

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 28 MARZO DE 2010

“ESTUDIAMOS LA MÚSICA DE COMIENZOS DEL SIGLO XX”

AUTORÍA JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ RUS
TEMÁTICA EL IMPRESIONISMO MUSICAL Y LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
ETAPA ENSEÑANZAS BÁSICAS Y PROFESIONALES DE MÚSICA

Resumen

El siglo XX se inició con la paradoja del rechazo al Romanticismo y una continuación un poco forzada del mismo. Los compositores que consideraban que la música romántica estaba agotada, comenzaron a prestar atención a la música popular y tradicional de sus respectivos países.

A lo largo de este artículo vamos a profundizar en la música impresionista y de la primera mitad del siglo XX, a la vez que incluiré una intervención educativa para llevar a cabo con el alumnado.

Palabras clave

- Impresionismo
- Música
- Educación
- Siglo XX
- Debussy
- Ravel
- Satie
- Mussorgsky
- Música contemporánea
- Expresionismo
- Cambios
- Pintura
- Postromanticismo
- Vanguardias musicales

1. INTRODUCCIÓN

Cronológicamente hablando, la música de este periodo es conocida como música contemporánea. Su origen se encuentra en los movimientos nacionalistas que surgieron durante el Romanticismo tardío, que desembocaron en multitud de tendencias, como por ejemplo, el Impresionismo o el Expresionismo.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 28 MARZO DE 2010

- Contexto histórico:

En el siglo XX se un producen multitud de cambios acelerados. El avance de las comunicaciones influirá a lo largo del periodo. A pesar de ello, los problemas socioeconómicos y políticos surgidos a partir de la Revolución Industrial dan como resultado, a principios de siglo, la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la Revolución Rusa (1917) y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Estas guerras provocan un cambio en las mentalidades de la población. Muchas personas se ven obligadas a abandonar sus países.

Aún así, al terminar la Segunda Guerra Mundial tiene lugar la reconstrucción de todos los ámbitos, política, económica, social y arte. El desarrollo de la tecnología y de los medios de transporte provocan que en cualquier parte se conozca lo ocurrido en el mundo entero con total inmediatez.

- Contexto cultural:

Durante el siglo XX se dieron cambios y novedades en el mundo del arte a gran velocidad. En toda la historia nunca se había aparecer tal cantidad de escuelas, movimientos y novedades como en este momento. Se producen cambios acelerados. Esta es una época de replanteamiento del arte, tanto en el ámbito estético como formal. Los movimientos surgen con un nexo común: la ruptura con el pasado más reciente.

La relación con otras culturas europeas aporta nuevas visiones a la creación artística. A finales del siglo XIX, será la pintura la que asuma el liderazgo en el terreno artístico, pues anticipará los cambios y las vanguardias que surjan en el cambio de siglo.

- Contexto musical:

La música también se verá influida por los cambios sociales y culturales acaecidos. Los recursos tradicionales musicales habían sido explotados por los autores románticos hasta límites insospechados, y ahora busca nuevos caminos para romper de alguna forma con el pasado. Los estilos vanguardistas musicales se yuxtaponen en el siglo XX buscando la novedad y la experimentación, por medio de cambios estéticos que da lugar a todo tipo de composiciones.

Géneros como el jazz o el rock arrebatarán el protagonismo que poseía la música culta.

Durante la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo de la tecnología cambiará la forma de componer e interpretar la música. Los recursos electrónicos tendrán una función importante en la música de este siglo.

2. CARACTERÍSTICAS MUSICALES

A pesar de ser difícil establecer unas características generales de la multitud de vanguardias que se dan en este siglo, vamos a comentar algunas ideas generales comunes a todas estas corrientes estéticas y musicales:

- Pérdida de la unidad estilística y técnica que se hace evidente al no existir un lenguaje y expresión únicos.

Cada compositor posee su propio estilo expresivo.

- Se produce una ruptura con el pasado debido al progresivo abandono de la tonalidad, que parece haber llegado a su fin. Ahora, el ritmo asume un papel protagonista.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 28 MARZO DE 2010

- Experimentación. Ninguna obra se puede parecer a otra, así que se incorpora cualquier cosa que puede producir sonido.
  - Los compositores buscan llamar la atención del espectador, y nos encontramos con piezas que nada tienen que ver con la música que se había escrito hasta entonces.
  - En ciertas obras, el compositor incluye textos explicativos propios para interpretar la obra, ya que a menudo se utilizan sistemas de notación nada convencionales.
- Durante la segunda mitad del siglo XX entra en juego la electrónica.

3. LA MÚSICA DURANTE LA 1ª MITAD DEL SIGLO XX

A principios de siglo, los nuevos estilos compositivos se van imponiendo de forma gradual, y con dificultad, pues aún siguen dominando el panorama musical los últimos grandes compositores del Postromanticismo y Nacionalismo. Estos compositores, a pesar de desarrollar su trabajo musical en el umbral del siglo XX, tuvieron gran influencia posteriormente.

Dos ciudades fueron la cuna de estas nuevas corrientes compositivas, París y Viena. En París, las aportaciones del Impresionismo de Debussy, suponen un punto de partida para las vanguardias musicales. En Viena, se produce una ruptura con la aparición de la música de Arnold Schoenberg y sus alumnos de la Escuela de Viena.

También se produjeron otras rupturas más radicales aún, la del Futurismo en Italia, que no tuvo demasiada vigencia como corriente estética, pero influyó en los movimientos posteriores, de la 2ª mitad de siglo. Otros movimientos, como por ejemplo, el Neoclasicismo, intentarán encaminar la música hacia cauces tradicionales.

3.1. Impresionismo

Impresión, sol naciente es el título del cuadro de Monet, de 1872, que dio nombre al movimiento artístico de los impresionistas.

El impresionismo musical aparece en Francia como consecuencia de la pintura y la poesía de estas características. Esta corriente ve el mundo desde la contemplación. Ya no se considera a Occidente el centro del mundo y se admiten influencias de otras culturas del mundo. En primer lugar, se descubre el exotismo oriental y a continuación la cultura negra, por medio del jazz, pero no se trata de un exotismo folklórico, como pasaba en el Romanticismo, sino que lo que se busca es la percepción oriental de la música, con todo el bagaje técnico occidental.

Para iniciar el desmantelamiento de más de doscientos años de tonalidad, el impresionismo importa no sólo escalas, ritmos o instrumentos de otras culturas, sino que rebusca en los orígenes occidentales más profundos, en los modos griegos y eclesiásticos, inventando nuevos procedimientos, como por ejemplo la escala de tonos enteros.

Claude Debussy supo liberarse de todas las normas. En sus obras, la trasgresión y el radicalismo se visten de seducción. Existe un enfoque libre en la forma y una gran libertad en los desarrollos. Su música nunca antes había sido escuchada, transgrediendo las formas de manera dulce y sin violencia.

3.1.1. El color de la música

La música impresionista describe atmósferas de todos los ámbitos sensoriales, por lo que da al timbre una importancia primordial que nunca antes había tenido. Antes del impresionismo, el color, el timbre, la

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 28 MARZO DE 2010

instrumentación, etc., siempre habían estado simplemente al servicio de los parámetros compositivos más clásicos: la melodía, el ritmo, la forma, etc. El primer ejemplo de la primacía de la instrumentación ante los parámetros clásicos de la música es el Bolero de Ravel, en la que la melodía y el ritmo son constantes e invariables en toda la pieza y lo que está en constante cambio es el matiz y la instrumentación.

Los compositores impresionistas ponen especial interés en encontrar la instrumentación más adecuada a cada obra, y les agrada aplicarla en obras de otros autores, de otras épocas y de otros países. Los acordes se escuchan como choques tímbricos en lugar de por su función tonal. Con estos nuevos parámetros, la disonancia adquiere la misma categoría que la consonancia. Todos los elementos musicales pierden su cuadratura y se interpretan desde una nueva perspectiva, personal de cada uno, ahora las reglas no les implican.

Una serie de compositores jugaron con los colores en el sentido estricto del término. Por un lado, Alexander Scriabin, en Prometeo o Poema del fuego, utilizó un teclado de colores que fueran proyectados en la sala siguiendo la evolución de la ópera El castillo de Barbazul. Por otro lado, Bartók escribió en la partitura indicaciones de iluminación en relación directa con las tonalidades y desarrollo del argumento. La oscuridad inicial del castillo en fa sostenido menor, iluminándose a medida que se van abriendo las puertas del mismo. La música de cámara del tesoro está en Re Mayor y emite una luz amarilla. La música de la puerta del jardín está en Fa Mayor y es de color verde. La plenitud está en Do Mayor y en blanco, etc.

3.1.2. Instrumentaciones impresionistas

Como ejemplo de la importancia de la instrumentación impresionista, Los Planetas, de Gustav Holst, muestran una descripción de los seis planetas que entonces se conocían en el sistema solar, y en el tratamiento que Debussy da a las voces femeninas en su obra Sirenas, donde reciben un tratamiento más de instrumento que de coro.

Otro ejemplo muy conocido es Cuadros de una exposición, de Musorgsky, originalmente para piano, de los cuales Maurice Ravel realizó una instrumentación paradigmática muy colorista. En ella emplea como solista instrumentos inusuales: el saxofón alto, la tuba, etc., destacando el exotismo de la obra, que aunque expresa cierto aire oriental, fue escrita por la impresión que a Musorgsky le causó una exposición de obras del pintor Víctor Hartmann, obras vanguardistas, por su temática y técnica pictórica, no realista.

3.1.3. Claude Debussy

En sus comienzos era seguidor de las corrientes románticas, asistiendo a óperas wagnerianas. Sin embargo, en los salones parisinos conoció a pintores impresionistas y escritores simbolistas de gran repercusión. En un primer momento, sus composiciones pasaron relativamente inadvertidas, fue en 1902 cuando saltó a la fama, gracias a la ópera Pelléas et Mélisande.

Debussy era un hombre muy discreto profesionalmente, evitaba tocar en público y no pretendía ser una celebridad, lo cual contrastaba con su vida personal.

El estreno de su Prélude a l'après-midi d'un faune, en 1894, fue todo un escándalo por la novedad y frescura de su música. Estuvo muy influenciado por los grandes poetas franceses como Verlaine,

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 28 MARZO DE 2010

Baudelaire o Mallarmé, y por los pintores impresionistas, como Manet y Monet, en cuyos poemas y cuadros se basó para escribir muchas de sus obras.

3.1.4. Maurice Ravel

Fue un hombre muy reservado en su vida privada, pues no se sabe prácticamente nada de la misma. Los mayores acontecimientos fueron los estrenos de sus obras y la polémica desatada por varias de éstas.

Estudió en el Conservatorio de París con Fauré. En el año 1901 ganó el segundo premio de Roma, donde intentó posteriormente conseguir el primero sin lograrlo. En 1905 fue declarado no apto, lo cual desató la furia de los críticos musicales, pues Ravel ya era reconocido por el estreno de sus dos primeras obras. Dos años más tarde, con el estreno de Historias naturales, Ravel desató una nueva polémica entre los que lo alababan y los que lo consideraban un imitador de Debussy. Si la música de Debussy era fluida, la de Ravel era firme en el contrapunto y la armonía. Debussy era más emocional y subjetivo, mientras que Ravel era más objetivo y la técnica primaba sobre las emociones.

3.2. Expresionismo

El Expresionismo aparece en 1911 con un estilo pictórico en el que la forma y el color comienzan a dejar de imitar la realidad. Este movimiento nació en Alemania y afectará, además de a la pintura como hemos dicho, a la música y la literatura. El expresionismo busca la expresión del alma del ser humano siempre con un ánimo pesimista. El tema del Expresionismo se encuentra en la vivencia interior del hombre, con sus conflictos y sus temores. Solemos considerar como la primera manifestación artística del expresionismo "El grito" de Edward Munch. En cuanto a la música, el compositor más destacable en esta tendencia es Arnold Schoenberg. Éste, considera que la música es el mejor medio para expresar la personalidad del hombre. Una de sus piezas más destacadas del expresionismo es "Pierrot Lunaire". Podemos señalar una serie de características del Expresionismo:

- Búsqueda del dramatismo gracias al uso continuo de disonancias que provocan tensión constante, sin reposo.
- Uso del sistema atonal, rompiendo con las reglas tradicionales de organización y creación melódica y armónica.
- Cambio en el concepto melódico por un canto recitado, buscando expresar la violencia y agresividad del texto.
- Generalmente son obras para agrupaciones camerísticas, en las que todos los instrumentos desempeñan papel de solista.

3. INTERVENCIÓN EDUCATIVA

La enseñanza de la historia de la música debe contribuir a la formación del alumnado, permitiendo abordar otras materias, como historia de la música, análisis o comentario de audición, en las que se afronte el análisis de las manifestaciones culturales y la evolución de la sensibilidad musical. A su vez, debe preparar al alumnado para realizar sus estudios superiores relacionados tanto con la práctica clarinetística como con la pedagogía, musicología, o con el mundo de la cultura en general.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 28 MARZO DE 2010

Otro de los objetivos de esta enseñanza es desarrollar la personalidad del alumnado, así como sus capacidades, pudiendo favorecer a la vez la sensibilidad musical y el placer artístico y musical gracias a los conocimientos que se desarrollan.

Si se adquiere una sólida formación musical a través de la metodología llevada a cabo por el profesorado, podremos introducir al alumnado en la crítica constructiva así como en el desarrollo de un gusto estético propio, y la valoración de las distintas manifestaciones musicales que de todo el mundo.

3.1. Objetivos

Podemos señalar dos objetivos principales ha desarrollar en esta intervención con el alumnado:

1. Conocer la evolución de la música y su interrelación con factores de tipo histórico, cultural o político.
2. Usar un vocabulario apropiado para expresar opiniones críticas sobre las distintas manifestaciones musicales.
3. Identificar las características de la música del siglo XX.
4. Reconocer la labor de los compositores de la primera mitad del siglo XX en la búsqueda de nuevos sonidos.
5. Desarrollar la capacidad auditiva del alumnado.

3.2. Contenidos

Los contenidos que trataremos en esta intervención didáctica recogerán los siguientes puntos:

- Impresionismo musical
- Vanguardias musicales de la primera mitad del siglo XX
- Audición
- Análisis
- Interpretación musical
- Expresionismo
- Maurice Ravel
- Claude Debussy
- Erik Satie
- El clarinete en la primera mitad del siglo XX

3.3. Recursos

Serán necesarios, para llevar a cabo esta intervención, los siguientes recursos:

- Aula ordinaria
- Pizarra, a poder ser pautada.
- Equipo de sonido, reproductor de DVD.
- Clarinete.
- Ordenadores con libre acceso a Internet.
- Partituras musicales para analizar.
- Videos o DVD sobre diferentes intérpretes de música de comienzos del siglo XX.
- Discografía de las obras más representativas de este período, colecciones de DVD sobre la Historia de la Música.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 28 MARZO DE 2010

3.2. Actividades

Con el alumnado, una vez hayamos expuesto y profundizado sobre el tema, trabajaremos una serie de actividades consistentes en cuestionarios y audiciones.

- Audiciones:

Mediante el análisis y la práctica de audiciones acercaremos al alumnado a la música de este periodo histórico con una mayor profundidad. A su vez, el alumnado desarrollará la sensibilidad auditiva que le permita interpretar piezas de distintos períodos musicales con los referentes adecuados al estilo y época en la que se encuadre la misma.

En esta ocasión realizaremos tres audiciones de los compositores más representativos de esta primera mitad del siglo XX: Claude Debussy, Erik Satie y Maurice Ravel.

Audición 1: Claude Debussy. La Mer.

Con la llegada del Impresionismo, nace una nueva forma de percibir la música, los compositores ahora pretenden expresar. Esta pieza tiene el subtítulo de Tres esbozos sinfónicos, pues son tres cuadros sobre tres estadios o aspectos del mar: Del alba al mediodía en el mar. Muy lento; Juego de olas. Allegro; Diálogo del viento del mar. Animado y tumultuoso. A pesar de ser tres cuadros, deben ser percibidos como si nos encontrásemos inmersos en ellos.

El último fragmento de esta sinfonía es el estallido del viento y los colores del mediodía que despiertan en el mar. Comienza con una escala de tonos enteros descendentes y ascendentes que se interrumpen por un tema majestuoso que alcanza el punto culminante. Como decía Debussy: "Sólo hay que escuchar la pieza, no hay ninguna teoría, el placer es la norma".

Audición 2: Erik Satie. Gymnopédie I.

La música de Satie está especialmente inspirada en las otras artes. Esta pieza es inspirada en danzas de la antigua Grecia en honor a gymnopedios, hijos de Latona, y en la decoración de la cerámica griega. Sobre los acordes en ritmo ternario se escucha una dulce melodía que nos transporta a la antigüedad. Debussy realizó la orquestación de la obra que originariamente era para piano solo. Los instrumentos se van pasando la melodía.

Para los seguidores de la música experimental y de la música minimalista, Satie es un compositor capital. Para John Cage, la estética de la música de Satie era la única estética musical válida para el siglo XX. Debemos observar que la música se presenta como de otro mundo, pero es maravillosa.

Audición 3: Modest Mussorgsky/Maurice Ravel. Cuadros de una exposición: "El viejo castillo"

El cuadro de Hartmann que inspiró a Mussorgsky presenta un castillo medieval con un trovador bajo un balcón, entonando una canción. Claramente, la estructura idónea es la de melodía acompañada. El ritmo, ternario, siempre resulta más arcaico, y la armonía, a menudo sin la tercera, subraya este rasgo. El reparto instrumental de Ravel consistía en obstinado rítmico para dos fagots, que nos recuerda a la gaita, la melodía solista es para saxofón alto. El efecto que produce esta combinación tímbrica realza la oscuridad y el misterio evocados.

-Cuestionario:

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 28 MARZO DE 2010

La realización de este cuestionario la plantearemos en una especie de coloquio, ya que será más motivador para el alumnado que plantearlo como un examen o control, ya que se trata de un repaso y afianzamiento de los contenidos vistos.

1. ¿Cuál es el origen de la música contemporánea?
2. ¿Cuáles son los hechos históricos que destacan en Europa durante la primera mitad del siglo XX?
3. Características del siglo XX
4. ¿Cuál es el arte que dominará las vanguardias en el siglo XX?
5. ¿Cuáles son los aspectos que dirigen el desarrollo de las vanguardias musicales?
6. ¿Cuáles son las características generales que podemos establecer en las corrientes artísticas en el siglo XX?
7. ¿Qué influencia tendrá París y Viena en la concepción de la música del siglo XX?
8. ¿Qué movimientos provocan una ruptura radical y cuáles intentan devolver la música a sus cauces tradicionales?
9. Realiza un esquema del Impresionismo.
10. Elabora un esquema del Expresionismo.

-Para finalizar, podemos trabajar con el clarinete una pieza representativa de esta época, por ejemplo de Debussy, realizando un pequeño concierto de aula donde exponamos a su vez todo lo visto en esta intervención. En ella, realizaremos un pequeño análisis donde mencionemos el contexto en el que se engloba, las características más representativas del mismo, así como del compositor en cuestión.

8. BIBLIOGRAFÍA

- AA. DD. (1985): *Historia de la música*. Madrid: Turner.
- MCLEISH, K. (1993): *La discoteca ideal de música clásica*. Barcelona: Planeta.
- MOORE, D. (1981): *Guía de los estilos musicales*. Madrid: Taurus.
- PIERCE, J. R. (1985): *Los sonidos de la música*. Barcelona: Labor.
- SALVETTI, G. (1986): *El siglo XX*. Madrid: Turner Música.
- STEFANI, G. (1987): *Comprender la música*. Barcelona: Paidós.

Autoría

- Nombre y Apellidos: José María Martínez Rus
- Centro, localidad, provincia: Córdoba
- E-mail: chema1811@hotmail.com

C/ Recogidas Nº 45 - 6ºA 18005 Granada csifrevistad@gmail.com