



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 13 – DICIEMBRE 2008

## “MÚSICA CONTEMPORÁNEA-SIGLO XX”

AUTORÍA <b>ANA BELÉN POZO CABALLERO</b>
TEMÁTICA <b>MÚSICA</b>
ETAPA <b>ESO</b>

### Resumen

Se muestra en este artículo un breve resumen sobre la historia de la música contemporánea, y un análisis de una obra musical representativa del siglo XX, llamada concretamente: “Dos gardenias”. Se añade partitura adaptada para flauta.

### Palabras clave

Contexto histórico Siglo XX.  
Características musicales del siglo XX.  
Compositora: Isolina Carrillo.  
Obra musical: Dos gardenias.  
Partitura.

## 1. CONTEXTO HISTÓRICO

### 1.1. Antes de la Segunda Guerra Mundial

Antes del 1 septiembre de 1939, existe un sentimiento (generalizado en todas las artes) de agotamiento de los materiales y procedimientos constructivos.

A partir de aquí se produce una aceleración de los procesos innovadores (paralela a las rápidas transformaciones sociales y a los avances científicos y tecnológicos) y una incesante experimentación en busca de nuevas pautas estéticas.

### 1.2. Después de la Segunda Guerra Mundial.

A partir del 2 de septiembre de 1945

Tras las Guerras Mundiales, una ola de pesimismo y desorientación invade la cultura.

La revolución en las comunicaciones (radio, sonido grabado) se refleja en la producción musical, acentuando la influencia de los móviles económicos (“mercado del disco”) que relegan a las corrientes vanguardistas, primando los productos más comerciales.

## 2. CARACTERÍSTICAS MUSICALES



ISSN 1988-6047    DEP. LEGAL: GR 2922/2007    Nº 13 – DICIEMBRE 2008

La música en el siglo XX avanza a una velocidad vertiginosa, se superponen las tendencias musicales de tal manera que hay dificultades para catalogar a los compositores y a las obras dentro de una corriente u otra.

Existen una serie de notas que definen la música del siglo XX de manera global: La música es internacional. Los intérpretes y compositores se ganan la vida con giras y grabaciones.

La ópera es sustituida por los Ballet y el Cine.

Desde la segunda mitad del siglo la música popular moderna se ha convertido en el lenguaje de la juventud.

Se abandonan las reglas de la tonalidad en las nuevas corrientes musicales (Serialismo, dodecafonismo, música concreta, etc.).

### **2.1. Antes de la segunda guerra mundial.**

Principales Autores y Estilos: Schönberg y la Escuela de Viena.

Nacido en Viena es discípulo de Mahler, Schönberg cuenta con una historia musical dividida en varios períodos creativos:

Expresionismo: visión desesperada del mundo (que distorsiona la realidad), existiendo una disonancia continua que desemboca en el “Atonalismo” (evita sistemáticamente la percepción de centros tonales). Melodía libre de periodos y cadencias fijas, vertebrada únicamente por el texto que se basa en la técnica del recitado. (“Pierrot Lunare”).

Dodecafonismo: es un método compositivo que pretende sistematizar el atonalismo, estableciendo para cada obra una “serie” (integrada por los doce sonidos de la escala cromática) cuyos elementos se organizan sucesivamente guardando siempre la misma relación, aunque pueden aparecer en la obra en orden directo o inverso, tanto horizontal como verticalmente. La composición está sometida a tres procedimientos: inversión, retrogradación y la inversión retrógrada. Como discípulos suyos están: “La Escuela de Viena” (Berg y Webern).

Stravinsky: Polémico e inquieto, participa de las principales corrientes del arte contemporáneo. Valora el ritmo y evita sentimentalismo.

Posee varios períodos creativos:

- Nacionalismo Progresivo; con obras como “El Pájaro de Fuego” y “La Consagración de la Primavera”, que convulsionaron a la crítica.
- Neoclasicismo; en el que emplea procedimientos compositivos históricos (barrocos, clasicistas) para llenarlos de contenido contemporáneo (“Pulcinella”).
- Dodecafonismo; que acaba por adoptarlo al final de su vida, ejemplo de ello es el “Canticum Sacrum”.

Bártok: Partiendo del folklore dota a sus obras de color expresionista (“El Mandarín Maravilloso”). Cuenta con una gran solidez constructiva inspirada en modelos históricos (“Cuartetos”). Su personal estilo se resume en el “Concierto de la Orquesta”.

Otros Autores: Italia; encontramos el “Futurismo” que es la incorporación del ruido a la música mediante aparatos especiales que lo producen. Un compositor destacado es Luigi Russolo que inventó una máquina para hacer ruido. Francia; se crea “El Grupo de los Seis”, con Erik Satie como inspirador. Se oponen al impresionismo con un estilo neoclasicista desenfadado. Emplean la politonalidad (superposición de tonalidades). Activo desde 1918 hasta 1924 con compositores como Milhaud, Durey, Tailleferre, Poulenc, Auric



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 13 – DICIEMBRE 2008

y Honegger. Alemania; está la “Música Utilitaria”, de fácil acceso a los aficionados. Destacan Hindemith y Carl Orff (Carmina Burana). España; surge la “Generación del 27” con E. y R. Halffter, Mompou y J. Rodrigo (“Concierto de Aranjuez”). De Rusia precisamente llegó en la primera década del nuevo siglo una compañía que iba a ejercer una influencia revolucionaria sobre la vida musical de París: los Ballets Rusos. Su fundador, un empresario amante del arte moderno y con una singular habilidad para descubrir nuevos talentos, Serge Diaghilev, iba a convertirla en el punto de reunión de los mejores artistas del momento.

Logra reunir a coreógrafos (Fokine, Massine, Balanchine), bailarines (Tamara Karsavina, Vastlav Nijinski, Bronislava Nijinska), escenógrafos (León Bakst, Henri Matisse, Pablo Picasso) y, por supuesto, músicos. Él fue, por ejemplo, el descubridor de Stravinski, a quien lanzó a la fama internacional con el estreno en 1910 de “El pájaro defuego”, al que siguieron “Petrouchka” y la “Consagración de la primavera”.

Gracias a Diaghilev y sus artistas no sólo la danza se vio beneficiada con la consecución de un estilo más expresivo y libre, sino que la música moderna consiguió salir de los reducidos círculos intelectuales en los que hasta entonces había permanecido recluida, para ser difundida en escena ante un público que, poco a poco y no sin oponer resistencia en algunos casos, iba asimilando todas las novedades que proponía.

## 2.2. Después de la segunda guerra mundial.

- Principales Corrientes Vanguardistas según: El Método Constructivo empleado “Serialismo Integral” o “Ultrarracionalismo”.

Son los continuadores del Dodecafonismo, amplían los principios seriales a todos los elementos musicales, es decir, aplican el concepto de serie a todos los elementos del sonido. Destacan Messiaen y Boulez.

“Música Aleatoria” o “Antirracionalismo”.

Incorporan a las composiciones un factor de improvisación y azar, al no escribir en la partitura todas las notas, sino, en ciertos casos, ideas, para que los músicos y compositores improvisen o combinen libremente los elementos del discurso (“Módulos”) en el momento de la interpretación. John Cage.

- Las Nuevas Tecnologías Aplicadas:
  - “Música Concreta”.

Continuadores del futurismo italiano que incorporan cualquier sonido grabado en cinta magnetofónica del mundo real (sonidos concretos) y trucados luego en el estudio, como material musical. Este tipo de música no necesita intérprete, es el compositor quien deja preparada la cinta magnetofónica tal y como se ha de escuchar. Destacan Pierre Schaeffer y Henry.

- “Música Electrónica”.

Se emplean sólo sonidos producidos artificialmente en estudios de grabación mediante “sintetizadores”. Autor conocido en su uso es Stockhausen.

- “Música Electroacústica”.

Combina los materiales y procedimientos de las dos anteriores corrientes. Autor destacado: Luciano Berio.



ISSN 1988-6047    DEP. LEGAL: GR 2922/2007    Nº 13 – DICIEMBRE 2008

Las nuevas corrientes de vanguardia se producen a partir de 1945 y producen un cambio radical en la música apareciendo ideas de carácter científico. El desarrollo de los medios de comunicación

posibilitó la producción de nuevas fuentes sonoras. Aquí encontramos a la “Generación del 51”, del que forman parte L. de Pablo, Mestres-Quadreny y posteriormente T. Marco.

La Música y el Cine cobran un papel esencial a partir del S. XX. El cine toma el relevo de la ópera como espectáculo de gran público a pesar de que se sigan componiendo óperas (Berg compone “Lulú”). Como en éstas la música colabora preparando, acompañando o evocando situaciones o personajes y acentuando emociones.

Antes del cine sonoro, un pianista acompañaba en directo las escenas. A veces se tomaban prestados fragmentos clásicos (Visconti emplea a Mahler en “Muerte en Venecia”), pero por lo general, toda la “banda sonora” se encarga a especialistas como por ejemplo:

Bernard Herrmann para “Psicosis”.

Nino Rota para “El Padrino”.

J. Williams para “La Guerra de las Galaxias”.

El “Cine Musical”, centrado alrededor de unas canciones, con coreografía del momento (“West Side Story” sobre piezas de L. Bernstein) deriva de la “Comedia Musical” (espectáculo teatral de Broadway), trasladando su centro a Hollywood.

El Jazz es de origen afro-americano, aunque parece que se originó en Nueva Orleans, resultando de la fusión de la música popular negra, el ragtime y la versión blanca de la música popular afronorteamericana.

Se basa en la improvisación sucesiva de cada solista, realizando variaciones melódico-rítmicas sobre una misma estructura armónica (por ejemplo el “Blues” de 12 compases) repetida sin cesar por la “sección rítmica” (piano, contrabajo y batería).

Dentro del Jazz existen varias corrientes: el Jazz de Nueva Orleans, el Jazz moderno, el Jazz fresco, etc. Como músicos más importantes tenemos a Louis Armstrong y Benny Goodman, y destacan las orquestas de Count Basie y los solistas Charlie Parker y John Coltrane (saxos), Billie Holliday (canto), Thelonius Monk y Bil Evans (piano) y Wes Montgomery (guitarra).

El Rock es otro gran descubrimiento en el siglo XX. Los jóvenes de los años 50 aspiran a participar activamente de la música, lo que es aprovechado por las empresas discográficas. Recibe la influencia del Blues y del Country (música tradicional norteamericana). Piezas breves, interpretadas por grupos de 3 a 5 músicos que emplean instrumentos electrificados (guitarras, bajo y teclados), ritmos vivos y bailables y letras atractivas. Aparecen como instrumentos básicos la guitarra eléctrica y la batería. Ejemplo de ello es la música de Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Rolling Stones, etc.

Fundamentada en el Rock nace el Pop que se caracteriza por la utilización de instrumentos eléctricos, una base rítmica y unos arreglos musicales de gran relevancia melódica. Son músicos importantes: The Beatles, Police, Michael Jackson y Mecano.

### 3. LA COMPOSITORA



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 13 – DICIEMBRE 2008

Isolina Carrillo (7 de diciembre de 1907-21 de febrero de 1996) nació en la ciudad de la Habana cuando la música más escuchada era el “Danzón” y creció en un ambiente humilde pero muy propicio para la apreciación y el gusto musical. El padre sonaba el laúd, el tres o los cueros, un hermano era flautista y otro baterista.

Fue una destacada compositora, música y cantante de música popular cubana, uno de los mitos del bolero en el Caribe, Latinoamérica y en otras regiones del mundo.

A la edad de 10 años Isolina Carrillo hizo su debut ante el público al reemplazar al pianista que tocaba en la orquesta de su padre debido a que se encontraba enfermo. Su presentación fue bien recibida por el público asistente.

Estudió en el Conservatorio Municipal de La Habana con notas de sobresaliente, y como premio, llegó a dirigir la orquesta de la institución. Cuando terminó sus estudios de piano volvió al cine para tocar “danzones” antes de comenzar la “película muda o silente”; después improvisaba al teclado según se desarrollaba la trama. "Recuerdo que en ese tiempo en la mayoría de las casas había un piano", declaró mucho después. "Donde no hubiera o no tocaran un piano era una casa vacía, mustia. Entonces no había televisión; había tertulias en las casas". En 1932 fundó Las Trovadoras del Cayo Hueso, uno de los primeros septetos femeninos, donde tuvo que tocar piano, trompeta, güiro, bongó y hasta el contrabajo. También cantó en el cuarteto del creativo Facundo Rivero y posteriormente, junto a su esposo Guillermo Arronte, conformó un cuarteto con el que viajó por toda Sudamérica.

Comenzó a componer boleros a instancias de Amado Trinidad, propietario de la RHC Cadena Azul. Había empezado a trabajar allí en 1937, y años después la conocían como "la negrita de los 600 pesos", un sueldo estupendo en los años cuarenta, que le pagaba "El guajiro de Ranchuelo" para hacer *jingles* —ella fue la primera en musicalizar cuñas comerciales para el chocolate La Estrella y también para las marcas Camay, Milo, Palmolive, entre tantos otros productos; anuncios radiofónicos que se convirtieron en fuente de trabajo para algunos músicos.

A. Trinidad también le pidió que formara artistas, entre las que se encontraron las entonces noveles Celia Cruz y Olga Guillot. Fue esta última quien le cantó su primer bolero, “Miedo de ti”, galardonada como mejor composición en 1948. Después surgieron “Soy tu destino”, “Yo jamás”, “Qué mal te portas”, “Cuando menos lo pienses”, “*Canción sin amor*”, “*Viviré para amarte*”, “*Fiesta de besos*”, “*Increíble*” y “*Sombra que besa*”, con textos de Rosendo Ruiz, hijo.

Fue a partir de aquí, en la década de los 40, donde alcanzó el mayor reconocimiento como compositora de boleros, guarachas y sones. Llegó a crear más de doscientas piezas, aunque sólo fueron registradas cerca de ochenta, entre boleros, montunos, guarachas y hasta canciones líricas.

En 1942 formó la primera orquesta típica gigante de danzones para la emisora RHC Cadena Azul, donde también atendió la dirección musical y posteriormente el Cuarteto de Voces Siboney.

También realizó una constante labor como pianista acompañante en el Conjunto de Guyún, incluyendo el programa radial La Corte Suprema del Arte. La melodía y versatilidad caracterizaron su unión con la música.



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 13 – DICIEMBRE 2008

La obra más difundida y de mayor éxito fue *Dos Gardenias* registrada el 23 de abril de 1947, de la cual su autora confesó en una ocasión:

“*Dos Gardenias* con sus incontables grabaciones y versiones, es algo más que un éxito comercial o de popularidad. Es un pedazo de mi vida”.

Esta gran composición la dedicó a su marido, Guillermo Arronte, barítono de la ópera nacional: “*Dos gardenias para ti, / con ellas quiero decir/ te quiero, te adoro, mi vida./ Ponles toda tu atención/ que serán tu corazón y el mío...*”.

*Dos Gardenias* se convirtió en una especie de himno en muchos países, especialmente en España y México, donde alcanzó el Premio Ariel, en el año 1952, por mantenerse durante dos años, en el primer lugar de preferencia popular por la belleza de su melodía.

Isolina, vital, alegre y entusiasta realizó una constante labor como pianista, cantante e instrumentista, capaz de dominar varios elementos de una orquesta y profesora de varias generaciones de músicos, siempre decía que nunca se propuso ser famosa: “En mi vida todo ha sido espontáneo”.

En los últimos años de su existencia fue la figura principal, la anfitriona, de un restaurante y complejo cultural que se identifica con el nombre de *Dos Gardenias*, muy concurrido por los amantes del bolero, en la ciudad de La Habana.

Esta destacada gloria de la cultura nacional cubana falleció en La Habana el 21 de febrero de 1996, manteniéndose activa en el arte musical inclusive en sus últimos años de vida, pero su obra es imperecedera.

Poco antes de morir confesó que la “*Gardenia*” era su flor y su perfume favorito.

Del amplio catálogo musical que la definían (más de 300 obras: arias para óperas, guarachas, sones o anuncios musicales cantados) fue el Bolero siempre su preferido.

Cuando le preguntaron en una de sus últimas entrevistas en qué se inspiraba ella decía: “En la gente. Cada cual tiene su historia y yo bebo de esa fuente inagotable”. También afirmó que a diario encontraba que el pueblo la quería y dijo: “Esa es la mejor recompensa para un creador”.

#### **4. LA OBRA: “DOS GARDENIAS”.**

El Bolero es una de las expresiones culturales más influyentes de Latino América. Es la música de la seducción y del deseo, de la cercanía y de la ausencia, en la que se combinan el amor idealizado y la pasión. El amor romántico, imaginado, transferido, prohibido o feliz es su mensaje.

La palabra *bolero* tiene una historia que antecede al género musical latinoamericano para designar a un género español que tuvo origen hace más de 300 años en las Islas Baleares españolas, específicamente en Mallorca. Como explica Jaime Rico Zalazar, éste es un tipo de baile folklórico de grupo o de pareja suelta, parecido a las seguidillas y completamente diferente al bolero latinoamericano en cuanto a baile, música y compás.

La palabra *bolero* también nos recuerda el conocido *Bolero* del compositor francés Maurice Ravel, inspirado en el bolero español.

El bolero de América Latina es diferente, es un género de la canción romántica donde se pueden expresar sin restricciones todos los sentimientos del ser humano, tanto del que lo interpreta como de todos los que escuchan.



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 13 – DICIEMBRE 2008

La letra y temática del bolero latinoamericano continúa la tradición del discurso amoroso de occidente al combinar ideas del amor cortés, aspectos de la estética romántica y rasgos del estilo modernista.

El tema del amor imposible o prohibido, tan prevalente en el bolero, remite a la tradición medieval del amor cortés que le canta a una dama inalcanzable--muchas veces casada por convenio--que siempre se niega al amante enamorado haciendo, naturalmente, que el deseo o el ansia amorosa aumente.

De la misma tradición procede la idea de la simbiosis de los amantes, es decir, traspasar los límites de la identidad, ser uno con el otro, requiere una muerte real o simbólica: idea que ya habíamos visto era central en las tragedias de Tristán e Isolda y de Romeo y Julieta.

La estética romántica, marcada por la ausencia, también se expresa en el discurso bolerístico como la búsqueda de algo que siempre escapa. El bolerista latinoamericano emprende también una búsqueda infructuosa, la cual a menudo asume el rostro de una mujer. Las cualidades de esta mujer proceden de los modelos femeninos de fin de siglo:

Mujer Frágil (pureza, palidez mortuoria).

Mujer Infante (inocencia angelical o virginal).

Mujer Fatal o Traidora, de belleza maligna pues lleva siempre a la perdición.

En el caso del bolero es frecuente encontrar uno de estos prototipos o una combinación de sus atributos, en la cual la mujer es sacralizada pero es a la vez sensual

El nacimiento del bolero suele situarse en Cuba, en 1885 con la aparición de "*Tristezas*" de Pepe Sánchez. Frecuentemente se le atribuye su origen al danzón cubano pues el bolero utiliza el mismo ritmo del danzón aunque es un poco más lento y su mensaje es romántico. Esta fecha, sin embargo, plantea algunas interrogantes puesto que diversos historiadores de la música popular hispana sitúan el nacimiento del danzón (1879) y del bolero (1885) en fechas muy cercanas, e incluso hay datos que sugieren que ya el bolero existía en el 1830, es decir antes que el danzón. Como el bolero de Pepe Sánchez es el primero del cual se tiene una referencia precisa, se suele adoptar la fecha de 1885 como punto de partida.

La contribución de Cuba al bolero latinoamericano es innegable, no sólo por la influencia del danzón que aporta el compás y el baile de la pareja abrazada, sino también por los boleros inolvidables que nos legaron los compositores e intérpretes cubanos.

El primer bolero de fama internacional: "Aquellos ojos verdes" (1929), lo empezó a componer el cubano Nilo Menedez, quien se enamoró de Conchita Utrera, una hermosa cubana de ojos claros.

Cuenta Nilo que la noche que la conoció compuso una línea melódica y le pidió al poeta Adolfo Utrera, hermano de Conchita, que le pusiera letra, sugiriéndole el tema. De la misma época es el bolero "Quiéreme mucho" del cubano Gonzalo Roig, el cual refleja el tema del amor romántico que jura permanecer por toda la eternidad.

En las década del 40 ya el bolero se había impuesto en Cuba como el baile de preferencia, quedándose atrás el son y el danzón. En esta época se destacaron un gran número de compositores cubanos que aportaron bellísimas canciones al repertorio del bolero.

Entre los compositores más destacados se encuentran Osvaldo Farrés, Bobby Collazo y a Isolina Carrillo.



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 13 – DICIEMBRE 2008

Isolina Carrillo compone el bolero cubano “*Dos gardenias*” en 1947 y es su esposo, el cantante de ópera Guillermo Arronte, quien se encargó de estrenar la pieza en la emisora RHC Cadena Azul y luego de ser registrada en abril de 1948, en la Sociedad de Autores de Cuba.

Años más tardes el puertorriqueño Daniel Santos la popularizó internacionalmente, con una orquestación de Dámaso Pérez Prado, quien hizo además un trabajo novedoso y atrevido para la época, que agregó a la edición el piano acústico. Pero no fueron los únicos.

Otros intérpretes cubanos de esta época que alcanzaron un renombre internacional fueron Benny Moré, Rolando la Serie, Nelo, Olga Guillot, Blanca Rosa Gil y La Lupe. Pronto, la composición de Isolina Carrillo fue incluida en el repertorio de intérpretes cubanos y extranjeros.

Figuras como Nat King Cole, Vicentico Valdés, Pedro Vargas, Alberto Ruiz, Toña la Negra, Fernando Álvarez, Elena Burke, Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo, Roberto Sánchez, Luis Miguel y Antonio Machín (quien poco antes de morir la colocó entre los primeros lugares en España) incorporaron *Dos Gardenias* en sus repertorios.

Con ese bolero, Isolina obtuvo el Premio Ariel en 1952, por mantenerse en el primer lugar durante dos años consecutivos.

Muchos se preguntan por qué una canción puede mantenerse en el gusto popular durante tantos años. En el caso de *Dos Gardenias*, como afirman críticos literarios, su texto no posee alto vuelo poético. No cabe duda, entonces, que la permanencia de esa canción, descansa en su melodía.

Para Isolina quizás “*Dos gardenias*” era un bolero diferente porque no habla de celos y traiciones, ni de tragedias, aunque advierte que “*si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren es porque han adivinado que tu amor se ha terminado porque existe otro querer*”. Ella atribuía a la suerte, el rotundo éxito de su canción, y aclaraba que nada tenía que ver con su vida.

Este bolero constituye todo un Himno de Amor y en palabras de la propia compositora: “El bolero deja hablar al corazón. Por eso nunca estará en crisis. El bolero es un sentimiento con ritmo”.

## 5.PARTITURA

**Dos Gardenias**

Isolina Carrillo  
S. XX

*Andant*  
*mp*

*mf*  
*cresc*  
*decresc*  
*mf*  
*mp*  
*mf*  
*cresc*

## BIBLIOGRAFÍA

- \_ Aránjo, J. (2002). *Vive la música. (4 volúmenes)*. Madrid: Parramón.
- \_ Dionisio de Pedro. (1992). *Teoría completa de la música*. Madrid: Real Música.
- \_ Equipo Editorial Salvat. (2000). *Diccionario de música Clásica*. Barcelona: Salvat.



ISSN 1988-6047    DEP. LEGAL: GR 2922/2007    Nº 13 – DICIEMBRE 2008

\_ [www.Presencias.net](http://www.Presencias.net)  
\_ [www. Biografiasyvidas.com](http://www.Biografiasyvidas.com)

#### Autoría

---

- Nombre y Apellidos: Ana belén Pozo Caballero.
- Centro, localidad, provincia: C.P.R. GUADIATO. Fuente Obejuna. Córdoba.
- E-mail: Jarotita@hotmail.com