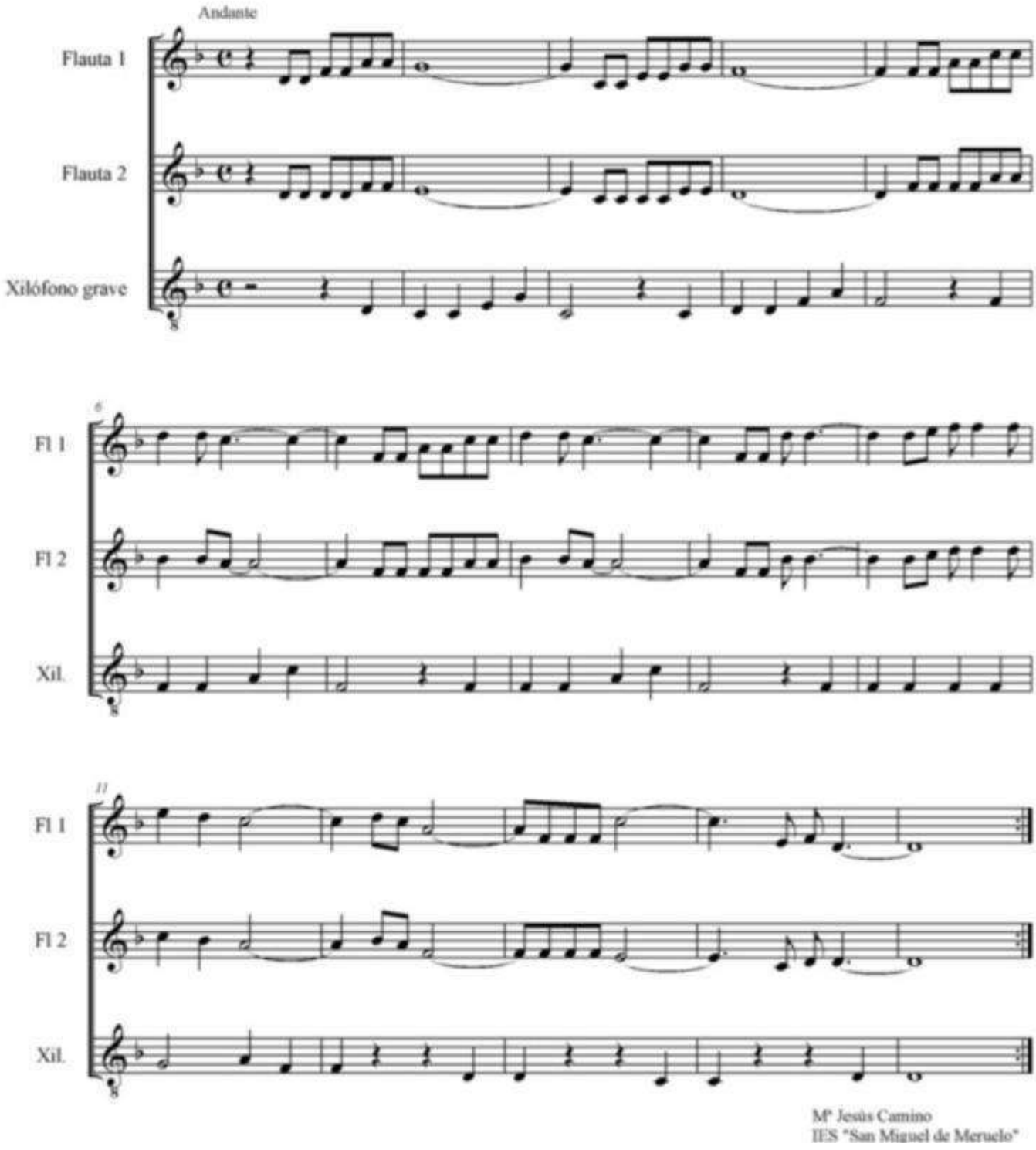
ABBA

Mª Jesús Camino

El Sonido del Silencio

Simon & Garfunkel
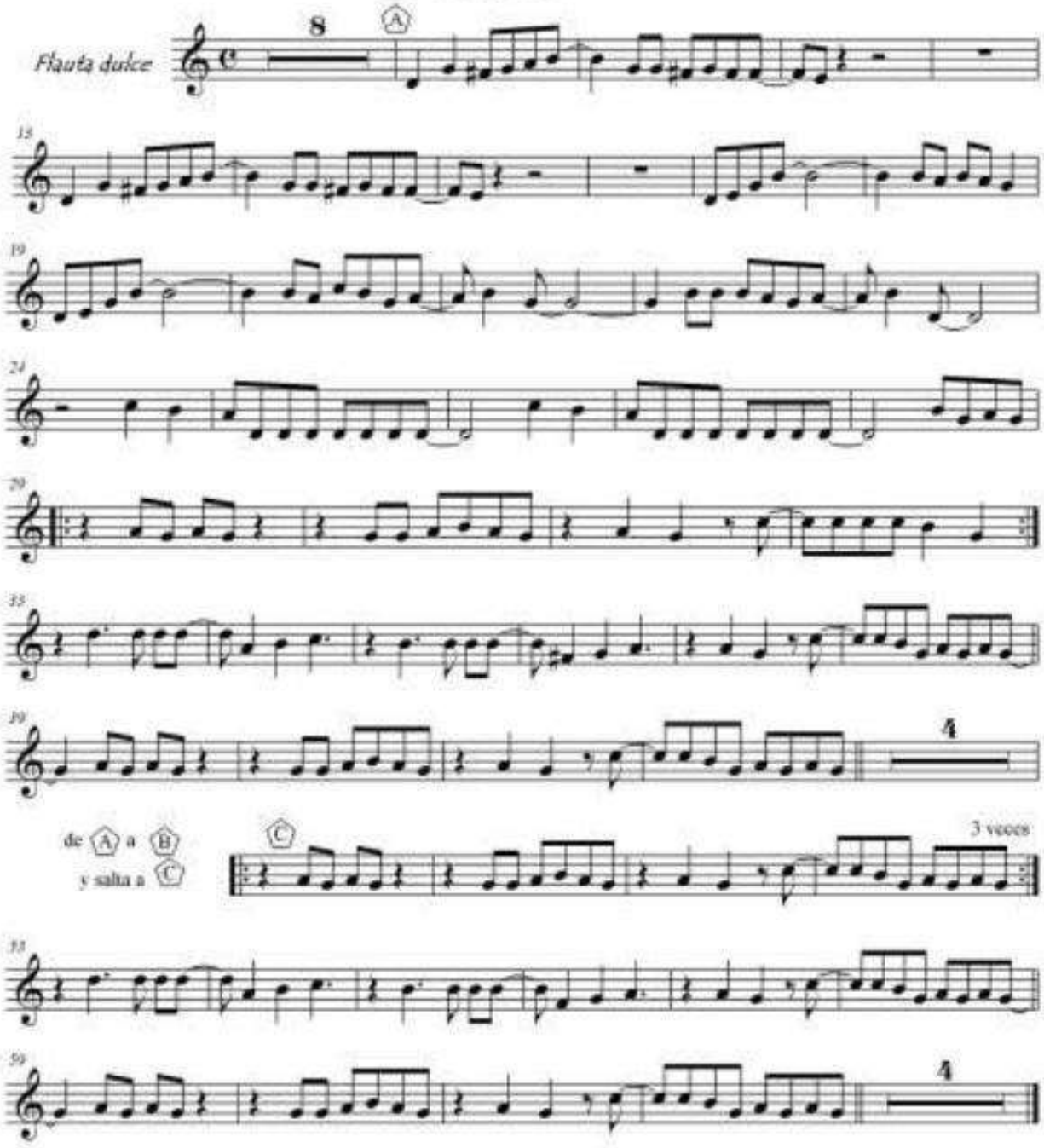

Mª Jesús Camino
IES "San Miguel de Meruelo"

Mamma Mía!

ABBA

Arr.:
Roberto Reina

Índice

Tema 1. La música en la Edad Media

1.1 Grecia Y Roma 1

- Los instrumentos 1
- Características de la música en Grecia 2
- La música en la educación 2

1.2 Edad Media en Europa 3

- La música religiosa 3
  - Características del canto gregoriano 4
- La música vocal profana 5
  - Trovadores y juglares 5
  - Características de la música de los trovadores 6
- El nacimiento de la polifonía 6
  - Polifonía Primitiva (s. IX - XIII) 6
  - Ars Antiqua (s. XII - XIII) 7
  - Ars Nova (s. XIV) 7
- Los instrumentos medievales 8
- La música medieval en España 10
  - La música religiosa 10
  - La música profana 10
  - La polifonía 10
- Ejercicios de repaso 11

Tema 2. La música en el Renacimiento

- La música vocal religiosa 15
- La música vocal profana 17
  - Formas musicales 17

- Música instrumental 18
  - Formas instrumentales 19
  - Instrumentos 19
- El Renacimiento en España 20
  - Música vocal religiosa 20
  - Música vocal profana 21
  - Música instrumental 22

Ejercicios de repaso 23

Tema 3. La música en el Barroco

- La música vocal profana 33
  - La ópera 34
  - Características de la ópera 34
  - Tipos de ópera 35
- La música vocal religiosa 36
  - La cantata 36
  - El oratorio 36
  - La pasión 36
- La música instrumental 37
  - La fuga 37
  - La sonata 37
  - La suite 37
  - El concierto 37
- La danza en el Barroco 39
  - El Ballet de cour 39
  - La Danza de sociedad 39
- El Barroco en España 40

- Música vocal religiosa 40
- Música vocal profana 40
- Música escénica 40

➢ Ejercicios de repaso 41

Tema 4. La música en el Clasicismo

➢ Música vocal profana: la ópera clásica 47
- Ópera seria 47
- Ópera bufa 48

➢ Música instrumental 49
- Principales formas instrumentales 49

➢ La danza en el Clasicismo 51
- El ballet moderno 51
- La danza de sociedad: El minueto 51

El clasicismo en España 52

➢ Música escénica 52
- Ópera 52
- Zarzuela 52

➢ Música instrumental 52
- Música para guitarra 52

➢ Ejercicios de repaso 53

Tema 5. La música en el Romanticismo.

➢ Grandes formas instrumentales 57
- Sinfonía y concierto 57
- Música programática 58
- El poema sinfónico 58

➢ Pequeñas formas 59

- El lied 59
- El piano 59

➢ La ópera romántica 62

- Italia 62
- Francia 62
- Alemania 63

➢ Los nacionalismos 64

- El nacionalismo en los distintos países 64

➢ El Romanticismo en España 65

- Música instrumental 65
- Zarzuela romántica 65
- El nacionalismo español 66

➢ Ejercicios de repaso 67

Tema 6. La música en el s. XX

1. Estilos que evolucionan desde el Romanticismo 75

- Impresionismo 75
- Expresionismo 76
- Nueva sonoridad: Stravinsky 76

➢ Ruptura 77

- Futurismo 77
- Dadaísmo 77
- Dodecafonismo 78

➢ La vuelta atrás: El Neoclasicismo 79

➢ Nuevas corrientes de vanguardia tras las Segunda Guerra Mundial 80

- El serialismo 80
- Música concreta 80

- Música electrónica 80
- Música electroacústica 81
- Música estocástica 81
- Electrónica en vivo 81

➢ Ejercicios adicionales 82

Tema 7. Música y nuevas tecnologías.

➢ Grabación y reproducción de sonido 87

- Historia y técnicas de la grabación 87

➢ Informática musical 91

• Aplicaciones de la informática musical 91

- Software musical 92
- La música en Internet 93

➢ La música en el cine 94

• Evolución de la música cinematográfica 94

- Relación de la música con la imagen 95
- Funciones de la música en el cine 96

➢ La música en la Radio y la Televisión 96

- La radio 96
- La televisión 97
- Música y publicidad 98

➢ Ejercicios adicionales 100

Índice 109