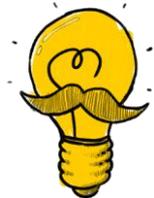


The background is a cubist painting by Pablo Picasso, 'Les Femmes d'Alger (O Version)'. It depicts a group of figures in a room, with a prominent bull's head on the left. The style is characterized by fragmented forms and a rich color palette. The text is overlaid on the central part of the painting.

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

ESTILOS DE
LA MÚSICA
CONTEMPORÁNEA
SIGLO XX

BÚSQUEDA DE
NUEVOS LENGUAJES

FINALES DEL XIX
PRINCIPIOS DEL XX

NACIONALISMO

POSTROMANTICISMO

IMPRESIONISMO

EXPRESIONISMO

COMIENZO DE LA
RUPTURA CON EL
ANTIGUO LENGUAJE

PRINCIPIOS XX
SEGUNDA MITAD XX

FUTURISMO

PRIMITIVISMO

ATONALISMO

DODECAFONISMO

SERIALISMO

ALEATORIEDAD

DESPUÉS 2ª
GUERRA MUNDIAL

MÚSICA CONCRETA

ELECTROACÚSTICA

ESTOCÁSTICA

NEOCLASICISMO

MÚSICA
UTILITARIA

FINALES
DEL XX

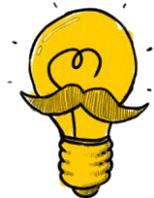
MINIMALISMO

ESPECTRALISMO

TEXTURAL

MICROTONALISMO

MÚSICA CONCRETA
INSTRUMENTAL



TEMA 2: LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA

FINALES DEL
XIX
PRINCIPIOS
DEL XX

NACIONALISMO

POSTROMANTICISMO

IMPRESIONISMO

EXPRESIONISMO

AGOTAR LAS
POSIBILIDADES
ESTÉTICAS
DEL ROMANTICISMO

COMIENZO DE LA
RUPTURA CON EL
ANTIGUO LENGUAJE

Convive
con la
MPU
JAZZ
COUNTRY
BLUES



TEMA 2: La música contemporánea

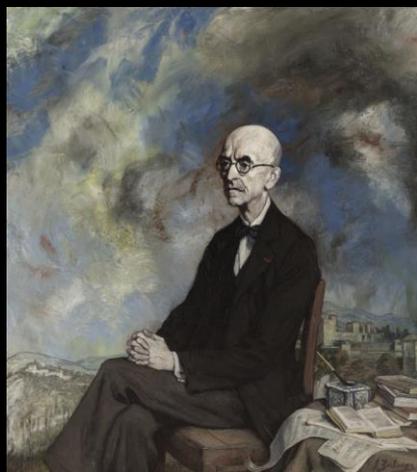
NACIONALISMO

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



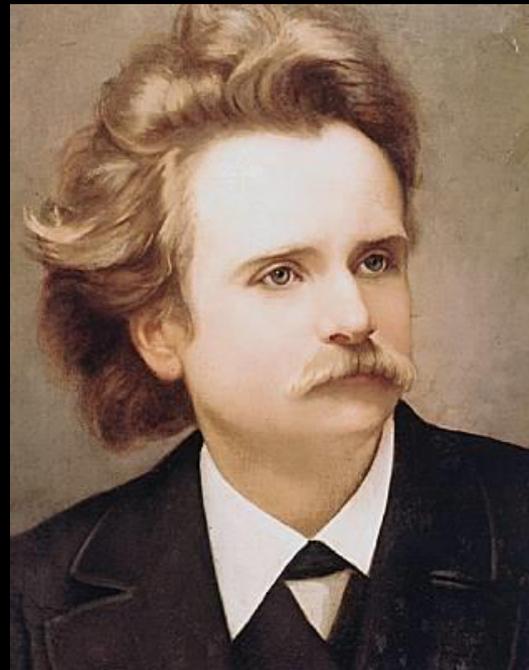
MUSSORGSKY
(1839-1881)



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>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) 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 príncipe Igor"</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 Habanera</u> <u>"Arreglito"</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>Sensemaya</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 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

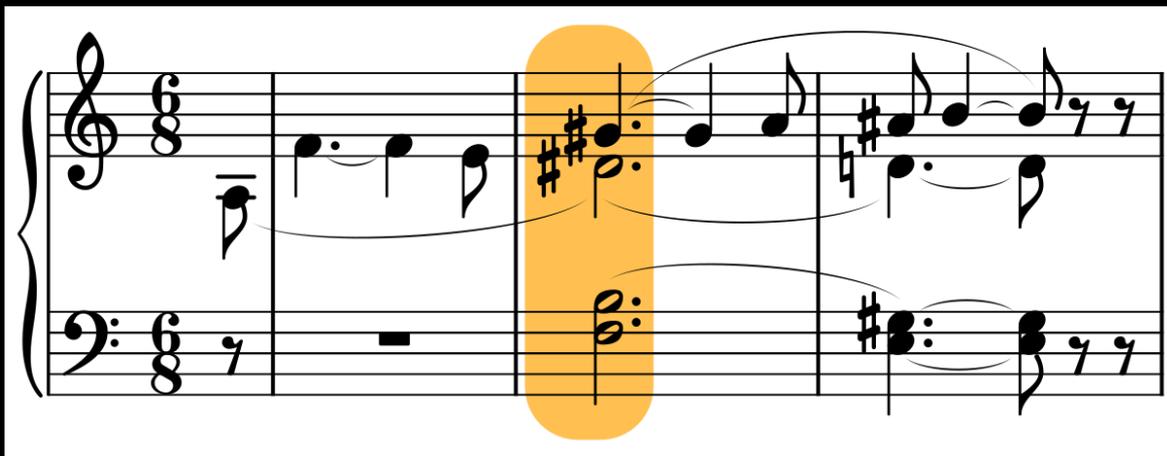
Los autores postrománticos buscan llevar hasta el límite la exaltación de la individualidad y los estados anímicos personales.

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.



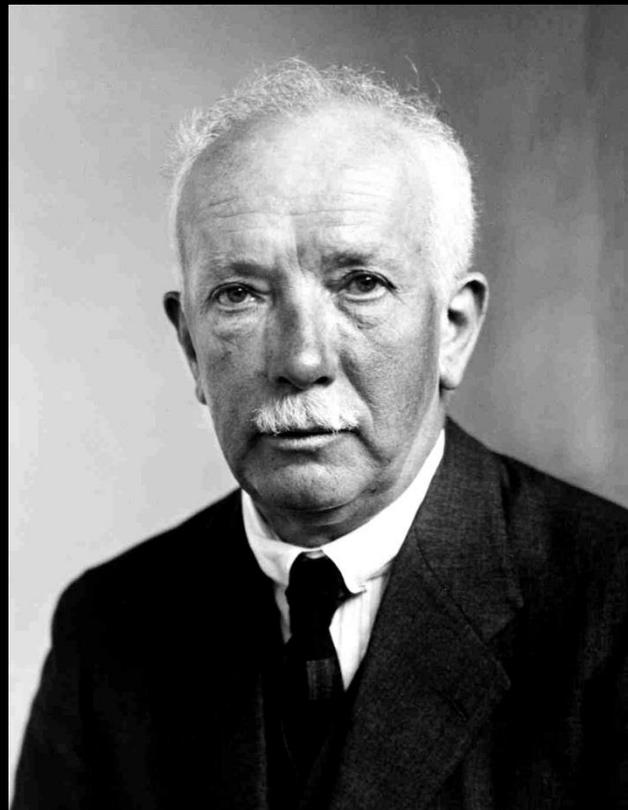
RICHARD WAGNER
1813-1883



TRISTAN E ISOLDA
MÜNICH 1865

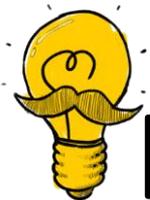


GUSTAV MAHLER
1860-1911



RICHARD STRAUSS
1864-49

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>	RICHARD WAGNER TANNHÄUSER TANNHÄUSER RIDE OF THE VALKYRIES
		<u>Sinfonía n.º 5 1902 1er mov</u>	
		<u>Sinfonía Nº5 4to mov</u>	
		<u>Nº 2 Resurrección (Final)</u>	
		<u>Nº 6 1er mov</u>	
ALEMANIA 	RICHARD STRAUSS (1864-1949) <u>El superhombre</u>	<u>Así habló Zaratustra 1896</u> <u>Don Juan 1889</u>	



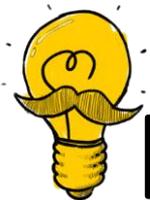
TEMA 2: La música contemporánea

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.

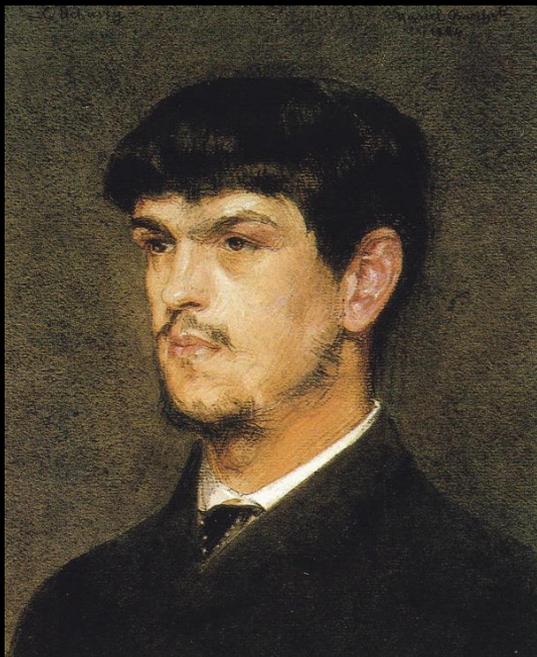


TEMA 2: La música contemporánea

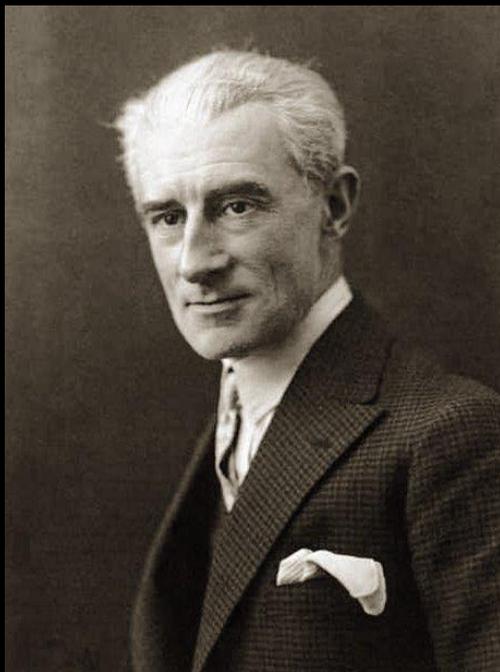
IMPRESIONISMO

Qué características tiene el impresionismo?

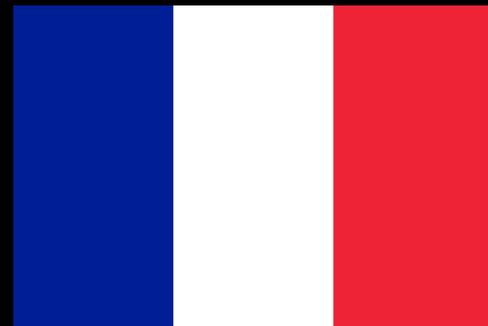
- La composición se organiza con **formas libres**.
- **Un tempo más libre**, y con capacidad de un **rubato a gusto del intérprete** (siempre respetando las indicaciones del autor).
- **Experimentar con el timbre**, convirtiendo a este en el **factor más importante de la música impresionista**. Los **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.

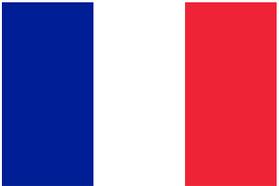


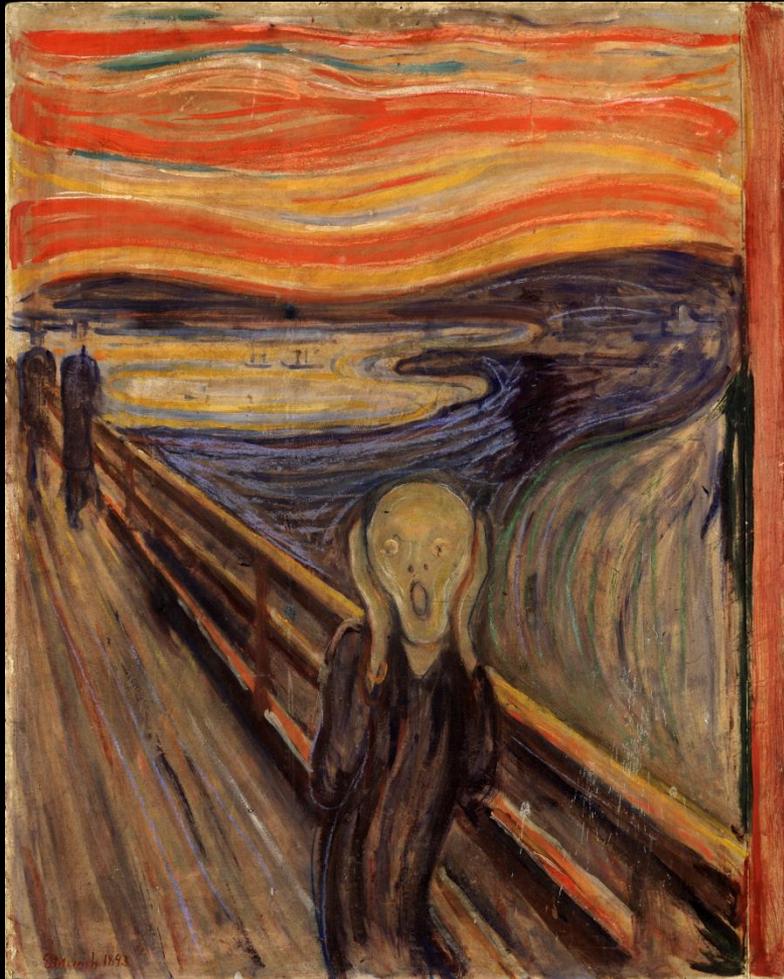
Claude Debussy
(1862-1918)



Maurice Ravel
(1875-1937)

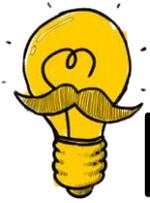


PAÍS	COMPOSITOR	OBRAS
<p data-bbox="185 325 363 372">FRANCIA</p> 	<p data-bbox="602 194 942 306">CLAUDE DEBUSSY (1865-1918)</p> <p data-bbox="660 321 884 372"><u>EVOCAICÓN</u></p> <p data-bbox="710 388 834 440"><u>COLOR</u></p> <p data-bbox="583 454 962 505"><u>LIBERTAD RITMICA</u></p>	<p data-bbox="1112 132 1831 175"><u>Preludio a la siesta de un fauno 1894</u></p>
		<p data-bbox="1232 197 1711 241"><u>Arabesco nº 1 (1888-91)</u></p>
		<p data-bbox="1271 263 1669 306"><u>Claro de luna (1890)</u></p>
		<p data-bbox="1282 328 1657 372">Nocturnos 1897-99</p>
		<p data-bbox="1344 394 1595 437"><u>La mer 1905</u></p>
		<p data-bbox="1143 459 1800 503">Imágenes para orquesta 1905-12</p>
		<p data-bbox="1356 525 1588 568"><u>Syrinx 1913</u></p>
	<p data-bbox="494 713 1051 756">MAURICE RAVEL(1864-1949)</p> <p data-bbox="583 776 962 827"><u>EL RELOJERO SUIZO</u></p>	<p data-bbox="1155 584 1789 634"><u>Pavane pour une infante défunte</u> (piano 1899, orquesta 1910)</p>
		<p data-bbox="1174 715 1765 765"><u>Miroirs (Espejos) (1904-1905)</u></p>
		<p data-bbox="1166 791 1773 841">Rapsodie Espagnole 1907-1908</p>
<p data-bbox="1282 868 1657 911">La valse 1919-1920</p>		
<p data-bbox="1356 944 1588 988"><u>Bolero 1928</u></p>		



Edvard Munch
(1863-1944)

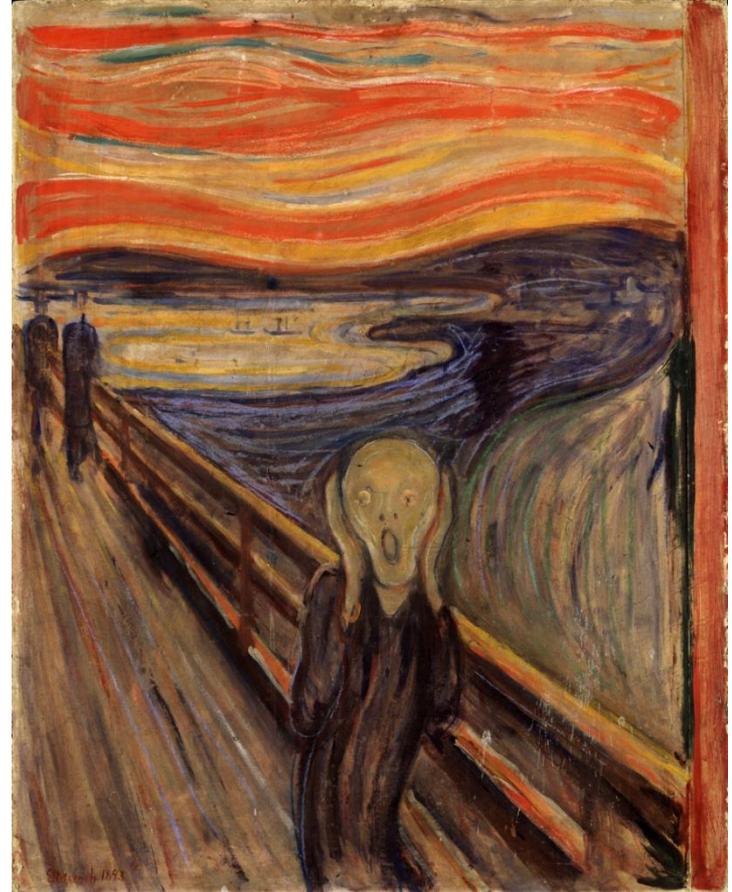
EL GRITO 1893

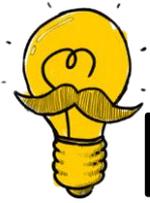


TEMA 2: La música contemporánea

EXPRESIONISMO

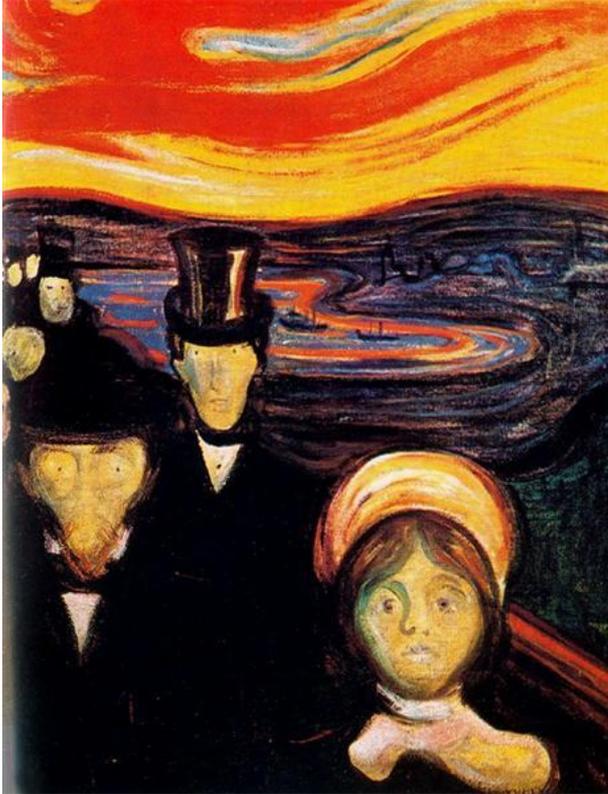
El expresionismo musical probablemente se aplicó por primera vez en **1918**. Al igual que en el impresionismo el expresionismo **está influenciado por el eco de la pintura** como la del pintor **Vasili Kandinski (1866–1944)** que evitó las **"formas tradicionales de belleza"** para transmitir sentimientos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



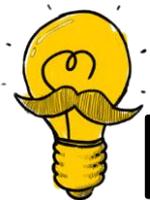


TEMA 2: La música contemporánea

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.**

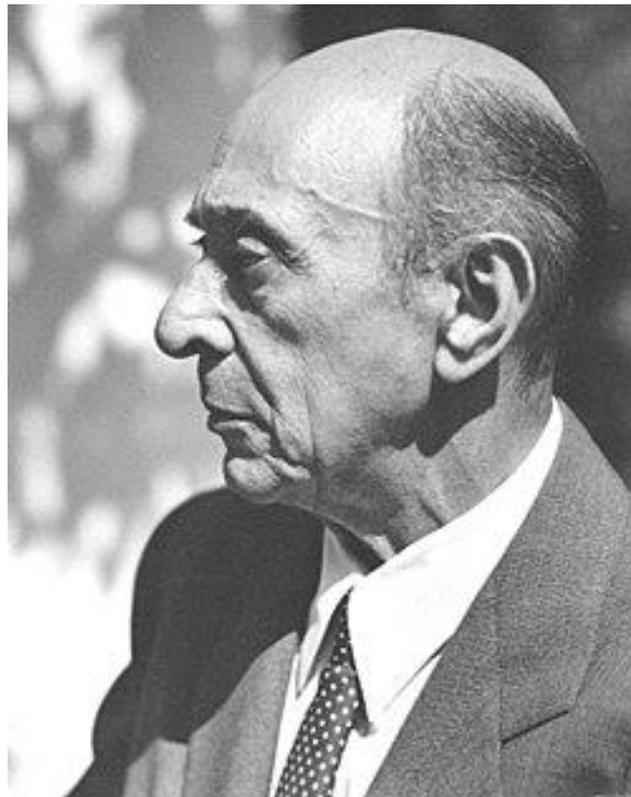


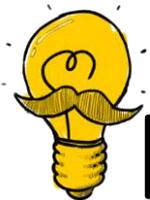
TEMA 2: La música contemporánea

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

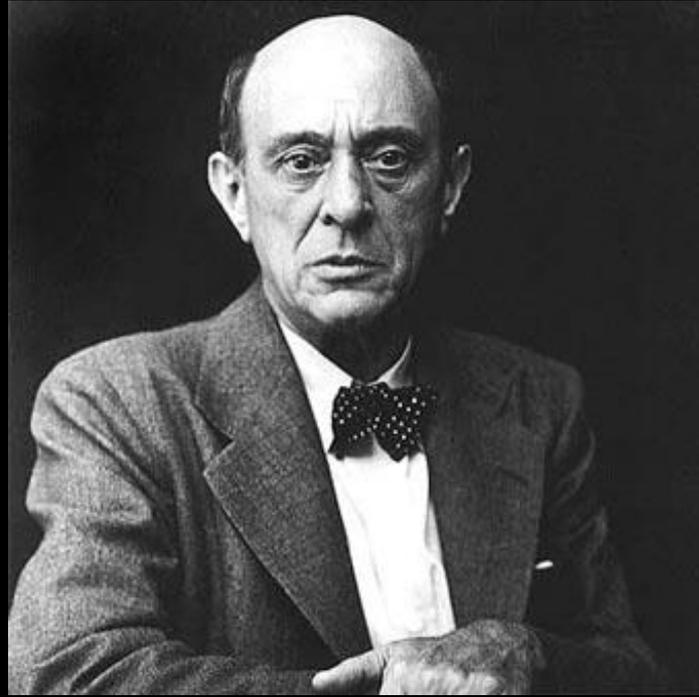
EXPRESIONISMO

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

INICIO



TEMA 2: LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA

PRINCIPIOS
XX
SEGUNDA
MITAD XX

FUTURISMO

PRIMITIVISMO

ATONALISMO

DODECAFONISMO

SERIALISMO

ALEATORIEDAD

BÚSQUEDA DE
NUEVOS
LENGUAJES

Convive con la MPU
JAZZ BLUES COUNTRY



Luigi Russolo
Dinamismo de un
Automóvil 1913



TEMA 2: La música contemporánea

FUTURISMO

EL FUTURISMO ES UN MOVIMIENTO ARTÍSTICO ITALIANO EL CUAL CONSISTIÓ EN INCLUIR EL RUIDO EN LA CREACIÓN MUSICAL.

El futurismo como estética musical estuvo vinculado también a la creación literaria y pictórica. Entre sus representantes se destacan **Filippo Tommaso Marinetti en 1909** y **Francesco Balilla Pratella**, un músico italiano, autor del Manifiesto de los Músicos Futuristas (1910). Balilla Pratella explica en su obra La música futurista afirmó que tanto los músicos vanguardistas de la época (**Debussy, Strauss y Stravinsky**) como los clásicos se hallaban muy lejos de la música futurista como estética.

Las teorías Balilla Pratella se basaban en que **la música es un universo sonoro de movilidad incesante y que había que conceder mayor importancia a los ruidos de las fábricas, de los aeroplanos, de los trenes y de los transatlánticos**. Según él, la obra musical había de estar dominada por la máquina y por la electricidad. Sus ideas eran destructoras (del lenguaje musical anterior) y técnicamente muy confusas.



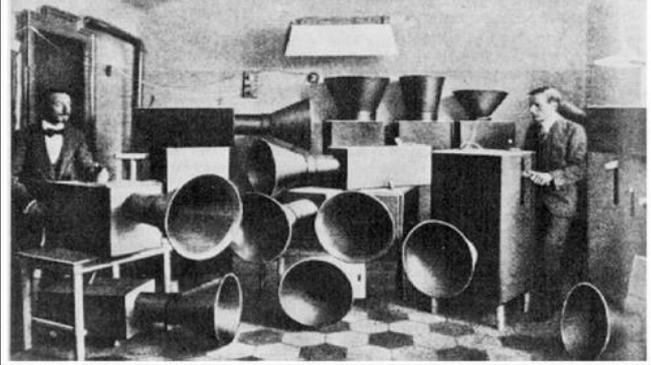
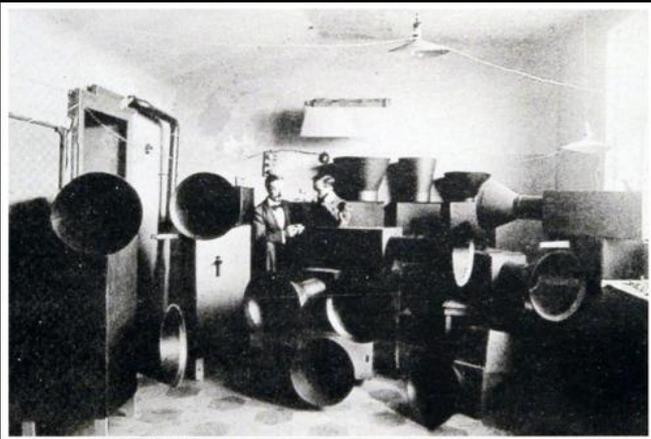
TEMA 2: La música contemporánea

FUTURISMO

El uso del ruido a la música fue impulsada por el **pintor y músico Luigi Russolo**. En su **Manifiesto de los Ruidos (1913)** inclusive, llegó a agrupar los ruidos en sus investigaciones.

Las seis familias de ruidos de Russolo son:

- Tonos, estrépitos, explosiones, etc.
- Silbidos y siseos.
- Murmullos, gorgoteos y susurros.
- Estridores y crepitaciones.
- Sonidos obtenidos por percusión sobre metales, maderas, pieles y piedras.
- Voces de animales y de hombres, gritos, gemidos y risas.

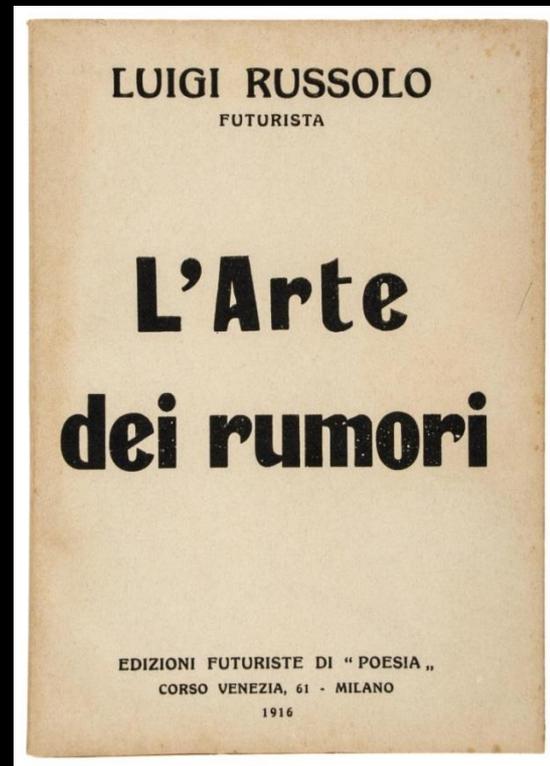
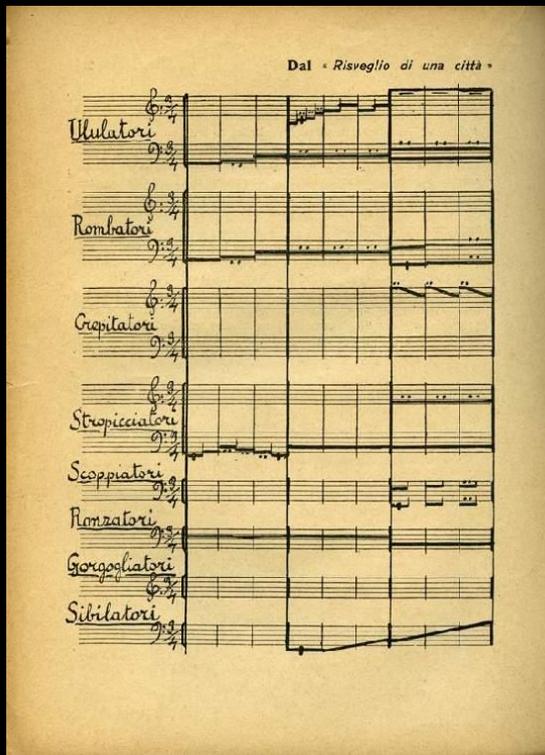


Intonarumori
(1913)



Luigi Russolo
(1885-1947)





El arte del ruido (1913) Russolo presentó sus ideas sobre el uso de los ruidos en la música y manifestaba su objetivo de controlar y hacer música con sonidos de tranvías, motores de combustión interna o el clamor de las multitudes vitoreando.



Arthur Honegger
(1892–1955)

Pacific 231 (1923)

FUTURISMO MUSICAL

PAÍS	COMPOSITOR	OBRAS
	LUIGI RUSSOLO	<u>Il risveglio di una città (el despertar de la ciudad; 1913-1914)</u>
	Arthur Honegger	<u>Pacific 231 (1923)</u>

INICIO



Umberto Boccioni
Dinamismo de un ciclista 1913



Formas únicas de
continuidad en el espacio 1913



TEMA 2: La música contemporánea

PRIMITIVISMO

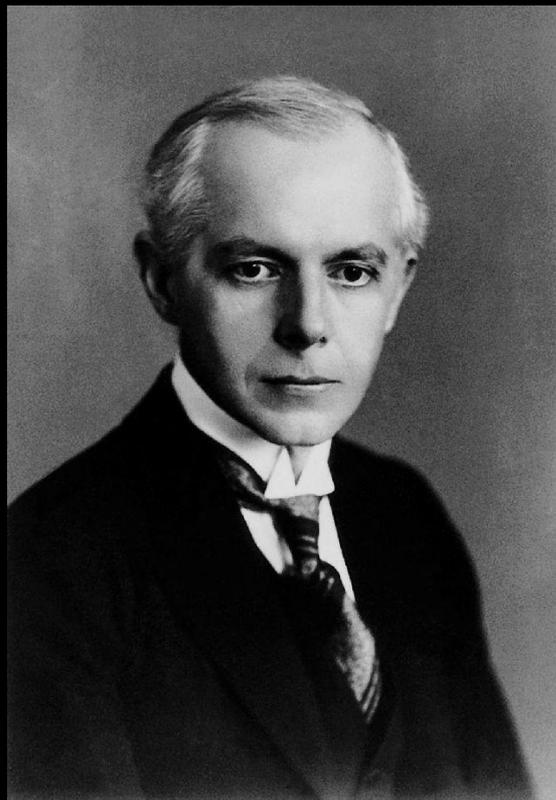
El primitivismo fue un movimiento de las artes que pretendía **rescatar el folclore más arcaico de ciertas regiones con un lenguaje musical moderno**. Similar al nacionalismo en su afán por rescatar lo local, el primitivismo utiliza un lenguaje musical nuevo y agresivo, salvaje (primitivo) con pulsos fuertes y persistentes (ostinatos)

CARACTERÍSTICAS PRIMITIVISMO MUSICAL

- Incorporación de métricas y acentuaciones irregulares.
- Mayor uso e importancia de la percusión y los metales claros (trompetas y trombones).
- Armonía **disonante** con acordes de 6 sonidos.
- La progresión armónica clásica se sustituye por el uso de pedales y **ostinatos (repeticiones fuertes)**
- El desarrollo temático se sustituye por la **superposición y repetición de los materiales con pocas variantes**.



Igor Stravinsky
(1882-1971)



Bela Bartok
(1881-1945)



PRIMITIVISMO MUSICAL

PAÍS	COMPOSITOR	OBRAS
	IGOR STRAVINSKY	<u>LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA</u> <u>1913</u>
	BELA BARTOK	<u>Allegro Bárbaro (1911)</u> <u>El mandarín maravilloso (1918-1924)</u> <u>El príncipe de madera (1914-16)</u>

INICIO



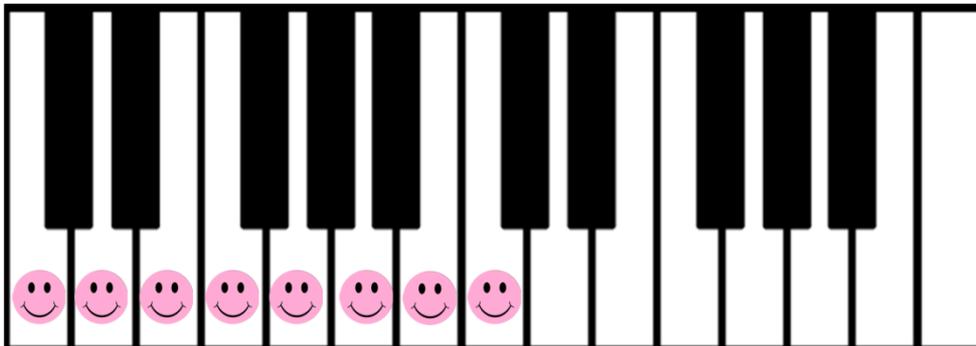
TEMA 2: La música contemporánea

ATONALISMO

El término **ATONAL** incluye el **prefijo a-** que significa **negación**, o sea algo que **no es tonal**, es decir una música que **no está en una tonalidad**, que **NO TIENE TONALIDAD** (conjunto de siete notas con una nota fundamental que es punto de reposo)

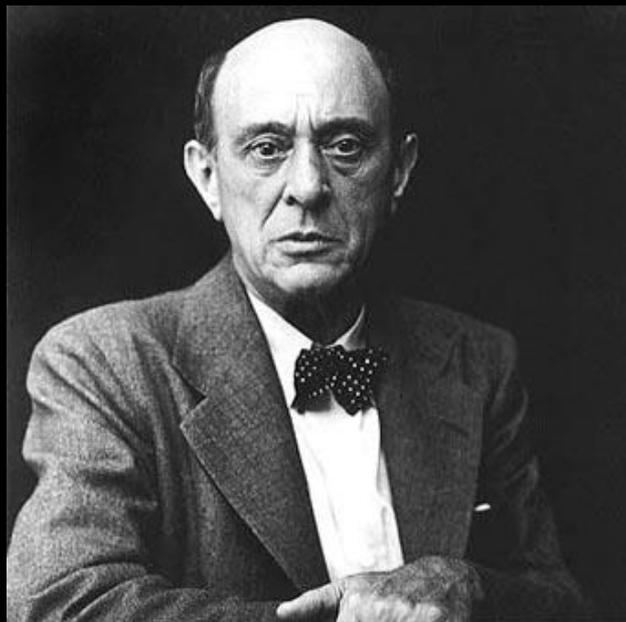
Por lo **tanto no se basa en 7 sonidos sino en 12 sonidos**. Que es el máximo de sonidos que tenemos en nuestro sistema musical occidental, el sistema dodecafónico. Estos **12 sonidos no presentan jerarquía (importancia) alguna**. Las doce notas son igualmente importantes.

ESCALAS



MUSICA ATONAL

PAÍS	COMPOSITOR	OBRAS
 	ARNOLD SCHÖNBERG (1874-1951)	Drei Klavierstücke ("Three Piano Pieces") , Op. 11 1909 Pierrot Lunaire 1912



Arnold Schönberg
(1874-1951)

INICIO