

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 2 – ENERO DE 2008

“PRIMERAS VANGUARDIAS DEL SIGLO XX Y USO DE LAS TIC EN LA ASIGNATURA HISTORIA DE LA MÚSICA, DE GRADO MEDIO DE MÚSICA”

AUTORIA Rafael María Yépez Pino
TEMÁTICA Historia de la Música
ETAPA Grado Medio de Música

RESUMEN

En esta UD vamos a tener un primer acercamiento a la música que se compone antes de la 2ª Guerra Mundial. Comenzaremos viendo las características generales de los estilos musicales para abordar el aprendizaje de la técnica de composición a un nivel básico.

PALABRAS CLAVE

Vanguardias del s. XX
Atonalidad
Dodecafonismo
Serialismo integral

1. INTRODUCCIÓN.

- **Visión general de los temas a tratar por la U.D.**

El alumnado deberá establecer un principio de relación de la creación musical con la sociedad, en el marco de la cultura y del arte a través de la historia. De esta forma la música se deberá entender como un fenómeno incluido dentro de la historia.

El termino “vanguardia” se refiere a un colectivo de artistas que adoptan técnicas o recursos expresivos radicalmente diferentes de aquellos heredados por la tradición, con la implicación de que esa obra es aceptada y adoptada con posterioridad, produciendo avances que la tradición absorberá. Nos centraremos en los diferentes estilos que adopta la Segunda escuela de Viena.

Creo necesario el desarrollo de esta UD, pues es un periodo relevante para la historia de la música, dándose en él circunstancias que influirán notablemente en los periodos posteriores, como por ejemplo, el desarrollo de la música electrónica.

- **Ubicación temporal.**

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 2 – ENERO DE 2008

Siguiendo el orden cronológico de la organización, secuenciación y concreción de los contenidos, voy a llevar a cabo el desarrollo de esta UD una vez vista la música a finales del siglo XIX y principios de siglo XX.

2. OBJETIVOS.

• **Objetivos Didácticos Específicos de la U.D.**

- Conocer las diferentes Vanguardias, anteriores a la 2ª Guerra Mundial.
- Conocer los estilos musicales de las Vanguardias.
- Diferenciar las técnicas de composición de las Vanguardias.
- Realizar fragmentos musicales utilizando las técnicas seriales a un nivel elemental.
- Reconocer los compositores vanguardistas y su música.
- Analizar y comparar obras vanguardistas.
- Analizar textos sobre las vanguardias.
- Valorar la importancia de las músicas de vanguardia.
- Mostrar una actitud de respeto ante la audición de músicas de vanguardia.
- Participar en las actividades.

3. CONTENIDOS.

• **Conceptuales.**

- Surgimiento de las distintas Vanguardias.
- Características estilísticas de las Vanguardias.

• **Procedimentales.**

- Realización de pequeños ejercicios siguiendo las técnicas seriales.
- Audición de obras de las diferentes vanguardias.
- Análisis de las piezas escuchadas.
- Comparación de las distintas obras escuchadas.
- Análisis de textos sobre las Vanguardias.

• **Actitudinales.**

- Valoración de la importancia de las vanguardias en la historia de la música.
- Respeto hacia el tema.
- Participación en las actividades.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 2 – ENERO DE 2008

4. METODOLOGÍA.

A. Temporización.

Dedicaré a esta UD 4 sesiones, debido a la importancia que creo que merece este momento de la historia de la música. Las sesiones serán de 55 minutos, incluidos los tiempos de cambio de actividad. A lo largo de estas sesiones se distinguen tres partes: una introductoria del tema, otra de desarrollo y otra de conclusión.

En la introductoria pretendo dar una aproximación a las características generales del periodo, en la de desarrollo nos adentraremos en las características de los estilos y compositores más sobresalientes y en la de conclusión realizaremos actividades de resumen de los contenidos, así como de evaluación final.

B. Espacios.

Trabajaremos tanto en el aula de Historia de la Música como en el aula equipada con recursos informáticos.

C. Recursos para el profesor/a.

- Bibliografía de consulta:

- Morgan, R. (1994). *La música del siglo XX*. Madrid: Akal.
- GÓMEZ AMAT, C. (1984). *Historia de la música española, vol 5. Siglo XIX*. Madrid: Alianza Editorial.
- Grout, D. y Palisca, C. (1995). *Historia de la música occidental, vol. 2*. Madrid: Alianza Música.
- Fubini, E. (1999). *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. Madrid: Alianza Editorial.

D. Recursos para el alumnado.

- Discografía:

- *Wozzeck*. Alban Berg. Wiener Staatsoperchor, Wiener Philharmoniker y Christoph von Dohnanyi. Sello Decca.
- *Pierrot Lunaire, op. 21*. Luisa Catellani, Andrea Lucchesini, Staatskapelle Dresden, Giuseppe Sinopoli. Sello Teldec Classic.

- Medios audiovisuales: video, reproductor de sonido, retroproyector de transparencias, proyector de diapositivas, equipo informático...

E. Actividades de enseñanza-aprendizaje.

C/ Juan Ávila Segovia N° 3 Escalera 1 3° B Granada 18003 csifrevistad@gmail.com

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 2 – ENERO DE 2008

Primera sesión:

- Actividades de inicio

Empezaré la clase poniendo unas diapositivas sobre pinturas del periodo, lo que me servirá para acercarnos al periodo que estamos tratando y comprender el contexto social y cultural:

- *Naturaleza muerta con naipes* de Braque.
- *El Profeta* de Gargallo.
- *Las Señoritas de Avinyó* de Picasso.

A continuación escucharán ciertos fragmentos de *Wozzeck*, de Alban Berg, interpretado por el Wiener Staatsoperchor, Wiener Philharmoniker y Christoph von Dohnanyi.

Por último, a través de un sondeo oral situaré a nuestros alumnos y alumnas en el contexto histórico, social y cultural del siglo XX. Las preguntas deben ser motivadoras e inducir el interés en nuestro alumnado:

- ¿Os parece música lo que habéis oído en esta ópera?
- ¿Qué creéis que es lo que la hace diferente a lo estudiado hasta ahora?
- ¿Creéis que ha sido compuesto con sentido, siguiendo normas, o es algo que no tiene pies ni cabeza?
- ¿Creéis que puede tener alguna relación con la música estudiada hasta ahora?
- ¿Qué intereses creéis que les lleva a los compositores a hacer esta música?
- ¿En qué fechas podríamos situar los elementos que os he mostrado?
- ¿Sabrías definir el término vanguardia?
- ¿Qué es la II Revolución Industrial? ¿Y el fascismo? ¿Y el socialismo?
- ¿En qué situación viven los compositores de esta época?

Estas preguntas y otras similares me darán pie para explicar los estilos musicales como Atonalismo, Expresionismo, Dodecafonismo, y sus características tales como el abandono del sistema tonal, interés por la expresión, uso del contrapunto y formas clásicas... Además, daré una breve visión general sobre la II revolución industrial, I Guerra Mundial, crisis de las democracias occidentales (fascismo, nazismo y socialismo), II Guerra Mundial y la descolonización.

Intentaré la participación general del grupo y las respuestas serán guiadas y completadas por mí. Los alumnos y alumnas tomarán apuntes de todo cuanto se comente en clase.

Emplearé aproximadamente unos 25 minutos.

- Actividades de desarrollo

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 2 – ENERO DE 2008

Lo que queda de sesión, que serán otros 25 minutos, lo dedicaré a estudiar la primera de las tendencias: el Atonalismo. Para ello, en la pizarra pautada escribiré la escala de Do mayor con redondas e intercalaré las notas alteradas escritas en negrita y una escala cromática con todas las notas en redondas.

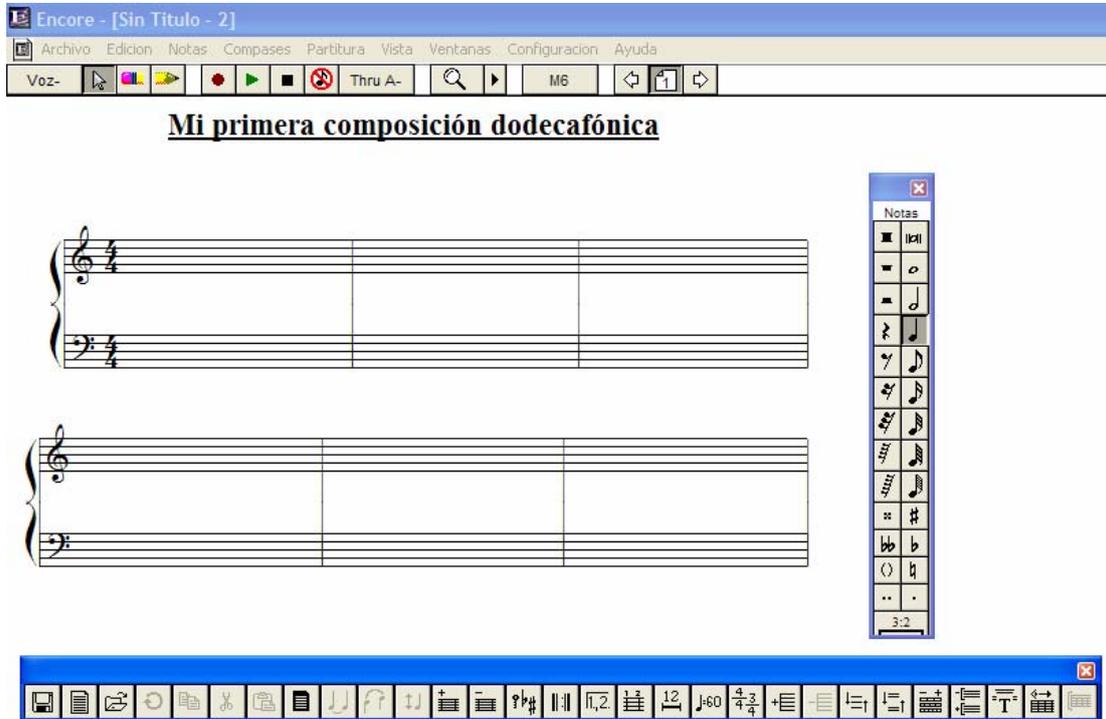
Pondré una audición sobre un fragmento de Pierrot Lunaire, de Arnold Schönberg, interpretado por Luisa Catellani, Andrea Lucchesini, Staatskapelle Dresden, Giuseppe Sinopoli y preguntaré que cual de las dos escalas creen que se ha utilizado. Diré que la música compuesta hasta entonces se basaba en menos sonidos y entre estos había una jerarquía. En esta música se podían utilizar con total libertad cualquiera de los doce sonidos y ninguno es más importante que otro. Incitaré a que se pregunten que si la técnica de composición hasta ahora se basaba en la jerarquía de unos sonidos respecto a otros cómo se compone esta música si todos los sonidos tienen la misma importancia. Explicaré que no va a ser la altura de sonido la que de unidad a la obra de música, con lo que pediré que nos digan qué otros elementos de la música o que se asocian a ella pueden darle esa unidad. Espero que salgan respuestas como el ritmo, la forma, el texto...

Finalmente pediré que, oída la anterior obra, compongan una melodía con los doce sonidos, en el ámbito de octava, y de modo que no recuerde a la música tradicional. Tendrán que darle unidad con alguno de los elementos que hemos citado antes. La libertad es tal que podrán dar rienda suelta a la fantasía e imaginación.

En los últimos 5 minutos de clase pediré a varios alumnos y alumnas, elegidos al azar, que interprete en su instrumento su melodía y debatiremos si tiene relación con la música de la audición.

Segunda sesión

Esta segunda sesión la voy a dedicar a estudiar la música dodecafónica. Para ello, nos vamos a desplazar al aula de informática, ya que nos vamos a servir de un editor de partituras, para componer y grabar música dodecafónica en grupos de 2 o 3 por ordenador. Antes de comenzar el ejercicio explicaré los rudimentos básicos del programa. Si estamos bajo el sistema operativo Guadalinex utilizaremos Noteedit; si en el aula de informática disponemos de Windows podremos trabajar con Encore.

Mi primera composición dodecafónica

Vamos a escribir la escala cromática con el programa. A continuación vamos a ordenar de distinta forma dicha escala; para ello pediré a los alumnos y alumnas que me vayan diciendo las notas hasta utilizar todas las de la escala. Una vez más les diré que volvamos a reorganizarla utilizando de nuevo los doce sonidos. Obtendríamos algo así:

ESCALA CROMATICA

PRIMERA SERIE

SEGUNDA SERIE

INNOVACIÓN
Y
EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 2 – ENERO DE 2008

Les diré que lo primero que hay que tener en cuenta en esta técnica de composición es que no puede aparecer repetido ningún sonido antes de que se hayan oído los once restantes. A continuación les pediré que cada grupo en su ordenador elabore su propia escala de doce sonidos.

Ahora vamos a ver como se componen obras con este sistema. Les diré que de una misma serie pueden salir muchas más con los procedimientos que vamos a ver a continuación.

Les diré que una serie inicial puede aparecer después transportada a cualquier altura. Les pediré que a partir de la que cada cual hizo antes la transporte una tercera mayor ascendente, o sea, 4 semitonos más arriba. Por ejemplo:

PRIMERA SERIE

SERIE TRANSPORTADA UNA TERCERA MAYOR

Ahora les explicaré que tanto la serie original como cualquier transposición puede aparecer invertida, esto es, que cada intervalo entre dos notas aparecerá en sentido contrario, es decir, los ascendentes pasarán a descendentes y viceversa. Así:

PRIMERA SERIE

SERIE INVERTIDA

A continuación veremos otro proceso que consiste en empezar la serie por la última nota, lo que se llama retrogradación.

INNOVACIÓN
Y
EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 2 – ENERO DE 2008

PRIMERA SERIE

SERIE RETROGRADADA

Comentaré que disponen de todo este material para realizar la obra artística. Ahora con todas estas series organizan la pieza tanto en el plano armónico como melódico. Pediré, por último, que realicen un fragmento con 5 series, la inicial y cuatro más a su elección de las que hemos visto, además de otras que construya cada grupo, teniendo en cuenta tanto el plano melódico como el armónico. Les diré que lo hagan en dos pentagramas, como una partitura de piano, uno para la melodía y otro para la armonía. Lo harán la armonía a ritmo de blancas y la melodía tendrán libertad para fantasear en cuanto al ritmo. Recomendaré que no intenten basarse en la armonía triádica. Por ejemplo:

PRIMERA SERIE

SERIE RETROGRADADA

FRAGMENTO EN ESTILO DODECAFONICO

Con esto llegaremos al final de la clase. Les pediré que guarden el archivo para continuar en la siguiente sesión.

Tercera sesión

Voy a dedicar esta sesión a estudiar el serialismo integral. Seguiremos en el aula de informática.

Lo primero que haremos en esta sesión será repasar cuanto vimos en la anterior. A continuación les haré la siguiente pregunta: ¿Qué pasará si aplicamos el sistema serial además a otros parámetros del sonido, como las duraciones, dinámicas, timbres, ataques...? No es de extrañar que piensen que el resultado auditivo va a ser totalmente caótico.

Vamos a seguir realizando ejercicios de las series, ahora teniendo en cuenta estos nuevos parámetros. Empezaremos con la duración. Les pediré que se inventen otra serie de doce sonidos. Por otro lado les diré que se inventen una serie con las duraciones. Les diré que no utilicen valores muy pequeños y como restricción, para que no salgan cosas descontroladas, les diré que estas duraciones tienen que ser equivalente a 12 negras. Obtendremos algo así:

SERIE DE ALTURAS

SERIE DE DURACIONES

A continuación les diré que sobre un compás de 4/4 apliquen la serie de duraciones a la serie de sonidos. Como la de duraciones esta formada por 6 valores la pondremos 2 veces, para completar las 12 alturas, cambiando el orden y teniendo siempre en cuenta que no se puede repetir nunca un elemento de esta hasta que no haya aparecido ya completa. Puede darse el caso que la duración que corresponda exceda las partes del compás; entonces se partirá el valor con el compás siguiente y se unirá con ligaduras. Así:

A continuación le añadiremos otro parámetro a la serie: las dinámicas. Les diré que a la serie anterior coloquen 6 intensidades distintas a su antojo. Quedaría, por ejemplo:

INNOVACIÓN
Y
EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 2 – ENERO DE 2008

Por último, le añadiremos a la serie un último parámetro, los ataques, aunque como hemos visto, podríamos añadirles otros, como el timbre, mediante el cambio de instrumentación.

Para finalizar, explicaremos que igual que hicimos el día anterior al final, se puede elaborar una obra musical con este material, disponiéndolo tanto en el plano vertical (armonía), como horizontal (melodía).

Una vez acabada sus composiciones, voy a pasar a grabarlas en un disco. Grabaré tanto las de la sesión anterior como las de esta. Para ello, tenemos que abrir la grabadora de sonidos de Windows, le damos a grabar y a continuación le damos a reproducir nuestra obra en el programa de música:

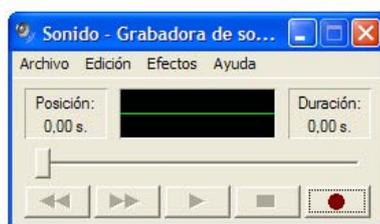
1er paso: darle a grabar a la grabadora de sonidos de Windows

INNOVACIÓN
Y
EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 2 – ENERO DE 2008

2º paso: darle a reproducir a nuestra composición dodecafónica en el editor de partituras

Las obras se nos guardarán en formato WAV en el ordenador. Haré un CD con todas las composiciones de la clase y a continuación debatiremos si mediante la escucha resulta fácil o difícil seguir esta técnica compositiva. Igualmente nos preguntaremos si auditivamente apreciamos diferencia entre composiciones atonales y dodecafónicas.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 2 – ENERO DE 2008

- Actividades de conclusión

Para finalizar esta tercera sesión dedicaré todo el tiempo que reste de clase a repasar todo cuanto hemos visto en esta UD. Resolveré las dudas que se le hayan planteado.

Cuarta sesión

La cuarta sesión la utilizaré para llevar a cabo una evaluación final. Realizaremos 3 ejercicios. Esta evaluación va a tener la misma importancia que la que se produce de la recogida de datos a lo largo de la UD, teniendo en cuenta el interés, la participación...

La primera parte consistirá en realizar una serie dodecafónica, que la transporten una 2ª mayor descendente, que la inviertan, que hagan la invertida por retrogradación, y finalmente que a la serie original le pongan un serie de duraciones y de intensidades.

Esto deberán hacerlo en unos 25 minutos.

A continuación van a hacer un comentario de texto durante 30 minutos. En las UD's anteriores, ya habrán hecho varios, con lo que no se trata de una actividad en la que no sepan que hacer. Se trata del siguiente texto:

“Cualquiera que sea la impresión que se tenga sobre la música de Schönberg, cuyas obras han provocado frecuentemente violentas reacciones o sonrisas irónica, es imposible que un espíritu honrado y provisto de una real cultura musical deje de notar que el autor de Pierrot Lunaire es cabalmente consciente de lo que hace y que no engaña a nadie”.

Igor Stravinsky

Deberán relacionar lo que se expresa en dicho texto con todo lo tratado a lo largo de la UD, así como en UD's anteriores. No deberán pasar por alto el cambio hablar de la segunda escuela de Viena, de las vanguardias, de la relación con la sociedad de su momento... Para orientar su comentario les haré las siguientes preguntas:

- ¿Qué reconocimiento social tenía Schönberg?
- ¿Qué le lleva a componer fuera de la tonalidad?
- ¿Su método es aceptado por la sociedad?
- ¿Y por los demás compositores?
- ¿El Expresionismo es una corriente aislada en música?

Para el comentario de texto les daré 20 minutos.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 2 – ENERO DE 2008

VII. EVALUACIÓN.

- Criterios de Evaluación Específicos para la U.D.

- Obtener las características estilísticas de las Vanguardias a través de la audición, el análisis de partituras y el comentario de textos.
- Ser capaces de reconocer, mediante la audición activa, el estilo musical del periodo.
- Reconocer los compositores más importantes de la Segunda escuela de Viena y su música.
- Ser capaces de aplicar las técnicas del Dodecafonismo y el Serialismo a un nivel básico, mediante el uso de aplicaciones informáticas.
- Obtener las ideas principales del texto de Stravinsky.
- Indicar la importancia del periodo con respecto a los demás periodos históricos.
- Mostrar una actitud positiva con la audición de la música de comienzos del siglo XX.
- Valorar las diferentes opiniones y el trabajo personal y del resto de compañeros.
- Mostrar una actitud participativa.

BIBLIOGRAFÍA

- Morgan, R. P. (1994). *La música del siglo XX*. Madrid: Akal.
- Schonberg, (1990): *Ejercicios preliminares de contrapunto*. Barcelona: Labor.
- Aguirre de Mena, O. y Mena González, A. (1992): *Educación Musical*. Málaga: Ediciones Aljibe.
- Escudero, M. P. (1970). *Didáctica de la música*. Burgos: Ed. Hijos de S. Rodríguez.
- Escudero, M. P. (1984). *Metodología musical*. Madrid: Anaya.

Autoría

-
- Rafael María Yépez Pino
 - E-MAIL: ryepzpino@hotmail.com