

TEMA VI

Música contemporánea:

A partir de la ruptura que supuso el Impresionismo, cambió el panorama artístico europeo, tanto en el arte como en la música.

INTRODUCCIÓN: Este fenómeno puede reducirse a un término que los historiadores lo llaman “**Disgregación**” del fenómeno artístico. Con ello queremos decir que si hasta entonces había grandes periodos como el barroco o el Romanticismo en el que se integraban todos los artistas de todas las partes, en adelante no va a ser un movimiento que integre a todos, sino que ve a ver varios movimientos que van a convivir al mismo tiempo, y que a la vez, se van a suceder rápidamente por ej, si examinamos en el campo de las artes plásticas, tenemos que hasta 1840 surgen nada menos que estas tendencias: postimpresionismo, Simbolismo, Modernismo, Futurismo, Dadaísmo, Subrealismo, Expresionismo, Fovismo, Nabismo, Cubismo, Arte abstracto, etc, etc. . Pues bien, en el campo de la música sucede algo parecido. Puede decirse que cada gran músico tiende a crear su arte independiente. Además, los diversos estilos se irán sucediendo con gran rapidez y eso dificulta enormemente el estudio de la época. Por otra parte, ya no es posible establecer el paralelismo entre música y arte con la seguridad con que lo hemos hecho hasta ahora. Habrá veces que haya un paralelismo, pero otras no las hay. Una tercera y última característica a tener en cuenta sería que la música deja de ser un fenómeno que se da en ciertas naciones, sino que se internacionaliza, los compositores hacen un arte universal.

El lenguaje musical cambió en : La melodía; que prescinde de la búsqueda de belleza formal y de la efusión lírica, evitando la simetría y la repetición , con grandes saltos intervalicos, denominados “dentados” , (dientes de sierra), evitando el fondo armónico y la I y V. En la Armonía: se tiende a usar acordes de 5, 6, 7, y más notas diferentes , llamados “rascacielos”, son en realidad poliacordes más ricos y más disonantes; los intervalos de estos acordes son disonantes de 4ª , o con total libertad, que den sensación de disonancia y así aumenta la capacidad expresiva y las cadencias no son claras ni lógicas, es decir , melodía y armonía se mueven con cierta independencia. En cuanto a la tonalidad, usa los 12 sonidos de manera libre, borra la diferencia M-m. y la distinción de cromático y diatónico, volviendo a veces a melodías medievales con otro concepto de centro tonal, mezclando tonalidades diversas(bitonalismo) o varias(politonalismo).El Ritmo, son los propios de la vida moderna con influencia extra-europea y del Jazz, también del motete medieval y del gregoriano; huyendo de los ritmos tradicionales explorando 5-7-9-11y13 tiempos y con un cambio continuo de duraciones métricas, ya no es importante el compás, nacen polirritmos y multirritmos. La orquestación , se recupera el contrapunto de la época de Bach, a través de una melodía vigorosa de carácter instrumental, no son melodías, son bloques de líneas conjuntas, con independencia de las voces , de ahí la disonancia. La orquestación, evita el sonido de conjunto, de grandes bloques orquestrales, prefieren que cada inst. destaque su propia personalidad o al menos cada familia, recupera la música de cámara, no existe una orquesta valida, sino que cada compositor la concibe para cada obra. La forma, no hay unas específicas, cada compositor investiga su faceta, busca y crea sus propias formas desde el respeto a las mismas.

1.-Las vanguardias musicales en la 1ª mitad del S.XX. Mientras el impresionismo estaba comenzando el nuevo lenguaje, a la vez se debatían con plena fuerza los últimos reductos de una música ligada al romanticismo; son Mahler(1860-1911) y R. Strauss(1864-1949). Aunque cada uno de ellos con un lenguaje musical opuesto: el lenguaje

musical de Mahler será el de un hombre pesimista, que intuye la catástrofe a donde se dirigía Europa, está lleno de un fuerte expresionismo y de un romanticismo a la vez para expresar su preocupación; en cambio el lenguaje musical de Strauss es optimista, que vivirá en una tradición romántica, aprovechándose de las adquisiciones de Wagner y de Brahms.

Mahler, gran director de orquesta, vivió en Viena, (era hijo de judíos Alemanes). “Soy-solía decir- tres veces apartida: como nativo de bohemia, en Austria; como Austriaco , en Alemania; como judío, en el mundo entero. Un intruso en todas partes , en ninguno deseado. Sus modelos fueron :Wagner y Bruckner, grandiosas arquitecturas formales, expresión de espiritualidad , ecléptico por el contacto permanente con diversas escuelas, de aquí su influencia a Schonberg, Webern, Berg, a destacar entre otras obras. **Canciones para orquesta y las Sinfonías.**(9 sinfonías y la Inacabada 10). Resumiendo, Mahler no es solo una figura representativa del ocaso del romanticismo, sino que es, al mismo tiempo, un artista progresista que, especialmente por el uso consecuente que hace del cromatismo en su armonía, así como por el refinamiento con que maneja los timbres orquestales, puede ser considerado como la figura de transición entre wagner y los compositores atonales de la llamada “Escuela de Viena”(Schonberg, Webern, Berg), a quienes por lo demás supo comprender y apoyar.

R. Strauss, Hizo sus estudios en su ciudad natal, Munich. Al igual que Mahler, Strauss se orienta hacia la dirección de orquesta, gozó de gran prestigio. A partir de 1924 abandonó la dirección de la Ópera de Viena. (la misma que dirigiera Mahler)no acepta ya ningún otro puesto fijo, aunque siguió dando conciertos en todo el mundo. Murió muy anciano.

Puede dividirse la obra musical de Strauss en dos grandes etapas: la primera, está dominada por la composición de poemas sinfónicos y construye la llamada “ la edad filosófica del Músico”; la segunda, “ la edad dramática”(según Claude Rostand),., caracterizada por la creación de óperas. En uno y otro periodo, Strauss , como buen romántico y heredero de románticos, escribe gran cantidad de LIEDER, con piano o con orquesta. Su carrera de compositor se extiende durante 60 años. Los treinta primeros(hasta1915) maravilló al mundo con la originalidad de su obra; los treinta últimos, decepcionó a sus más fervientes admiradores. Salvo muy raras excepciones(las óperas ARABELLA, y CAPRICCIO) todas sus obras maestras fueron escritas antes de 1915, tales como el prodigioso poema sinfónico “las aventuras de Till in Euspiegell. Todos sus poemas sinfónicos tienen un pretexto literario, no son necesarios que el oyente encuentre un hilo conductor, es la esencia puramente musical. En líneas generales , puede decirse de Strauss que es extraño a todas las corrientes, que conoce prodigiosamente su oficio, que no ejerce influencia musical alguna(la influencia de Salomé y Electra, fue dramática) , fascina en el momento que se oye , pero no deja señales profundas.

Impresionismo.

Aplicado a música , comienza e 1887.Es un movimiento pictórico surgido en Francia, que sintetiza en una sola impresión sensible efectos simultáneos de luz , espacio y color: Su nombre fue puramente accidental , porque el Título “IMPRESIÓN” dado Claude Monet a un paisaje expuesto en París 1874, hizo derivar el periodista Louis LEROY la palabra”impresionismo” , como denominación de la nueva escuela pictórica. La característica fundamental de los nuevos pintores impresionistas es que ya no pintaban desde el taller, sino que pintaban al aire libre. Y esta nuevo modo de pintar , hacía ver la naturaleza de un nuevo modo, como era bajo la acción cambiante de un momento determinado de luz. Su iniciador Claude MONET llegó a decir en cierta

ocasión que los” impresionistas cantan como el pájaro canta”, es decir, que los impresionistas pintaban con la mayor espontaneidad.

Las metas musicales son muy parecidas en ambas partes: Así como el impresionismo pictórico nace como una auténtica revolución en que los artistas van a expresar el mundo según ellos lo ven y no guiados por las costumbres del momento, el impresionismo musical va a rescatar a la música de la influencia del romanticismo, especialmente de Wagner, que había impuesto sus sistemas incluso en Francia.

Así: *El pintor pinta lo que ve, “su impresión”, el compositor tiende a suscitar con su música una imagen visual tan fuerte como pueda, por ej. La Mar o Las Nubes de Debussy. * Tanto en música como en pintura, no se pretende destacar el objeto, sino el *impacto*, la *impresión* que produce en nosotros. *En pintura cae la línea, los contornos, en música desaparecen las líneas melódicas; la melodía se convierte en algo fragmentario, creando una atmósfera sonora imprecisa, al igual que la línea en pintura. * En pintura los protagonistas son la luz y el color; Debussy, suprime las armonías tradicionales, por otras no basadas en tonos mayores y menores, sino en escalas raras y no usadas, como la pentatónica, superponiendo varios sonidos que dan una belleza sensual. * La pintura impresionista valora el color por sí mismo, sin ninguna finalidad; el músico impresionista valora el sonido en sí mismo, como color, como objeto de placer; ambas son concepciones estáticas del arte.* El color impresionista surge de la combinación de colores producidos por pinceladas que se sobreponen y dan, de esta manera, un sentido total; el sonido impresionista surge igualmente de sonidos independientes, que pierden su personalidad y, al unirse producen el efecto; esta impresión que se busca es la que se llama disolución impresionista.

Por esto que técnicamente el impresionismo musical tiene influencias modales del *órganum* medieval en su armonía, usa escala de tonos enteros o *exátonas* y *pentatónicas*, melodías *desenfocadas*, es decir, sin una línea y priorización claras, las *disonancias* sin resolver, sobre una nota *que queda sonando*, llamada pedal, se añaden nuevas extrañas a él, falta de secciones cadenciales claras, evitando melodías que se puedan identificar como mayores o menores, usando escalas de origen oriental.

NOTA: Completar con Ravel y Debussy; como compositores franceses del 1er tercio del S.XX

Expresionismo.(Atonalismo)

Es un nuevo concepto de armonía que niega las leyes tradicionales, porque todas las notas son iguales y se pueden relacionar libremente; **esto se denomina atonalidad**. Con ello está muy presente la disonancia y, en consecuencia, la música toma un carácter de tensión y la melodía se hace libre, no tiene lógica armónica. La obra más característica de este periodo es la ópera cumbre del expresionismo, *Pierrot Lunaire* de A. Schönberg, 13-9-1874 en Viena, +13- 7 1951 en Los Ángeles. Fundador de la sociedad privada de conciertos, profesor de composición en Berlín. En 1933 emigra a E.E.U.U., universidad de California. Vio la finalidad del arte y la música con la expresión de la personalidad y la humanidad: “puesto que el arte es el grito de socorro de quienes experimentan en sí mismos el destino de la humanidad...., interiormente, en ellos está contenido el movimiento del mundo; hacia fuera se abre paso sólo el eco: la obra de arte” (1910). Así nace el **expresionismo** con su postura radical, sus contrastes y su pasión, que a menudo raya en la locura. El radicalismo pertenece desde entonces a la esencia de la nueva música en general, evitando todo tipo de equilibrio clásico: “la vía intermedia es la única que no conduce a Roma”(Sátiras para coro, 1925). La estética de Schönberg se dirige de este modo contra la sociedad burguesa, su extremada superficialidad y su doble moral, la acomodación y la apariencia agradable, en defensa de una exigente veracidad, una despierta sensibilidad y una incómoda participación.

“Depende de la progresiva capacidad de análisis del oído para familiarizarse también con los armónicos más lejanos” (tratado de armonía, 1911).

NOTA: completar con Schönberg

Dodecafonismo.

O música SERIAL, que SCHÖNBERG definió como composición de doce sonidos sin relación entre ellos. El dodecafonismo consiste en componer una música partiendo de los doce sonidos de la escala cromática, colocados en una serie; esta sufrirá tres cambios, llamados: **retrogradación, inversión y retrogradación de la inversión**. El resultado sonoro se parece a lo que hemos llamado ATONALISMO. La serie, está condicionada por unos fenómenos temáticos. En la construcción dodecafónica ortodoxa no se puede repetir un sonido si antes no se han oído todos los demás de la serie, solo el orden de sucesión de los sonidos es importante, sin considerar el registro de los mismos: la inversión consiste en hacer que cada intervalo conserve su denominación y clasificación, cuando se trate en dirección opuesta a la “serie básica u original”.

Una vez conseguida la serie Básica u Original con los 12 sonidos de la escala cromática organizados en el orden que el compositor considere, las inversiones a realizar son: 1.- Inversión de la Serie Básica Original en “movimiento contrario o de espejo”. 2.- Inversión de la Serie Básica u Original en “movimiento retrogrado o cancrizante”. 3.- Inversión en movimiento retrógrado o cancrizante de la inversión de la Serie Básica u Original en movimiento contrario o de espejo (se refiere a la 1ª). Con ello tenemos cuatro formas de la serie que pueden ser transportadas a diferentes grados de la escala cromática; en otras palabras, cada forma de serie puede empezar con 12 sonidos distintos lo que nos proporciona 48 posibles modelos de la serie.

Surgió a principios de los años 20 en Viena. Allí se dan las revoluciones de pintores como Kandinsky y Kokoschka, el arquitecto Loos, el escritor Kafka y el psicoanalista Freud; se crea entre ellos un círculo donde se ponen en común ideas revolucionarias, entre ellas está de la música “SERAL” o DODECAFONISMO.

Esta revolución iniciada por SCHÖNBERG, fue seguida de inmediato por sus alumnos y compositores: Alban BERG y Antón WEBERN, se les denomina con el nombre “Escuela de Viena”, sus obras se imponen con dificultad en los auditorios del S. XX, pero marcan definitivamente la música, puesto que fue seguida por numerosos alumnos en todo el mundo.

Nota: si hay espacio hablar de los tres; **Schönberg, Berg, Webern**

Schönberg, (visto)

Berg: (1885-1935). En un principio, la Sexta y la Novena Sinfonía de Mahler, ejercen una profunda influencia sobre el joven músico. Pero pronto va a desarrollar su personalidad. En la obra de Berg pueden distinguirse dos periodos: A) el 1º se caracteriza por la explotación, muy libre de un atonalismo expresivo, la cumbre de este periodo es “WOZZECK”. B) Y el 2º se caracteriza ya, por la utilización del método serial de Schönberg, destacando “concierto para violín”.

Webern: (1883-1945) la originalidad del estilo de Webern radica en la desintegración de la melodía, de la armonía, del ritmo, del timbre. Sus obras como “Seis Bagatelas” op. 9 para cuarteto y las “Cinco piezas para orquesta” se distinguen además de ser atonales, por su concisión y brevedad (algunas piezas no tienen más de 6 compases, unos 20´). En líneas generales la corriente dodecafónica siempre ha sido mal aceptada por el gran público y por una parte del mundo musical. Los maestros de la cultura nazi, la condenaron como “judeo-bochevique”; los músicos soviéticos oficiales, la condenaron como “formalista”. Una gran parte de la crítica la juzgaba, intelectual, incomprensible, destructora. El fracaso del dodecafonismo puede ser atribuido entre otras a las siguientes causas: 1.- Después de más de medio siglo de las primeras obras seriales, la

mayor parte de la música que se consume en el mundo occidental sigue siendo tributaria del sistema tonal. Es verdad que esta música no es representativa del pensamiento musical contemporáneo, pero todos vivimos inmersos en un baño de tonalidad. De ello que el dodecafonismo esté aislado es un gusto para especialistas. 2.- Por su radicalismo, el método no permite la vuelta atrás. Pero fija dos límites a la evolución de la polifonía: la complejidad de la escritura(y, por tanto de la ejecución y de la inteligibilidad) y el agotamiento de las permutaciones posibles entre 12 sonidos. Más allá, la historia de la polifonía ha de terminar. Sabemos que hemos de morir , pero no queremos saber la fecha en que ha de cumplir el plazo. 3.- El oyente medio se extravía por el empleo de los grandes intervalos(superiores a la 8ª) y, por tanto carece de puntos de apoyo para su memoria e imaginación. NOTA: si el dodecafonismo serial ha fracasado en tanto que sistema universal y colectivo(Schönberg fue demasiado lúcido para pensar que alguna vez pudiera verlo), al menos es un método ejemplar de reflexión musical, una “excelente base de operaciones” para la conquista de territorios desconocidos.

Nacionalismo.

Se entiende por Nacionalismo el resurgimiento en música, de una serie de naciones que habían estado más o menos al margen de la creación musical. En general , comprenden los países de la periferia de Europa, tales como Rusia, Escandinavia, Hungría, Inglaterra, España y Estados Unidos.

Se divide en dos grandes periodos = el 1º surge en pleno Romanticismo y dura hasta 1900; el 2º periodo , dura prácticamente hasta mediados del S. XX y es el que se da en Hungría y sobre todo en España. Tiene su origen en el romanticismo y nace del interés muy típico de la época , por lo folclórico , por lo antiguo, y por las esencias de cada pueblo. En general podríamos resumir entre otras las siguientes cualidades: 1.- Búsqueda de la esencia de un pueblo a través del folclore(como manera de expresarse cada nación). 2.-El tema central ya no va a ser la sonata y la fuga u otro tipo de formas que son la expresión de la sociedad aristocrática, intelectual e internacional sino que va a ser la danza y de la canción folclórica ; que son dos tipos de expresión popular y nacional. Incluso cuando se aceptan formas como la sinfonía se cambian con su pintoresquismo y con un lenguaje totalmente individualista. 3.- En unos casos el Nacionalismo musical implica un sentimiento de rebelión política, como es el caso de centroeuropa, donde estos países habían sido subyugados por el imperio austrohúngaro, o en el caso de Rusia, donde la situación cultural no había permitido la expresión del pueblo. En otros casos el nacionalismo implica un sentimiento de inferioridad del que se quiere salir creando una gran música nacional que se asemeje con otras naciones, como sucede en España.4.- Hay que distinguir entre el 1er nacionalismo donde se sigue una línea más folclórica (más directamente inspirada en el folclore), y el 2º nacionalismo donde es más independiente y creativa, (dejando a un lado el folclore) como el de B. Bartok.5.-El recurrir al folclore, lleva a estos músicos a lenguajes muy nuevos ya que a veces se basa en escalas y armonías lejanas del mundo occidental, por ej. Rusia.6.- Y también esta folclore, lleva una espacial riqueza melódica, en la que, por otra parte , sigue una de las cualidades de la música romántica.

En Rusia S. XIX se forma una importante escuela con dos orientaciones: una es la que entronca con la música popular y tradicional sacando de ella toda su temática;(“grupo de los 5” = Cui, Bakakirev, Borodín, Musogsky, Rimsky-Korsakov), y otra la que se adscribe a los principios románticos occidentales(Tchaikovsky, Rubistein).

La escuela Escandinava hay que destacar al noruego GRIEG, al sueco BERWALD, al danés NIELSEN, al finlandés SIBELIUS, a los bohemios(Cecos) SMETANA y DVORAK, al húngaro B. BARTOK, en Inglaterra Eduward ELGAR y Frederick DELIUS. En España podemos resumir como los 4 más representativos de la 1ª fase:

Pedrell, Albeniz, Granados y Sarasate; la 2ª fase del nacionalismo español : Falla, Conrado del Campo, J. Turina, Julio Gómez, Jesús Guridi.

Nota completar con :**Falla , Bartok y los rusos**

Falla. (1876-1946).

A) Pasa por todas las fases del Nacionalismo, el fácil “zarzuela”, y el selecto “Concierto para clave”. Hoy está considerado el más grande compositor español del S.XX, si bien este reconocimiento no vendrá hasta después de su muerte. El público español tardará en asimilar su música : no parecía a la gente tan directamente popular como lo es ahora. B) El gran maestro de Falla es Pedrell , que va a ser quién trasforme su estilo, y bajo su influencia va a emprender la 1ª obra de importancia, como es la ópera titulada:”La vida breve”, no es un producto derivado de la Zarzuela, es un autentico drama lírico, dotado de una unidad magníficamente orquestada, y que participa plenamente del “ Verismo”, entonces dominante en la ópera franco-italiana. En esta obra hay muy poco dato folclórico directo (las danzas y la escena flamenca nada más)y mucho de lo que se ha dado en llamar”el folclore imaginario”C) Durante su estancia en París,(el estallido de la 1ª Guerra mundial , le hace abandonar la capital francesa y regresar a Madrid) da a conocer o sacar a la luz las siguientes obras: Cuatro piezas musicales, Tres melodías, Las siete canciones populares españolas, y las Noches en los Jardines de España .D) En 1914, al estallar la guerra y venir a Madrid(1914-1921) , Falla estrena aquí : El Amor Brujo”, El Sombrero de tres picos”, y la “Fantasía Bética”.E) Por problemas de salud, Falla abandona Madrid hacia 1920 y se instala en Granada, de donde no saldrá, salvo algún viaje ocasional, hasta su marcha definitiva de España. En Granada se relaciona con un grupo reducido de intelectuales y entre otros , con García Lorca. Por entonces , surge “ El Retablo de Maese Pedro”.F)La fecha de la composición “SUITE DE BOHEMENAIES” (1939) indica que la guerra civil estalla, la pasa en granada y al final de la guerra acepta una invitación de Buenos Aires para dirigir una serie de conciertos, y ya no vuelve vivo. Su marcha se debe a motivos prácticos. En B. Aires trabajará intermitentemente en La Atlántida. Morirá en 1946.G) Pese a la parquedad relativa del número de sus composiciones, Falla fue más respetado que estimado por la crítica. H) Resumiendo, su obra podía estar dividida en los siguientes periodos:* El primer periodo comenzaría con “La vida breve”, basada esencialmente en elementos folclóricos elevados a categoría artística(A este mismo nivel compone” cuatro piezas españolas” y” canciones españolas”).* El segundo periodo lo compondrán las obras como “el Amor Brujo”(1915), “Noches en los jardines de España” y “El sombrero de tres picos”: estas tres son fruto de un periodo en que la esencia folclórica andaluza llena todo su pensamiento musical. El Amor brujo, La Andalucía trágica; El Sombrero de tres picos, la Andalucía campesina; Las Noches en los Jardines de España; la Andalucía nostálgica y poética. * El tercer periodo, lo compondrán “Retablo de Maese Pedro”(1923), “Concierto para clave”. En este tercer periodo Falla pasa del folclore más o menos pintoresco de la vieja Andalucía a tratar, y que tanto entusiasmará a la generación del 98.

Desde la 1ª guerra mundial

Neoclasicismo.

A partir de la 1ª guerra mundial (1917) , surge un movimiento musical de gran resonancia; el denominado Neoclasicismo, que busca sobre todo “La música bien sonante”, agradablemente bella. Sus elementos generales son: a) Búsqueda de la belleza, recuperando la Melodía. b) Vuelta al Barroco y Clasicismo, en sus formas musicales tales como: concierto, suite , sinfonía, etc. c) Huida del cromatismo, de las

emociones, de las grandes orquestas. d) textura transparente , riqueza colorista orquestal Las consecuencias en toda Europa y América, fueron rápidas, hicieron suyas las modas y los gustos musicales del momento, de claro carácter hedonístico, que coinciden con los planteamientos que se integran en esta corriente, como es la influencia del “Music-hall, músicas de cabaret y de circo , la presencia de Norteamérica y lo negro a través del Jazz, así : Francia inspiró la música del grupo de los seis (Milhaud, Auric, Honegger, Tailleferre, Poulenc y Durey). En España la “generación del 27”(grupo de Madrid, de Barcelona y del resto de España. En Alemania “música utilitaria”(Hindemith, K. Weill, Carl Orff) etc....**Aquí Hablar de Stravinsky, Mahler y Strauss**

Stravinsky.(1882-1971).
A finales de 1908, DIAGHILEV, gran aficionado al arte y organizador temas de la vieja música castellana, buscando ese ascetismo tan típico de las esencias castellanas de conciertos, al oír en San Petersburgo(la patria chica de Stravinsky) las obras de un joven discípulo de Rimsky –Korsakov, como Stravinsky, se sintió tan impresionado por la última composición “Fuego de artificio” que le encargó la partitura”El pájaro de fuego”para la compañía de ballet rusos. Su estreno (1910) le hizo célebre inmediatamente en el mundo. El resplandor provocado por “El pájaro de Fuego” todavía perdura. La personalidad del pequeño músico ruso, triste, frío, aplicado, fascinó al mundo musical. Al oír Debussy por 1ª vez esta obra dijo: “ de viejo será insoportable, es decir , que no soportará ninguna música, pero por el momento es mandito”. Un año más tarde, en 1911, los Ballet rusos montan “Petrusca”, esta obra, es muy diferente a la anterior, pero seductora en la misma medida. Petruska, es un inmenso guiñol, animado por una partitura insólita, en el que se integran con un virtuosismo asombroso, canciones populares, estribillos y músicas de las calles, la politonalidad, la polirritmia, y los timbres muy diferentes son procedimientos de disociación nuevos para la época. El público y los músicos quedaron tan deslumbrados, que nadie encontró nada que decir contra la mezcla de ritmos, tonalidades, etc.

La tercera obra maestra de Stravinsky, es “La consagración de la Primavera”, que no fue aceptada tan fácilmente. Esta obra son unos” cuadros de la Rusia pagana” que se inspiran en una creencia milenaria según la cual , la vida nace de la muerte, esta es la obra maestra de Stravinsky. Después de la Consagración de la Primavera, Stravinsky, influenciado por Schönberg, abandona el estilo que le hace uno de los más grandes del S.XX, para adoptar un estilo más lineal, desnudo, una instrumentación ascética. Después de esta mutación continua siendo original, con cierta tendencia a la provocación , anexiona el Jazz en la “Historia del Soldado; en Francia, se hace defensor de la tradición occidental; En su “ Misa”, se refiere a los polifonistas Flamencos; en su “Pulcinela”, al barroco italiano; en el “Concierto para piano , a un Bach imaginario; quizás la mejor obra de(1922-1953) este periodo sea la “Sinfonía de los Salmos”. A partir de 1953 y hasta su muerte (1971), se convierte en un academicista, adopta los métodos seriales con una habilidad admirable- Stravinsky sentía horror por la música dodecafónica- . Pero se produce la más extraña conversión: dos años después de la muerte de Schönberg, al oír el “Cuarteto op. 22” para violín ,clarinete, saxo de Webern. Su “Canticum Sacrum”, su “Réquiem”, son obras donde el horrible martilleo de las sílabas latinas y la agresiva complejidad de la polifonía someten al oyente a una tortura insoportable. Lo que sí es evidente es que Stravinsky demuestra una vez más su capacidad de adaptación y su extraordinaria maestría, doblegando la escritura serial a su voluntad.

Resumiendo: puede decirse que la mayor parte de los músicos que comenzaron su carrera entre las dos guerras han rendido culto a Stravinsky.

Serialismo.

Además de la serie dodecafónica, se pueden serializar todos los demás parámetros sonoros, no solo se utilizan en un orden determinado o seriado las alturas sonoras, sino también las duraciones, matices, timbres, intervalos, etc.,

Después de la 2ª guerra mundial, surgen en Europa dos auténticas revoluciones musicales debidas a las aportaciones de la ciencia; la MÚSICA concreta y la electrónica. Al mismo tiempo otros músicos encuentran formas nuevas de hacer música se llama : el “Serialismo Integral” que es una manera de ordenar en una serie de sonidos compuestos según el sistema dodecafónico, a todos los demás elementos sonoros: ritmos, timbres, intensidades, dinámicas, pulsaciones, etc.,...”equivalencia de todos los elementos de una composición, ordenado previamente el material. El modelo adoptado es el pensamiento serialista de Webern: a) La duración (secuencias rítmicas y métricas) b) La intensidad (dinámicas, ordenadores) c) el timbre (valores rítmicos ordenados serialmente).

Siguen rápidamente a Webern: Messiaen, Boulez, Stockhausen.

Atonalismo. (en las artes plásticas y literarias = expresionismo).

Es el 2º movimiento hacia la modernidad, su inventor fue Arnold Schönberg, uno de los compositores más influyentes de la música del S. XX, su técnica consiste en : 1.-Un nuevo concepto de Armonía que niega las leyes tradicionales. Todas las notas son iguales y se pueden relacionar libremente, no hay unas más importantes que otras. 2.- Ello lleva a una presencia continuamente de la disonancia. 3.- La melodía es libre; no tiene lógica armónica. Está compuesta de saltos muy grandes, frecuentemente en forma de dientes de sierra. 4.- La música no se somete a ninguna forma.

En resumen es un sistema de escritura musical basado en el abandono de las reglas de la tonalidad, no existe , tónica ni subdominante, etc, que ejerzan atracción sobre los demás sonidos, no se analizan las obras desde el punto de vista tonal, son disonancias en todos los grados de la escala cromática sin limitaciones , no hay límites en los acordes, el atonalismo puede incluir los 12 de la escala temperada, es la neutralización de los sonidos verticales y horizontales, es decir , cuando suena una nota no se puede volver a oír hasta que no quede neutralizada.

Debussy. (1862-1918)

El francés Debussy, ocupa un lugar importante en el panorama musical internacional. Está considerado como el fundador del Impresionismo musical, si bien , es un continuador de la tradición de su país y haya merecido el dictado de “ clásico entre los modernos. En líneas generales, lo esencial del aporte técnico de Claude Debussy, podría resumirse en lo siguiente: A) **En el terreno armónico**, emplea muy diversas escalas modales, aparte de los tradicionales modos Mayor y Menor de la armonía tonal clásica; el empleo de acordes por su puro valor sonoro, y no por su función dentro de un contexto tonal. No existen diferentes acordes, sino timbres, estos se encadenan a tonos alejados, por el pantonalismo o ciertos agregados sonoros, o por el empleo de escalas modales equivocadas. B) **En cuanto a la melodía**, Debussy , suprime toda estructura simétrica, (toda construcción melódica, dividida en frases, con un nº de compás fijo 4+4,8+9,). C) **En cuanto a las formas**, opta por construcciones innovadoras. Por ejemplo, hace descubrir el timbre puro como material temático; el empleo de la notación rítmica: lo que va a hacer suprimir el encasillamiento, va a recuperar los movimientos vitales, y favorecer la poliritmia..

Sus obras se dividen en : la música de cámara: “ **Cuarteto para cuerda op. 10**”; la música de piano: **Claro de Luna, Estampas, Preludios**; y la música de orquesta :**Preludio a la siesta de un Fauno**

Ravel.

La opinión general, es situar a Debussy como a Ravel y a la mayor parte de la música francesa dentro de la misma corriente” Impresionista”. Pero son dos personalidades singulares. Es legítimo hacer una comparación de estos dos contemporáneos, compatriotas, a los que tantas cosas les unen como les separan: Lo que les hay en comun, la estética francesa simbolista, el horror a la redundancia, el gusto por lo exótico, la búsqueda de sonoridades nuevas, armónicas e instrumentales, los dos se oponen al wagnerismo, al franckismo, al formalismo de la scola. Los dos sienten curiosidad por las cosas raras como: Música, poesía, objetos, platos cocinados. El uno y el otro son reservados, sensuales, refinados, admiran a los compositores franceses, el arte oriental , a los poetas simbolistas, Edgard POE.

Peor lo que les diferencia, tanto el carácter como el estilo:

Debussy , es más inteligente pero de carácter menos firme, se deja influir de los demás, un tanto amoral, se forma al azar, en los cafés de la bohemia, en ambientes aristocráticos(MOSCÚ, FLORENCIA); se dice discípulo de Masenet. Su sensibilidad musical nos hace recordar , lo opaco, la transparencia o el reflejo, las líneas difuminadas. Es un experimentador siempre insatisfecho.

Ravel , es moralmente más austero y muy difícil de dejarse llevar por los demás, desarrolla su personalidad dentro de un ambiente familiar de burgueses cultivados y acomodados, se dice discípulo de Debussy. Su sensibilidad musical nos hace recordar, el cristal, la luz viva, la precisión del rasgo; es un constructor minucioso, que conoce a fondo los materiales que utiliza. **Ravel**, hijo de madre vasca, es un músico muy ligado a España, con muchas obras inspiradas en nuestro país. Puede decirse que su impresionismo no es tan claro como el de Debussy; está directamente relacionado con la estética impresionista, peor la estética impresionista no define, totalmente el estilo de Ravel. Como no tenía ideas preconcebidas, fue accesible a todas las influencias, sin perder jamás su originalidad. Así , acepta, elementos folclóricos españoles , elementos del Jazz, que se estaban poniendo entonces de moda en toda Europa, elementos de Faure, de Debussy, De Chabrier, de Satie, de Stravinski. Es sabido que fue uno de los más prodigiosos orquestadores de todos los tiempos,(Sherezade, rapsodia Española, Dafnis, El Vals), en el piano , llega al límite de las posibilidades instrumentales, haciendo fluir sobre el teclado colores desconocidos(Juegos de Agua, Espejos, Gaspard en la Noche, Valses Nobles y Sentimentales, El Tambeau de Couperin). Como armonísta ,se sometió a los rigores del contrapunto. Llega incluso a subrayar la progresión lineal de las “voces” con una politonalidad agresiva. Resumiendo, Ravel lo concebía todo. Hace fructificar la herencia manteniéndose en vanguardia. En reacción contra todos los “ISMOS” busca la desnudez, la línea pura, las aristas vivas, la disonancia, etc....

Falla. 81876-1946).

A) Pasa por todas las fases del Nacionalismo, el fácil “zarzuela”, y el selecto “Concierto para clave”. Hoy está considerado el más grande compositor español del S.XX, si bien este reconocimiento no vendrá hasta después de su muerte. El público español tardará en asimilar su música : no parecía a la gente tan directamente popular como lo es ahora. **B)** El gran maestro de Falla es Pedrell , que va a ser quién transforme su estilo, y bajo su influencia va a emprender la 1ª obra de importancia, como es la

ópera titulada: "La vida breve", no es un producto derivado de la Zarzuela, es un auténtico drama lírico, dotado de una unidad magníficamente orquestada, y que participa plenamente del "Verismo", entonces dominante en la ópera franco-italiana. En esta obra hay muy poco dato folclórico directo (las danzas y la escena flamenca nada más) y mucho de lo que se ha dado en llamar "el folclore imaginario". C) Durante su estancia en París, (el estallido de la 1ª Guerra mundial, le hace abandonar la capital francesa y regresar a Madrid) da a conocer o sacar a la luz las siguientes obras: Cuatro piezas musicales, Tres melodías, Las siete canciones populares españolas, y las Noches en los Jardines de España. D) En 1914, al estallar la guerra y venir a Madrid (1914-1921), Falla estrena aquí: El Amor Brujo, El Sombrero de tres picos, y la Fantasia Bética. E) Por problemas de salud, Falla abandona Madrid hacia 1920 y se instala en Granada, de donde no saldrá, salvo algún viaje ocasional, hasta su marcha definitiva de España. En Granada se relaciona con un grupo reducido de intelectuales y entre otros, con García Lorca. Por entonces, surge "El Retablo de Maese Pedro". F) La fecha de la composición "SUITE DE BOHEMIENAIES" (1939) indica que la guerra civil estalla, la pasa en Granada y al final de la guerra acepta una invitación de Buenos Aires para dirigir una serie de conciertos, y ya no vuelve vivo. Su marcha se debe a motivos prácticos. En B. Aires trabajará intermitentemente en La Atlántida. Morirá en 1946. G) Pese a la parquedad relativa del número de sus composiciones, Falla fue más respetado que estimado por la crítica. H) Resumiendo, su obra podía estar dividida en los siguientes periodos: * El primer periodo comenzaría con "La vida breve", basada esencialmente en elementos folclóricos elevados a categoría artística (A este mismo nivel compone "cuatro piezas españolas" y "canciones españolas"). * El segundo periodo lo compondrán las obras como "el Amor Brujo" (1915), "Noches en los jardines de España" y "El sombrero de tres picos": estas tres son fruto de un periodo en que la esencia folclórica andaluza llena todo su pensamiento musical. El Amor brujo, La Andalucía trágica; El Sombrero de tres picos, la Andalucía campesina; Las Noches en los Jardines de España; la Andalucía nostálgica y poética. * El tercer periodo, lo compondrán "Retablo de Ámese Pedro" (1923), "Concierto para clave". En este tercer periodo Falla pasa del folclore más o menos pintoresco de la vieja Andalucía a tratar, y que tanto entusiasmará a la generación del 98.

Stravinsky. (1882-1971).

A finales de 1908, DIAGHILEV, gran aficionado al arte y organizador temas de la vieja música castellana, buscando ese ascetismo tan típico de las esencias castellanas de conciertos, al oír en San Petersburgo (la patria chica de Stravinsky) las obras de un joven discípulo de Rimsky-Korsakov, como Stravinsky, se sintió tan impresionado por la última composición "Fuego de artificio" que le encargó la partitura "El pájaro de fuego" para la compañía de ballet rusos. Su estreno (1910) le hizo célebre inmediatamente en el mundo. El resplandor provocado por "El pájaro de Fuego" todavía perdura. La personalidad del pequeño músico ruso, triste, frío, aplicado, fascinó al mundo musical. Al oír Debussy por 1ª vez esta obra dijo: "de viejo será insoportable, es decir, que no soportará ninguna música, pero por el momento es mandito". Un año más tarde, en 1911, los Ballet rusos montan "Petrusca", esta obra, es muy diferente a la anterior, pero seductora en la misma medida. Petruska, es un inmenso guiñol, animado por una partitura insólita, en el que se integran con un virtuosismo asombroso, canciones populares, estribillos y músicas de las calles, la politonalidad, la polirritmia, y los timbres muy diferentes son procedimientos de disociación nuevos para la época. El público y los músicos quedaron tan deslumbrados, que nadie encontró nada que decir contra la mezcla de ritmos, tonalidades, etc.

La tercera obra maestra de Stravinsky, es "La consagración de la Primavera", que no fue aceptada tan fácilmente. Esta obra son unos "cuadros de la Rusia pagana" que se inspiran en una creencia milenaria según la cual, la vida nace de la muerte, esta es la obra maestra de Stravinsky. En el **plano armónico**, no hay trastorno radical que sea capaz de desconectar a un oyente de 1913 habituado a la música de la época, ya que desde principio de siglo, los compositores estaban acostumbrados a cualquier agregado sonoro, los agregados politonales, son los mismos que en "el Pájaro...". Respecto al sistema tonal, Stravinsky, no es ni un disidente ni un reformador, no hace novillos: alborota la clase. En el **plano rítmico** su técnica es más original, acelerandos y rallentandos en los primeros compases, obsesionante regularidad de las pulsaciones, es un hechizo, una turbadora asimetría. La originalidad de esta partitura, es la estética en general, que vuelve la espalda a las sutilezas de la música contemporánea, todo está prodigiosamente dominado, calculado: la violencia telúrica, los bruscos contrastes, la oposición de fuertes colores, todo.

Después de la Consagración de la Primavera, Stravinsky, influenciado por Schönberg, abandona el estilo que le hace uno de los más grandes del S.XX, para adoptar un estilo más lineal, desnudo, una instrumentación ascética. Después de esta mutación continua siendo original, con cierta tendencia a la provocación, anexiona el Jazz en la "Historia del Soldado; en Francia, se hace defensor de la tradición occidental; En su "Misa", se refiere a los polifonistas Flamencos; en su "Pulcinela", al barroco italiano; en el "Concierto para piano, a un Bach imaginario; quizás la mejor obra de (1922-1953) este periodo sea la "Sinfonía de los Salmos". A partir de 1953 y hasta su muerte (1971), se convierte en un academicista, adopta los métodos seriales con una habilidad admirable- Stravinsky sentía horror por la música dodecafónica-. Pero se produce la más extraña conversión: dos años después de la muerte de Schönberg, al oír el "Cuarteto op. 22" para violín, clarinete, saxo de Webern. Su "Canticum Sacrum", su "Réquiem", son obras donde el horrible martilleo de las sílabas latinas y la agresiva complejidad de la polifonía someten al oyente a una tortura insoportable. Lo que sí es evidente es que Stravinsky demuestra una vez más su capacidad de adaptación y su extraordinaria maestría, doblegando la escritura serial a su voluntad.

Resumiendo: puede decirse que la mayor parte de los músicos que comenzaron su carrera entre las dos guerras han rendido culto a Stravinsky.

Bartok.(1881-1945).

a) Junto con Stravinsky, uno de los más importantes, e influyentes compositores del S.XX. Descubierto después de su muerte. b) Se dedica a estudiar el folclore de Rumanía, Turquía y Argelia, y, como consecuencia descubrirá escalas especiales, como las pentatónicas y ritmos que le alejan de todo lo conocido. c) Aprovechando este material popular, entra en contacto con la "música campesina", (así le gustaba llamar), arropa la melodía con un acompañamiento simple, más tarde, al canto original, lo arropa, lo pone alrededor y por debajo; un poco más tarde, ya no hay melodía campesina sino propia (Suite de Danzas), por último lo popular se hace pura esencia, es decir, se une con la personalidad del mismo músico. d) de sus obras destacan "Seis cuartetos para cuerda" de calidad máxima, "Música para instrumentos de percusión, cuerda y calesta", en esta obra sublima los elementos folclóricos, está considerada como la más importante, "Concierto para orquesta", es una obra compuesta después de su exilio voluntario en Norteamérica 1934, huyendo del fascismo. Y por último "Microcosmos", colección de 156 piezas para piano, pedagógicas.

Schoenberg.(1885-1951).

Individualista e inimitable, es el modelo de jefe de escuela, considera que la evolución musical se basaba en el wagnerismo, concretamente en el cromatismo expresivo de TRISTAN. Alumno de Mahler, comienza en una línea potromántica "Gurrelieder", pero pronto evoluciona, creando un lenguaje nuevo que está dentro de lo que llamamos expresionismo (que es una corriente que se da en las artes plásticas, literarias y musicales y con la que el hombre europeo grita ante la sociedad que ve correr hacia el caos de la primera guerra mundial, es un lenguaje desesperado, con el que se distorsiona la realidad para expresar dolor y angustia). Schönberg, llega al expresionismo sobre todo con su gran obra "PIERROT LUNAIRE", en la que termina totalmente con la tonalidad. El atonalismo que crea esta música, consiste simplemente en olvidarse de las leyes de la tonalidad con que está escrita la música (ej. "TRES PIEZAS PARA PIANO"). pero el atonalismo pasará a lo que se conoce con el nombre de DODECAFONISMO o MUSICA SERIAL. El dodecafonismo es un método de composición con doce sonidos que no tienen relación unos con otros". Schönberg, renuncia a toda jerarquía entre los 12 sonidos de la gama cromática y concede a todos los sonidos la misma dignidad armónica. El método consiste: "serie original" sería como el tema a partir del que se construye, y sufrirá las siguientes variaciones = La retrogradación, la inversión, retrogradación de la inversión. Desde el punto de vista histórico, ha desviado la música lo mismo que Freud desviará la psicología, y Marx la economía política y la historia ¿ Era posible a partir de Schönberg componer en el sistema tonal?, dice "aún hay muy buena música que componer en Do M.", peor se opone a quienes "rebuscan, disonancias, queriendo así pasar por modernos, peor no tienen la audacia de sacar consecuencias de ello" o, "aquellos que practican entre las disonancias una selección de buen gusto sin poder dar cuenta de las razones por las que habría de permitirse su propia cacofonía y prohibirse la de otros". Los dos discípulos son : Berg, y Webern, completan su obra de modo tan notable, que forman la Trinidad del dodecafonismo Serial.

2.-Últimas tendencias musicales de las 2ª mitad del S.XX. Después de la 2ª Guerra mundial, surge un gran interés por la novedad, que incluso lleva a una frecuente ampliación del concepto de música, "**indeterminación**". Además se observan una sucesión de generaciones y tendencias sujetas a la moda. Hacia 1950 hubo una ruptura: A) en el plano político y moral, un nuevo comienzo después de la guerra y del régimen nazi. B) En el plano estético, la ampliación de los conceptos de música y arte, así como el de la audición. C) En el plano estilístico, el fin del Neoclasicismo y el inicio del Serialismo. D) En el plano técnico, la irrupción de la música electrónica y un nuevo mundo sonoro.

M. electroacústica.

Se entiende por tal, no a una música mecánica amplificada electrónicamente, sino sonidos y composiciones generados electrónicamente (es una rama de la electrónica que tiene por objeto la relación entre las manifestaciones sonoras de la energía y sus manifestaciones eléctricas). Se graba en una banda magnética, en un estudio (por el compositor), que utiliza indistintamente sonidos concretos (*sonidos pregrabados existentes en el mundo, cualquier objeto*), y electrónicos (*ruidos elaborados electrónicamente*), manipulados, reunidos y organizados para difundir obras por altavoces.

Surgió en 1950 con la invención de la banda magnética como nuevo tipo de música, además de la música vocal e instrumental. La distinción entre concreta y electrónica dejó de ser tan clara, la electrónica más sistemática y abstracta; la concreta más empírica y sensible. En 1956, año del "canto de los Pájaros" de Stokhausen, en el

que utilizó sonidos concretos (la voz de un niño) y electrónicos. Anteriormente eran rivales = la concreta francesa de Schaeffer, y la electrónica alemana de Stokhausen.

Aparece la música electroacústica a la vez que otras tendencias que la impulsaron a su apogeo. Pierre Schaeffer, expuso su obra "Taité des objets musicaux" (1966). Pierre Henry en su estudio "Apsone" creó sus primeros grandes clásicos: La noire á soixante, La voyage, Variations pour une porte et un soupir.

Aparecieron estudios en Milán, Tökyó, Varsivia, etc. Entre otros el español L. De Pablo: "Al son que tocan".

A finales de los años 70, todo lo que ha constituido la música electroacústica (material de creación, aspecto sonoro), fue copiado por las músicas de gran difusión. Los músicos son capaces de producir en directo por medio de intérpretes, sonidos (incluso afectos) que anteriormente solo hubieran podido crearse en los estudios por medio de cintas magnetofónicas. Pero al creer que la música electroacústica solo ha aportado tales "efectos" y materiales es dejar de reconocer ese gran poder de expresión y de organización que representa no solo el montaje, sino otras técnicas de manipulación que exigen el trabajo de estudio y el trabajo de diferido.

En Madrid existe el estudio "alea" fundado por Luís de Pablo, Carmelo Bernaola y A. Coria, también en Barcelona y Cuenca.

M. concreta.

Pierre Schaeffer llamó así a la música con amplificadores que utilizaba materiales sonoros concretos, como ruidos, sonidos directos e instrumentales, cantos de pájaros grabados en cinta magnetofónica y elaborados en forma de piezas en el estudio de la ORTF a través de una selección, transformaciones y collage (frente a la música electrónica). Una vez recogidos los sonidos del mundo real en cintas magnetofónicas, los elabora con todo tipo de trucos, de tal forma que se desnaturalicen y conformen una nueva realidad sonora.

Los iniciadores fueron: Pierre Schaeffer y Pierre Henry, "(después de la 2ª Guerra mundial) con obras como "Sinfonía para un Hombre solo", "Orfeo o Sinfonía para una puerta y un suspiro".

Hace referencia al origen del material utilizado sin implicaciones concretas: 1.- Sustituir la nota por el objeto sonoro. 2.- Establecer un catálogo de sonidos nuevos: manipulando sonidos o ruidos. 3.- Pasar a la composición propiamente dicha utilizando estos sonidos de manera tradicional "La audición está supeditada a los altavoces".

Minimalismo.

El minimalismo surge como reacción a la dificultad en que se ha convertido la música contemporánea; y como gran parte del público ha huido de ella. Se compone música más sencilla y directa, partiendo de: 1.- Sencillez de medios y estructuras. 2.- Ritmos repetitivos y aditivos. 3.- Uso de la tonalidad de manera repetitiva y estática. 4.- Los temas bellos, transparentes y claros. A destacar: Young, Riley, Reich y Philip Glass, este (Glass) se ha hecho muy famoso por sus óperas, Einstein en la playa, Satyagraha y Akhnaten; de gran éxito popular.

Junto al minimalismo, la evolución de la música contemporánea, se ha basado en buscar de nuevo la tonalidad, es decir recuperar un sistema viejo aunque con algún cambio. Es como si después de haber experimentado todo, se hiciera un resumen de lo nuevo y dejar como válido el sistema tonal, los valores de la vieja tonalidad.

M. Aleatoria .

Denomina en primer lugar en la electrónica procesos cuyo trascurso está establecido en general, pero que individualmente dependen del azar, viene de la palabra latina “alea” que significa “dados”, haciendo alusión a que durante la interpretación, el interprete puede improvisar. Más tarde, como continuación de la música serial, una forma musical que ofrece libertad al intérprete en diferentes planos y dentro de ciertos límites. El azar, no destruye la obra, sino la amplía: el autor no escribe o determina totalmente la música que hay que tocar, sino que los músicos- en el momento de ejecutarla-tienen que inventar o completar la partitura, esta música no está totalmente organizada, y tiene un claro carácter antirracionalista; depende del azar. El gran profeta de esta tendencia es John Cage: 1.- Inventa nuevos sistemas de escritura, para adaptarlos a los materiales que utiliza. 2.-Cada sonido es independiente, no depende del anterior ni del que le precede.3.-Busca nuevos materiales sonoros, con objetos no convencionales, utiliza instrumentos electrónicos y crea otros nuevos. 4.-Llega a la total indeterminación como en “Música para Piano”, en la que los interpretes inventan ciertas notas propuestas, y según sus impulsos del momento.

La música popular Moderna = una INTRODUCCIÓN, para entender mejor el pop, rok y jazz. Dentro del concepto de música popular moderna se integra toda esta música que nos sirve la radio, la televisión y la discografía del momento. Dentro de ella existen varias tendencias, ya que se ha convertido en el lenguaje favorito de la juventud. Si hubiera que definirla en pocas palabras: es un movimiento de amplios márgenes que marca la intervención estruendosa de la juventud en algunos aspectos de la vida musical desde la década de los 50.

Las causas de este movimiento: 1.-La rebelión juvenil que crea sus propios modos de vida y por ello una música derivada de su manera de ser.2.-Transmitir sus ideales a la mayor cantidad de público, por lo que la música parece el medio más libre y eficiente de comunicación. 3.- Un evidente intento de liberarse de los problemas diarios y autorealizarse a través del arte.4.-Los intereses económicos de las grandes empresas discográficas, lanzar diversos tipos de canciones, con lo que consiguen enormes sumas de dinero.

Los elementos que definen este estilo musical son: a) Los músicos de este estilo se autocrean, no provienen de conservatorios y por ello no está sujeta a normas académicas, de escuela(no son academicistas).b) Ignoran las maneras usuales de hacer música, rompen con el concepto tradicional de arte. c)Se valen de todos los medios técnicos dados por la electrónica, con la invasión de la guitarra eléctrica, órgano eléctrico y demás instrumentos, sobre todo la batería. d) Esta música se basa en dar importancia al ritmo y a la línea melódica. e) Hay una valoración de los folclores nacionales, de las músicas exóticas de Oriente, y del Jazz. f)Se dan importancia a los conjuntos musicales, con las aportaciones de lo clásico, lo contemporáneo, el dodecafonismo y la electrónica.

También la música ligera adquiere una gran repercusión con el Jazz, el Pop, el Rock, la electrónica y los medios de difusión.

3.-El jazz, pop y rock.

Jazz: Se caracteriza por el modo de interpretar la música y de expresarse de la raza negra, que se remonta a las antiguas tradiciones africanas; constituye la esencia del Jazz:

- a) Hot-Intonation: la entonación sucia, cargada de emoción y relacionada con la forma de hablar de los negros, se realiza en el canto y la interpretación

instrumental con apoyaturas, vibrato, tremolo , suspiros , etc. Los instrumentos de viento imitan el canto.

- b) Blue notes: terceras y séptimas Mayores y menores, en Blues.
- c) Off-beat: todas las derivaciones del pulso regular, desde la sincopa , hasta los rallentandi.
- d) Alteration : Colorido armónico, (alteración superior e inferior de la 5ª , influencia romántica e impresionista).
- e) Improvisación:
- f) Polifonía: los instrumentos melódicos varían , adornan y juegan con la melodía. (polifonía contrapuntística)

Pop: se designa a partir de 1960 una mezcla de White, rock y canción , a menudo con compromiso político y social (canción protesta, canciones de trabajadores) y, como el pop-art, se basa en el efecto sobre la masa; música pop , suele emplearse también como sinónimo de música rock para designar su variante más reposada. Con los **Rolling Stones**, que asumen una actitud más rebelde que los **Beatles** y son el signo más puro de la rebelión total, llegando tanto en sus letras como en sus formas a adoptar modos cercanos al salvajismo, y con lo que se niega radicalmente cualquier tipo de norma social. Los signos externos de los beat, son exagerados al máximo.

Al mismo tiempo van tomando forma nuevos movimientos y grandes artistas vinculados sobre todo al **Folk** que dejan su nombre en esta música POP, , especialmente **Bob Dylan, Joan Baez, Paul & Mary**, en ellos se expresa una ideología de protesta, pero mucho menos radical y sobre todo con esperanzas de un arreglo; para ellos recurren al infinito campo del folclore popular; los temas sociales, derechos del hombre y demás, pasan a ser fundamentales. Son importantes en este campo , además de los citados, **Simon & Garfunkel y Mamas and the Papas**.

Dentro de este mundo variado del pop aparecen otras peculiaridades, como **Hippie** y **Underground**. Son dos movimientos que resultan de los ambientes antes descritos, intentan poner en vigencia una nueva cultura, volviendo a la naturaleza, marginándose para tratar de conseguir su propia libertad; no implican una lucha activa contra la sociedad. Las flores, la artesanía, la vida al aire libre y la música son los símbolos del Hippie. El Underground, es una postura más activa, intentan crear una contracultura o anticultura a través de los diversos medios de comunicación , música, cine, arte, literatura, etc. Destacan dentro de este movimiento: **The Fugs, The Mothers of Invention** cuyo director será Frank Zappa. Es una música donde tiene mucha importancia la improvisación y la técnica electrónica, a veces es muy complicada, está pensada para ser oída en directo, evitando la comercialización , es por tanto de más pretensiones artísticas. En los últimos años está marcada por la diversidad de grupos, sin una línea dominante, y con muchas variantes: tecno pop, Punk, New-Wave, etc.

Los músicos del pasado son: **Paul McCartney, Mick Jagger, Stivie Wonder, Leonard Coen, Bob Dylan, Pink Floyd, etc**. La cibernética, la electrónica digitalizada, o la pasión que el rock siempre tuvo por la imagen (Video clip, video disco, disco películas, etc) harán cambiar este panorama en breve.

Rock: surgió a partir del Rock'n'Roll, el Boggie Woogie y el Rhythm and Blues de color. **BILL HALEY** y **ELVIS PRESLEY** causaron una gran conmoción popular con la explosión de las emociones, su actitud autoritaria y los ritmos violentos. Impulsaron así las agitaciones estudiantiles de 1968, los movimientos de protesta de los años 70/80 (antirracionalismo, antiprogreso) , el consumo de la droga y subcultura. El **ROCK** tomó tras esta oleada el aspecto más suave del Rhythm and Blues y el Skiffle folclórico.

Los Beatles, combinaron el SWING con la belleza melódica y armónica y un gran colorido instrumental, como en su éxito Let it be, con delicadas sincopas.

Los festivales masivos de 1968/69 (Woodstock) representan los momentos más candentes del movimiento y a la vez su comercialización . La electrónica con sus sintetizadores y amplificadores, tuvo una presencia cada vez más intensa. Pero también hubo un intercambio con la tradición del Blues y del Jazz, además estímulos procedentes de América del Sur(Santana), Asia (R. Shankar) y la música clásica europea(Ekseption).