

The background is a complex cubist painting by Pablo Picasso, titled 'Les Femmes d'Alger (O Version O)'. It depicts a scene with a bull's head on the left, a central figure holding a large blue sphere, and various other figures in a room. The style is characterized by bold lines, a rich color palette, and a fragmented, geometric composition. The text 'TEMA 2 LA MÚSICA CULTA DEL SIGLO XX' is overlaid in the center in a large, white, sans-serif font.

TEMA 2

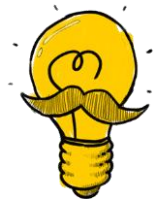
LA MÚSICA

CULTA DEL

SIGLO XX

¿QUÉ ES LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA?

Llamamos música contemporánea a la música clásica de los siglos XX y XXI, es decir, la música que harían Vivaldi, Mozart o Beethoven si nacieran ahora.

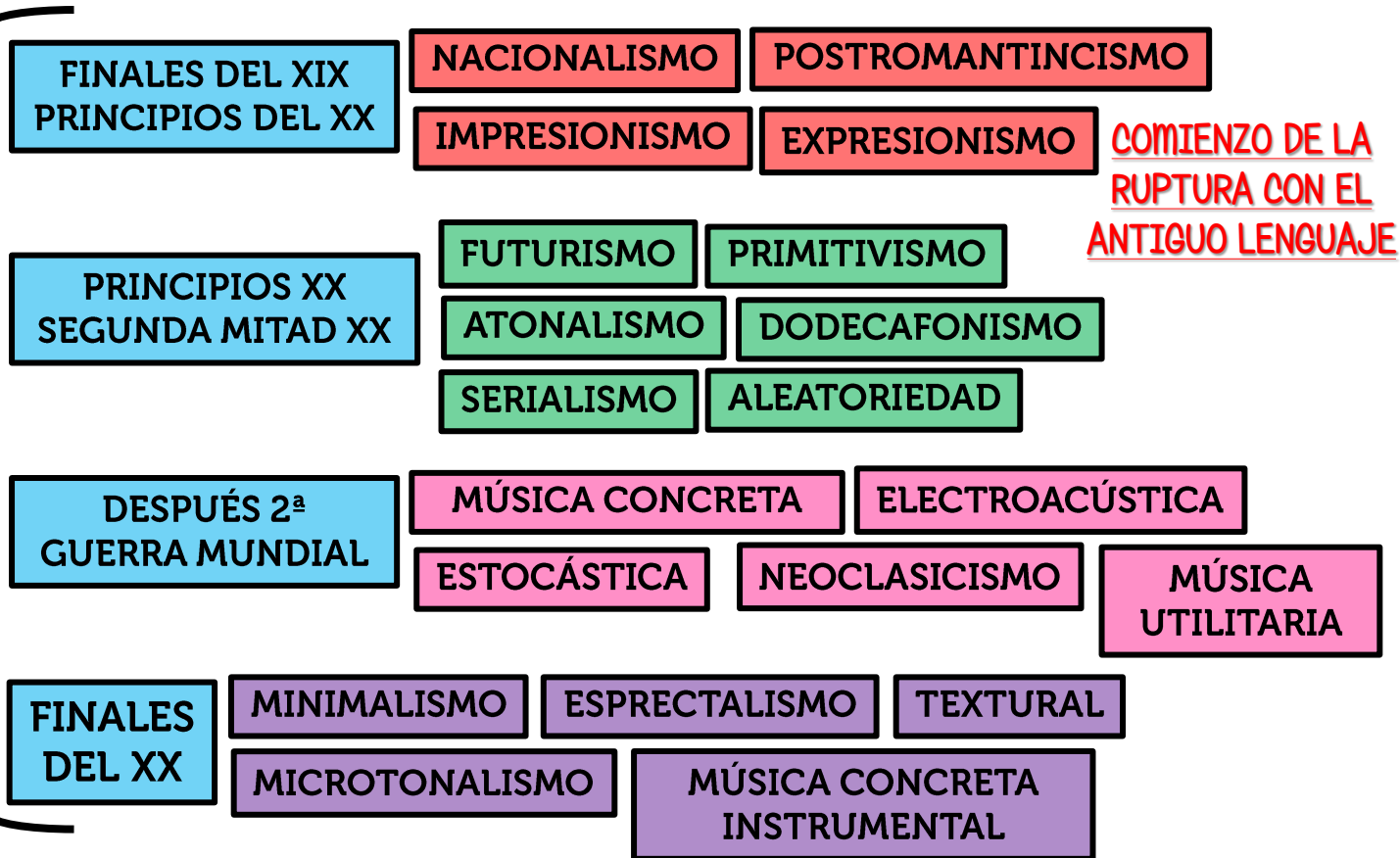

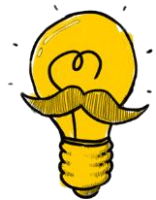
TEMA 2: LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA

Agotar las posibilidades
Estéticas del romanticismo

ETAPAS DE LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA SIGLO XX

BÚSQUEDA DE
NUEVOS LENGUAJES

TEMA 2: LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA

FINALES DEL
XIX
PRINCIPIOS
DEL XX

NACIONALISMO

POSTROMANTICISMO

AGOTAR LAS
POSIBILIDADES
ESTÉTICAS
DEL ROMANTICISMO

IMPRESIONISMO

EXPRESIONISMO

COMIENZO DE LA
RUPTURA CON EL
ANTIGUO LENGUAJE

Convive
con la
MPU
JAZZ
COUNTRY
BLUES

TEMA 2: La música contemporánea

NACIONALISMO

Surge en **Europa y algunos países latinoamericanos** entre **mediados y finales del siglo XIX** y **culmina a principios de siglo XX**.

El nacionalismo utiliza aún el lenguaje musical del romanticismo. Es una manera de **revitalizar un sistema de componer y un lenguaje musical creado desde la Edad Media y que se estaba agotando** (la fusión como modo de sostenibilidad)

Frente a la hegemonía de **Alemania y Austria**, y con la suma en el romanticismo de **Rusia y Francia** surgen un movimiento musical llamado **NACIONALISMO** que incorpora a la música romántica un toque personal ayudado del **folclore de cada país**. Es decir la **Música Nacionalista toma como nueva fuente de inspiración y renovación estética las melodías y ritmos del folclore de cada país**.

Este movimiento se da de forma notable en **Rusia, Finlandia, Noruega, Checoslovaquia, España y México**. Aunque hay más países nos vamos a centrar solo en esos países. En su música **podemos percibir el orgullo de cada país** por sus músicas, bailes (huapango) o paisajes. Se **van a plasmar en las obras los colores personales de cada país**.

MANUEL DE
FALLA
1876-1946

ENRIQUE
GRANADOS
1867-1916

ISAAC
ALBÉNIZ
1860-1909

JOAQUÍN
TURINA
1882-1949

TCHAIKOVSKY
(1840-1893)

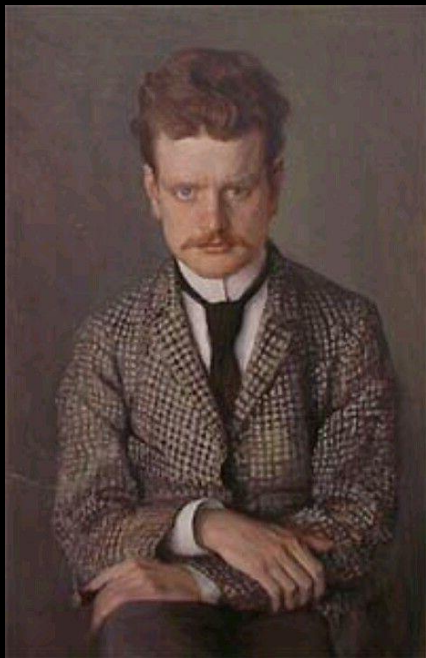
KORSAKOV
(1844-1908)

BORODIN
1833-1887

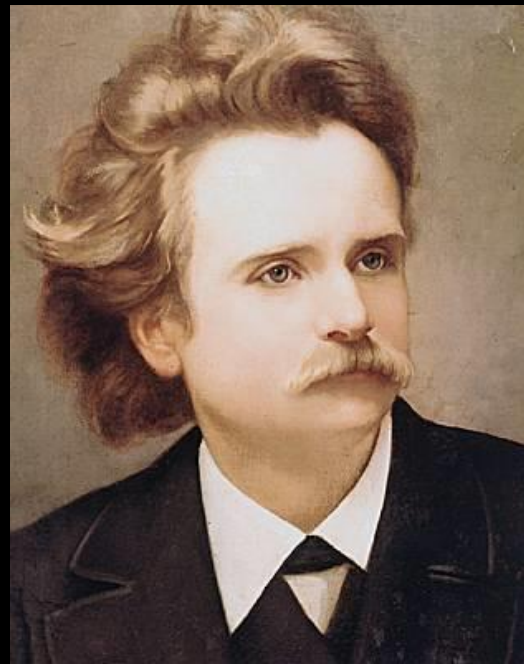
MUSSORGSKY
(1839-1881)

SIBELIUS
1865-1957

SMETANA
1824-1884

GRIEG
1843-1907

CARLOS CHÁVEZ
1899-1978

JOSÉ PABLO MONCAYO
1912-1958

SILVESTRE
REVUELTAS
1899-1940

PAÍS	COMPOSITOR	OBRA
RUSIA	<u>PIOTR ILICH CHAIKOVSKI</u>	<u>Danza Eslava</u> 1876 <u>Overtura</u> 1812 (1880)
	<u>RIMSKI-KÓRSAKOV</u>	<u>Sherezade</u> 1888 <u>Capricho Español</u> 1887
	<u>MODEST MÚSORGSKI</u>	<u>Una noche en el monte pelado</u> 1867 <u>Cuadros de una exposición</u> 1874
	<u>ALEKSANDER BORODÍN.</u>	<u>El príncipe Igor (danza)</u> <u>Danzas Polovtsianas</u> 1890 <u>En las estepas de Asia Central</u> 1880
FINLANDIA	<u>JEAN SIBELIUS</u>	<u>Finlandia</u> 1899-1900
NORUEGA	<u>EDVARD GRIEG</u>	<u>Peer Gynt</u> 1876 <u>"La mañana"</u> <u>"En la gruta del Rey de la Montaña"</u>
REPUBLICA CHECA	<u>BEDRICH SMETANA</u>	<u>Má vlast "Mi país"</u> 1874-79 6 poemas sinfónicos 2º <u>poema Vltava (Moldava)</u> 1874/75
FRANCIA	<u>GEORGES BIZET</u>	<u>Carmen</u> 1875 <u>Toreador</u> <u>Habanera</u> <u>"Arreglito"</u> <u>Suite</u>
ESPAÑA	<u>MANUEL DE FALLA</u>	<u>El Sombreo de tres picos</u> 1919 <u>"Danza del Molinero"</u> <u>"Jota Final"</u> <u>El amor Brujo</u> 1915
	<u>ISAAC ALBENIZ</u>	<u>Suite Iberia (1906-1909)</u> <u>Corpus Christi en Sevilla (la tarara de Lorca)</u> <u>Suite Española Op. 47 (1886)</u> <u>Asturias</u>
	<u>ENRIQUE GRANADOS</u>	<u>Ópera Goyescas</u> 1911 piano 1915 piano <u>INTERMEZZO</u> <u>12 Danzas Españolas Op. 37 (1882-1900)</u> <u>"Oriental"</u>
	<u>JOAQUÍN TURINA</u>	<u>Danzas fantásticas Op. 22 (1919)</u> <u>Orgía</u>
MEXICO	<u>CARLOS CHÁVEZ</u>	<u>Sinfonía India</u> 1936
	<u>JOSÉ PABLO MONCAYO</u>	<u>Huanpango</u> 1941
	<u>SILVESTRE REVUELTAS</u>	<u>La Noche de los mayas</u> 1939 <u>Sensemayá</u> 1938

INICIO

TEMA 2: LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA

POSTROMANTICISMO: STRAUSS Y MAHLER

¿Cuándo y dónde?

Surge en **Europa (Alemania y Austria)** a finales del siglo XIX y termina a principios de siglo XX.

¿Qué es?

El postromanticismo musical no es otra cosa que **una deseada prolongación del romanticismo que se resiste a morir** en una época cada vez más y más compleja desde el punto de vista social.

¿Cuáles son sus fuentes musicales?

El postromanticismo heredera de los **postulados de la música romántica de tradición germánica** partiendo de WAGNER, que ya ha llevado el lenguaje musical al límite de su desarrollo (melodía, ritmo, armonía y forma) **utilizando el lenguaje musical del romanticismo y las formas clásicas tales como sinfonía, concierto o el poema sinfónico, ópera y ballet.**

TEMA 2: LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA

POSTROMANTICISMO: STRAUSS Y MAHLER

ESTÉTICA

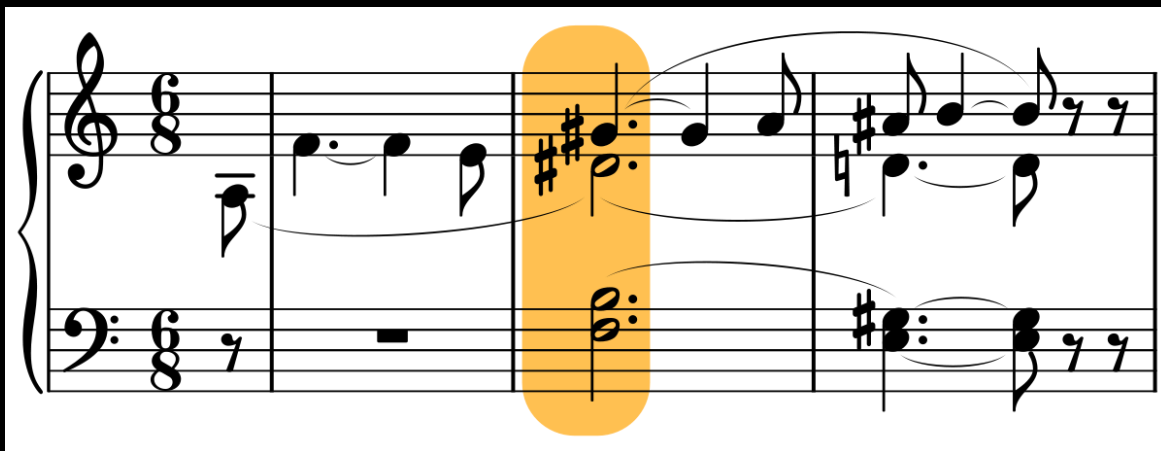
Los autores postrománticos buscan llevar hasta el límite la exaltación de la individualidad y los estados anímicos personales.

El dramatismo emocional del romanticismo se exagera de forma aún más en sus obras. Las frases melódicas son exaltadas y alternan altibajo que rozan la bipolaridad emocional y de ánimo. Un lenguaje hiperbólico (exagerado) en todos los aspectos.

Sienten rechazo por los valores de la sociedad y caen en su deseo de evadirse de la grisura y angustia de la realidad. Se aferran a la aventura, la soledad, lo familiar o íntimo, y a veces al odio de su propia existencia.

RICHARD WAGNER
1813-1883

TRISTAN E ISOLDA
MÜNICH 1865

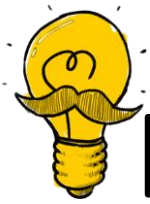
GUSTAV MAHLER
1860-1911

RICHARD STRAUSS
1864-1949

PAÍS	COMPOSITOR	OBRAS	EL LEGADO ALEMÁN
AUSTRIA 	GUSTAV MAHLER (1860-1911) <u>El tema de la muerte</u>	<u>Sinfonía n.º 1 3er mov</u> <u>Marcha Fúnebre 1889</u>	<u>RICHARD WAGNER</u> <u>TANNHÄUSER</u> (1845) <u>TANNHÄUSER</u> <u>RIDE OF THE</u> <u>VALKYRIES</u> (1853-54-1870)
		<u>Sinfonía n.º 5 1902 1er mov</u>	
		<u>Sinfonía N.º 5 4to mov</u>	
		<u>Nº 2 Resurrección (Final)</u> (1888-1994)	
		<u>Nº 6 1er mov (1903-1904)</u>	
ALEMANIA 	RICHARD STRAUSS (1864-1949) <u>El superhombre</u>	<u>Así habló Zaratustra 1896</u> <u>Don Juan 1889</u>	

INICIO

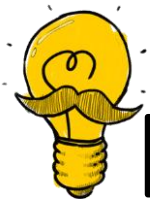
TEMA 2: La música contemporánea

IMPRESIONISMO

¿Por qué el término impresionismo?

El concepto **Impresionismo** tiene su **origen en el mundo de la pintura**. En **1872**, **Claude Monet** pinta un cuadro en el que refleja la sensación causada por el ascenso del sol entre la niebla sobre el río. **En 1874 se expone en París** esta obra junto a otras con las que compartía una estética similar. El **título del cuadro de Monet es Impresión, sol naciente**; de ahí el nombre del nuevo estilo.

TEMA 2: La música contemporánea

IMPRESIONISMO

¿Qué características tiene el impresionismo?

- El músico de esta nueva etapa llega al convencimiento de que el período anterior, **el Romanticismo, está agotado.**
- La **melodía se desdibuja, se fragmenta;** en ella se pierde la cuadratura de las frases y no se aprecian con claridad las cadencias.
- La **atmósfera sonora es imprecisa,** como la línea en la pintura, y presenta **cambios rítmicos constantes.**
- Se **utilizan los modos griegos antiguos y escalas exóticas** como la **pentatónica** o la de tonos enteros.
- El **sonido surge de acordes independientes sin una tonalidad definida;** son acordes borrosos, nebulosos, que crean un efecto de impresión.

TEMA 2: La música contemporánea

IMPRESIONISMO

¿Qué características tiene el impresionismo?

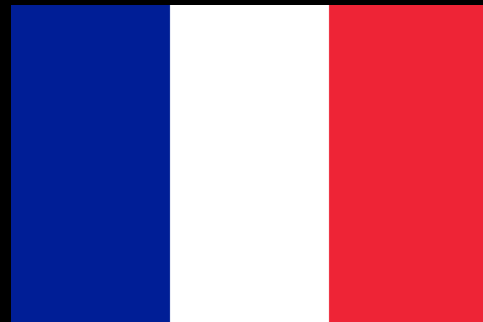
- La composición se organiza con **formas libres**.
- **Un tempo más libre**, y con capacidad de un **rubato a gusto del intérprete** (siempre respetando las indicaciones del autor).
- **Experimentar con el timbre**, convirtiendo a este en el **factor más importante de la música impresionista**. Los **sonidos**, al igual que los colores en la pintura, se utilizan de forma **autónoma y libre**.
- Trata de **evocar un clima, un sentimiento fugaz, una atmósfera**, con la ayuda de títulos sugerentes y ocasionales reminiscencias de sonidos naturales, ritmos de danzas, trozos de melodía y cosas similares.

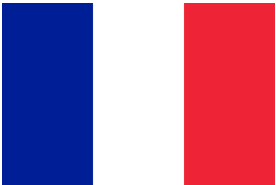

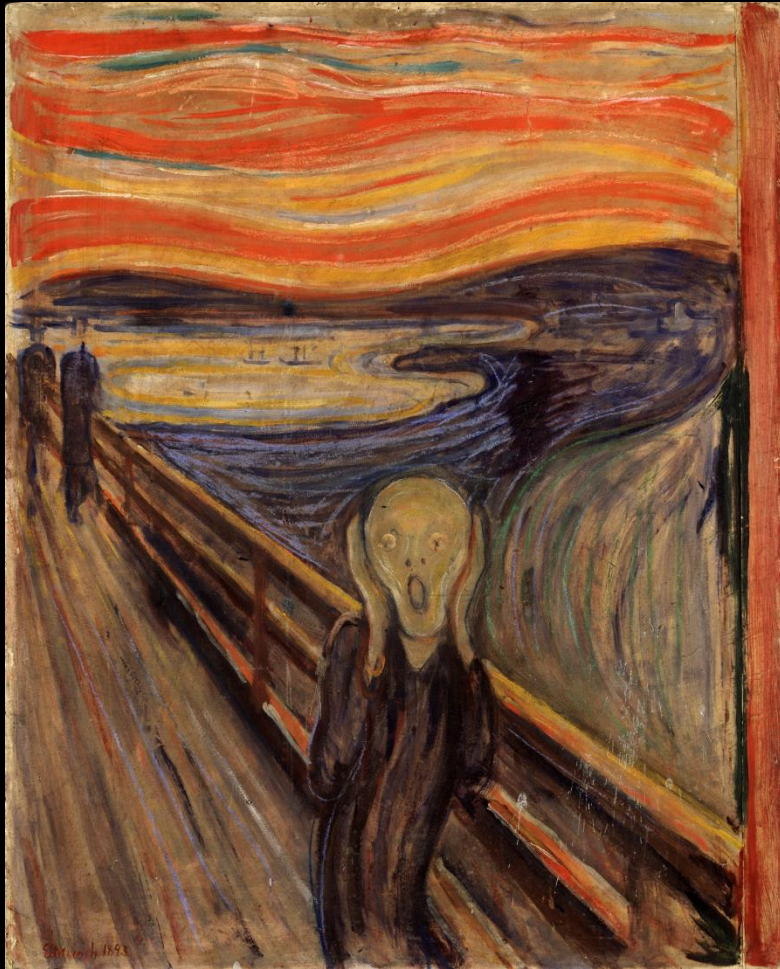
Claude Debussy
(1862-1918)

Maurice Ravel
(1875-1937)

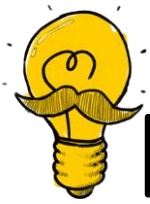

PAÍS	COMPOSITOR	OBRAS
FRANCIA 	CLAUDE DEBUSSY (1865-1918) <u>EVOCAICÓN</u> <u>COLOR</u> <u>LIBERTAD RITMICA</u>	<u>Preludio a la siesta de un fauno 1894</u>
		<u>Arabesco nº 1 (1888-91)</u>
		<u>Claro de luna (1890)</u>
		Nocturnos 1897-99
		<u>La mer 1905</u>
		Imágenes para orquesta 1905-12
		<u>Syrinx 1913</u>
	MAURICE RAVEL(1864-1949) <u>EL RELOJERO SUIZO</u>	<u>Pavane pour une infante défunte</u> (piano 1899, orquesta 1910)
		<u>Miroirs (Espejos) (1904-1905)</u>
		Rapsodie Espagnole 1907-1908
		La valse 1919-1920
		<u>Bolero 1928</u>

Edvard Munch
(1863-1944)

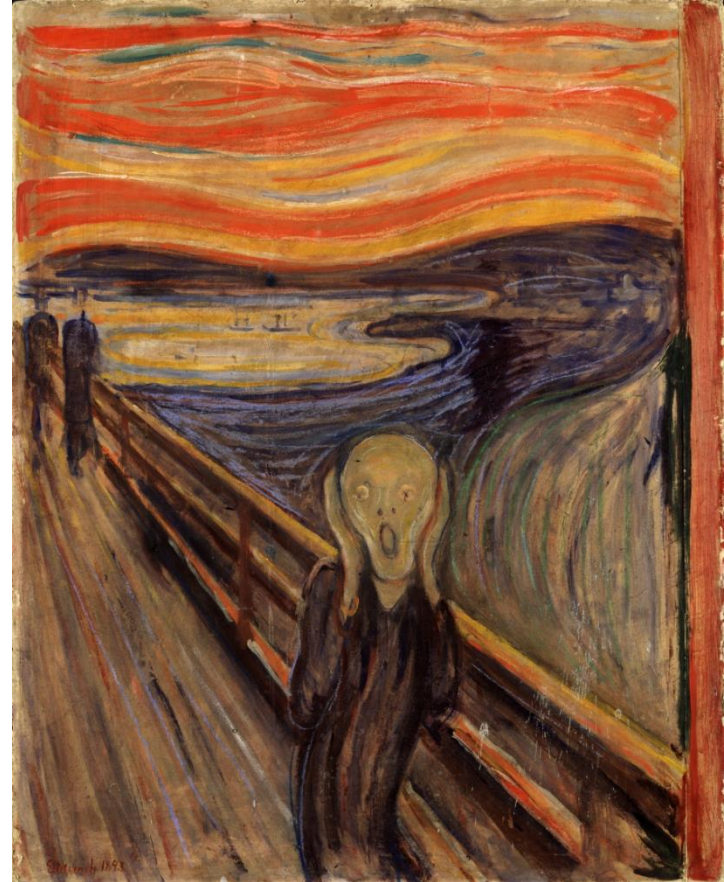
EL GRITO 1893

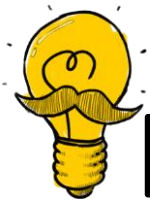

TEMA 2: La música contemporánea

EXPRESIONISMO

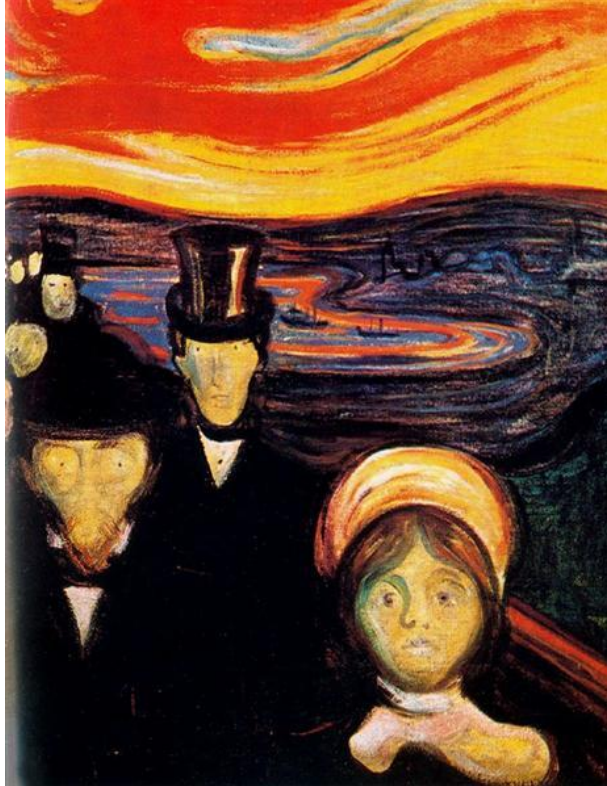
El expresionismo musical probablemente se aplicó por primera vez en 1918. Al igual que en el impresionismo el expresionismo está influenciado por el eco de la pintura como la del pintor Vasili Kandinski (1866–1944) que evitó las "formas tradicionales de belleza" para transmitir sentimientos poderosos en su música. Análogo "al ideal literario del 'grito'" de Munch (1893)

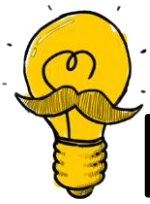

TEMA 2: La música contemporánea

EXPRESIONISMO

El término expresionista ha sido usado para calificar una obra cargada de color, violencia y dramatismo cuyo énfasis se encuentra en centrarse en los elementos expresivos del arte y en la máxima expresión de la subjetividad del artista. Se considera el expresionismo como un medio para expresar emociones. Así, la intención del expresionismo era la de **servir como expresión emocional del mundo interno del artista.**

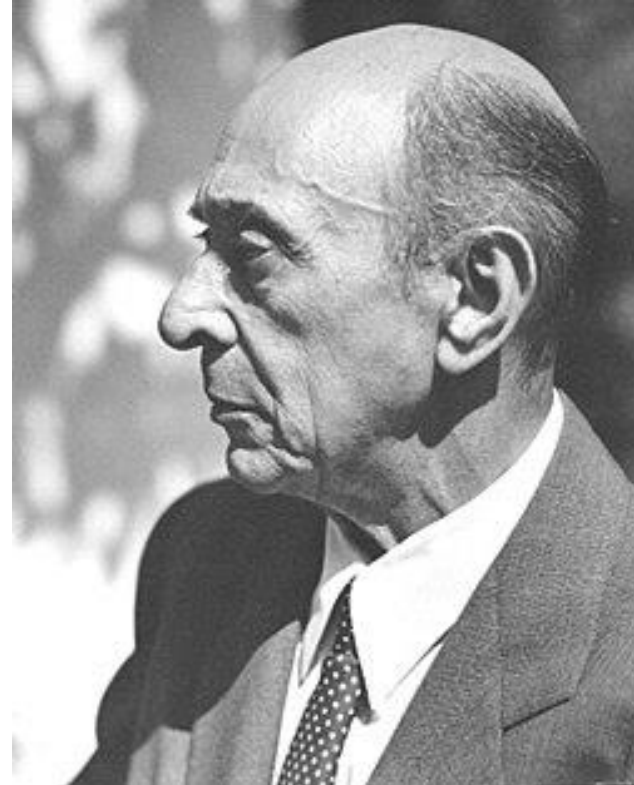

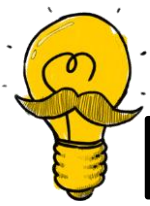
TEMA 2: La música contemporánea

EXPRESIONISMO

¿Quiénes fueron los expresionistas?

Un pequeño y tenaz núcleo de
compositores vieneses liderados por
Arnold Schönberg, quienes empujarán el
lenguaje **postwagneriano** hasta los límites
de la tonalidad. Creyentes en una
corriente renovadora del antiguo lenguaje
musical.

TEMA 2: La música contemporánea

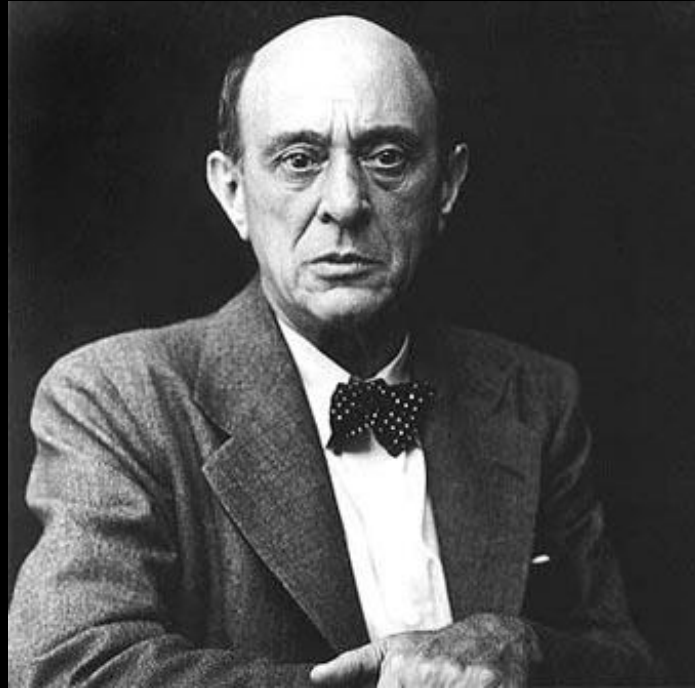
EXPRESIONISMO

CARACTERÍSTICAS MÚSICA EXPRESIONISTA

- Melodías cada vez más complejas y difíciles de entender. Melodías disjuntas y frenéticas, incluyendo grandes saltos. Contrastes violentos y expresivos
- Expresar las sensaciones que el entorno produce en el artista (en conflicto consigo mismo entorno negativo, confuso atormentado solitario) Amargura guerra mundial (1914-19)
- Armonías extremadamente disonantes. Uso de disonancia sin resolver.
- No utilizan formas musicales establecidas.
- Instrumentos ejecutados con gran fuerza y en los extremos de sus registros.
- Evitaban considerar las obras de esta estética como parte de la música oficial e ignoraban el éxito y el fracaso de los conciertos.

Anton Webern
(1883–1945)

Arnold Schönberg
(1874–1951)

PAÍS	COMPOSITOR	OBRAS
VIENA USA 	<u>Arnold Schönberg</u> <u>(1874-1951)</u>	<u>Noche Transfigurada 1899</u>
		<u>Pelleas y Melisande 1903</u>
		<u>String Quartet No. 2 1908 (decadente)</u>
	<u>Anton Webern</u> <u>(1883-1945)</u>	<u>Six Bagatelles for String Quartet, Op. 9</u> <u>(1911-13)</u>
	<u>Charles Ives</u> <u>(1874-1954)</u>	<u>114 Songs No 31, Walt Whitman</u> <u>(1888 – 1921)</u>

INICIO