

La Música y la Historia: un corto paseo a través de los siglos

© José Fco. Ortega

1. LA EDAD MEDIA

Abarca un amplio período que va desde el ocaso del imperio romano, a finales del siglo V, hasta los albores del siglo XV.

1.1 El canto gregoriano.

- El **Papa Gregorio I** (540-604) compiló un repertorio de música litúrgica al que se llamó **Canto Romano Antigo**. Durante los siglos VII-IX se fue constituyendo un repertorio que, en honor de su primer recopilador, se le dio el nombre de **Canto gregoriano**.
- En el siglo IX se establecen las reglas de su escritura musical y durante los siglos XII-XIII se enriquece con nuevas aportaciones.
- El **Canto gregoriano** es **monódico**: una sola línea melódica sin armonía ni contrapunto ni acompañamiento instrumental.
- El canto puede ser **silábico** (a cada sílaba corresponde una nota musical) o **melismático** (sobre una sola sílaba se desarrolla una idea musical).

1.2 Ars antiqua

- Se denomina así al período musical que engloba las obras compuestas durante los siglos XII y XIII. La denominación proviene de los teóricos del **Ars nova**, los cuales hablaban de la música de su tiempo contraponiéndola a la cultivada en etapas anteriores (*arte antiguo*) y para destacar las innovaciones rítmicas habidas a lo largo del s. XIV.
- **Géneros musicales** propios de este período son *el organum, el conductus* y *el motete*. Entre los autores más representativos cabe citar a **Leonin y Perotin**.

1.3 Ars nova

- Este estilo musical coincide con el s.XIV y toma su nombre de la obra del músico francés **Philippe de Vitry** que lleva precisamente por título *Ars nova*.
- Las **géneros musicales** predominantes son *el motete, la balada* y *el rondó*. El compositor más sobresaliente es **Guillaume de Machaut**.

2. EL RENACIMIENTO

Es un período que abarca aproximadamente los siglos XV y XVI y que sucede directamente a la Edad Media.

2.1 Siglo XV

- La vida musical se centra en torno a las capillas eclesiásticas. Cobran importancia temas no religiosos.
- Apogeo de la **Escuela franco-flamenca**, representada por autores como **Binchois, Dufay y Ockeghem**. Desarrollo del **contrapunto imitativo** (*canon*).
- **Josquin des Près** o la música como expresión de sentimientos.
- Música instrumental: **Escuela organística alemana**.
- **Formas musicales**: junto al **motete** se desarrollan géneros de carácter más popular que huyen de las complicaciones del **contrapunto flamenco**, tales como *frottolas, villancicos, chançons*.

2.2 Siglo XVI

- Apogeo de la polifonía vocal, representado esto por la **Escuela romana** y especialmente por su autor más importante: **Palestrina**.
- Tendencia a clarificar el texto y a subrayar musicalmente su contenido. Aparición de los **madrigalistas italianos** influidos por el franco-flamenco **Willaert**.
- **Escuela veneciana**, brillante y fastuosa. Utilización de la **policoralidad**. Fundada por **Willaert**, sus principales representantes son **Andrea y Giovanni Gabrielli**, conocidos como **Los Gabrielli**.
- La **música instrumental** se libera del texto. Auge de la música para **órgano, clave y laúd**. Se escribe para **conjuntos instrumentales**. La **forma musical** más característica es la **suite de danzas**.
- Primeros intentos de *opera in musica* (el germen de la **ópera**): estilo **recitativo, melodía acompañada**. De entre sus cultivadores destaca la figura de **Monteverdi** (*Orfeo, La coronación de Popea, El retorno de Ulises*).

2.3 El Renacimiento en España

- La música de la época de los **Reyes Católicos (s.XV)** se halla a mitad de camino del **contrapunto franco-flamenco** y las formas **semipopulares italianas**.
- Dicha música se conserva en los **Cancioneros**, una suerte de antologías muy variadas en géneros y en autores: **Cancionero de la Colombina, Cancionero de Palacio, Cancionero de Upsala**.
- El **villancico** y el **romance** son las dos formas más importantes de este período y entre sus cultivadores destaca la figura de **Juan del Encina**.
- Ya en tiempos de **Carlos V y Felipe II (s.XVI)** sobresalen los nombres de **Juan Vázquez o Mateo Flecha** como creadores de **música vocal profana**; y los de **Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero y Tomás Luis de Victoria**, de **música religiosa**.
- También se cultiva la **música instrumental**. Cabe citar a autores como **Antonio de Cabezón y Francisco Salinas** (a quien **Fray Luis de León** dedicó la famosa *Oda a Salinas*).

3. EL BARROCO

- Tal denominación se aplica a la música escrita entre el s. XVII y la primera mitad del siglo XVIII. La característica que define a esta época es el uso del **bajo continuo** (melodía acompañada con un soporte, el bajo, y un relleno intermedio no escrito sino tan sólo indicado por medio de unas cifras: **bajo cifrado**). La música del Barroco es conocida también como **música en estilo concertante** y cuenta con un genial prólogo (**Monteverdi**) y un magnífico epílogo (**Bach**).
- La música se articula según nuevas formas y procedimientos: **suíte** (serie de danzas escritas en la misma tonalidad); **concierto** (composición para uno o mas instrumentos solistas a los que se contrapone la orquesta); culminación de la **fuga** (forma contrapuntística basada en el principio de la imitación).

3.1 El Barroco italiano

- La música barroca florece en toda Europa, pero es un estilo musical que surge en Italia al calor de la **Contrarreforma**.
- La **ópera**, de la que puede afirmarse que nace con **Monteverdi**, encuentra una continuidad en la **Escuela napolitana: Alejandro Scarlatti y Pergolesi**.
- También se cultiva la **cantata**, una especie de ópera en miniatura no escenificada; y el **oratorio**, una especie de cantata de grandes proporciones y contenido religioso.
- La **música instrumental** alcanza un gran desarrollo a través del organista **Frescobaldi**. Ejecución virtuosa de los instrumentos. Primacía del **violín**. Entre los autores más destacados están **Corelli y Vivaldi**.

3.2 El Barroco alemán

- En el s. XVII **Schütz** introduce en Alemania la técnica musical del barroco italiano.
- Las **formas** predilectas de los alemanes son el **lied** y el **coral** (pieza polifónica de escritura sencilla y fácil melodía).
- La gran figura del barroco alemán es **Johann Sebastian Bach**, el cual resume en su obra y prácticamente agota las posibilidades expresivas del Barroco, en especial la **fuga**. De entre sus numerosas obras cabe citar *El clave bien temperado*, *El arte de la fuga*, numerosas *cantatas*, dos *pasiones* etc.
- Otros autores importantes son **Pachelbel y Telemann**.

3.3 El Barroco inglés

- El músico inglés principal de este período es **Henry Purcell**. Abordó todos los géneros y destacó en la música escénica, especialmente con la ópera *Dido y Eneas*.

- A pesar de ser alemán de nacimiento, **Haendel** es considerado un músico inglés, pues allí se afincó y compuso la mayor parte de su obra. Es el autor del famoso oratorio *El Mesías*.

3.4 El Barroco francés

- La influencia del barroco italiano se mezcla con el carácter francés, más delicado y galante.
- El instrumento que mejor expresa este peculiar estilo es el clavecín y la figura de **François Couperin** es su mejor exponente.
- **Rameau** es otro de los autores importantes de esta época.

4. DEL ROCOCÓ AL CLASICISMO

- La **Ilustración** es la ideología burguesa del siglo XVIII, cuya obra es la *Enciclopedia*, de carácter liberal y racionalista, donde se condensan los conocimientos científicos y filosóficos de la época.
- Ante el acoso de la burguesía, la aristocracia se refugia en expresiones artísticas de sofisticada irrealidad: el **Rococó**. La reacción burguesa, favorecida por el redescubrimiento histórico-arqueológico de la **Antigüedad greco-latina** se ve acompañada de un nuevo estilo artístico, el **Clasicismo**.
- Frente a la **ópera seria**, el espectáculo insignia de los poderosos, surge un nuevo tipo de procedencia burguesa, la **ópera cómica**, cuyos orígenes pueden buscarse en la obra de **Pergolesi** *La serva padrona*.
- **Gluck** apuesta por un nuevo espectáculo introduciendo en sus obras un argumento de solidez dramática, música de calidad y sin excesivos adornos (*Ifigenia en Aulide, Orfeo*).
- La **música orquestal** alcanza gran desarrollo y perfección a través de la **escuela de Mannheim**, donde se escriben las primeras **sinfonías** en sentido moderno. La principal figura es **Stamitz**.
- Se define una nueva **forma musical**, la **forma sonata**, de construcción simétrica: *exposición-desarrollo-recapitulación*. La **forma sonata** está presente en la composición para un sólo instrumento (**sonatas para piano, violín, etc**); para orquesta (**sinfonía**); instrumento solista con orquesta (**concierto**); o grupos de cámara (**dúos, tríos, cuartetos, etc.**)
- **Haydn** fija definitivamente el esquema de la **forma sonata**, y lo aplica en su vasta obra: más de un centenar de sinfonías con títulos como la **Sinfonía del reloj, Sinfonía de los adioses, Sinfonía Oxford, etc.**
- **Mozart**, que compone música de todos los géneros, combina la técnica orquestal de la **sinfonía alemana** con la inspiración melódica de la **escuela italiana**, en un estilo personal de expresiva profundidad y belleza formal. De entre sus casi ochocientas obras compuestas al término de su breve vida, pueden citarse entre otras las óperas *La flauta mágica, Don Juan, El rapto del Serrallo*, la *Sinfonía Júpiter*, sus *Sonatas para piano* o sus *Sonatas para violín y piano*..

5. DEL CLASICISMO AL ROMANTICISMO

- La **Revolución francesa** de 1789 significó la toma del poder político por parte de la burguesía.
- En el aspecto cultural destaca el movimiento literario alemán, precursor del **Romanticismo**, el **Sturm und Drang** ("tempestad y emoción").
- Por estas fechas acaece la invención de un nuevo instrumento, el **pianoforte**, capaz de expresar intensidades graduales (*pp-p-mf-f-ff*) y del que pueden obtenerse distintos planos sonoros simultáneos.
- **Beethoven** encarna el tránsito del **Clasicismo** al **Romanticismo**. Rompe con el esquema cerrado de las **formas musicales** imprimiendo mayor libertad y la posibilidad de dar cabida a la expresión romántica (**grandilocuencia/intimididad**). Tenía una prodigiosa capacidad para desarrollar un tema por pequeño que este fuera: dos notas, repetida la primera tres veces, conforman el conocido arranque del primer movimiento de la *Quinta Sinfonía*, la *Sinfonía del Destino*. Además de sus *32 Sonatas para piano*, *10 Sonatas para violín y piano* y sus *Nueve Sinfonías*, cabe citar la ópera *Fidelio* y un buen número de *Cuartetos de cuerda*.

6. EL ROMANTICISMO

- El arte **romántico** tiende a la expresión directa y apasionada de los sentimientos. La **literatura** (narración y poesía) explora aspectos íntimos de la sensibilidad o aborda temas fantásticos descritos con gran espectacularidad.
- Aunque el **movimiento romántico** tiene su origen en la literatura, será en la **música** donde mejor se plasmen sus ideales estéticos. El **lenguaje musical** de esa época será el **lenguaje romántico** por excelencia.
- Con el **Romanticismo** y la toma del poder por la burguesía nace el **gran público**, de cuyo aplauso o rechazo depende ahora el artista: éste se debate entre hacer la música que siente o halagar el gusto de los consumidores. También tiene lugar en este período la aparición de la figura del **director** y del **intérprete**. El **virtuoso vocal o instrumental** alcanza la categoría de mito.
- La grandilocuencia romántica, la construcción de grandes salas de concierto y un público más numeroso implica la ampliación de la orquesta, con una mayor presencia de los **aerófonos** y de la **percusión**. El **piano** será el instrumento preferido por los compositores románticos.
- De entre los músicos románticos después de **Beethoven** se encuentran **Weber, Schubert, Mendelsshon, Schumann, Wagner** (entre los alemanes); **Berlioz, Liszt, Chopin** (de otros países, aunque muy influidos por el estilo germánico).
- El músico romántico se expresó con magnífico acierto a través de las **pequeñas formas musicales**, idóneas para dar cabida a sensaciones breves y de las que se encuentra buena muestra en las composiciones pianísticas: **bagatelas, sonatinas, impromptus, fantasías, nocturnos, estudios, valeses, mazurcas, polonesas, etc.**
- El **lied**, forma romántica por antonomasia, es una canción basada en un breve poema sentimental y escrita por lo general para voz y piano. En el cultivo del **lied** destacan **Schubert** y **Robert Schumann**.

6.1 La ópera romántica

- La primera mitad del siglo XIX está dominada por la gran ópera de **Meyerbeer** y el *bel canto* de **Rossini**. La **tradicción sinfónica alemana** concede a la orquesta un papel importante en la descripción de situaciones y en los acompañamientos, frente a la **ópera italiana** donde eran demasiado simples.
- En **Francia** (síntesis de las escuelas **alemana e italiana**) se renueva el lenguaje musical con **Berlioz** (*Los Troyanos*) y posteriormente con **Gounod** (*Fausto*) y **Bizet** (*Carmen*).
- En **Alemania** destaca la figura de **Wagner**: su principal aportación consiste en considerar el espectáculo musical dramático como un organismo unitario que busca fundir música y palabra mediante la síntesis del drama musical. Entre los recursos musicales utilizados por **Wagner** están la **melodía infinita** y el *leit motiv*. Entre sus obras destacar la tetralogía *El anillo de los Nibelungos*, *Tristán e Isolda*, *Los maestros cantores*, etc.
- En la **ópera italiana** la figura señera es **Verdi** con obras como *Rigoletto*, *La Traviata*, *La fuerza del destino*, *Falstaff*, etc.
- A finales de siglo la **ópera**, influida por la **novela naturalista**, se orienta hacia un estilo de realismo trágico: el **verismo**, que tiene buen exponente en la figura de **Puccini** (*Tosca*, *La Bohème*, *Turandot*).
- En los **países eslavos** destacan nombres como los de **Glinka** (*Una vida por el zar*), **Mussorgsky** (*Boris Godunov*), **Tchaikovsky** (*Eugenio Onegin*)

7. EL NACIONALISMO

- El **Nacionalismo** nace al amparo del **Romanticismo**, conectado a luchas por la independencia o como reacción contra el dominio cultural extranjero.
- La **escuela nacionalista** más importante es la **rusa**. El ejemplo de **Glinka** lo continúa el **Grupo de los cinco**: **César Cui**, **Balakirev**, **Borodin** (*El príncipe Igor*), **Mussorgsky** (*Cuadros de una exposición*), **Rimsky-Korsakov** (*Scherezade*).
- Otra vertiente del **nacionalismo**, a la que podríamos llamar, **cosmopolita**, más influenciada por la música europea se aprecia en la obra de **Anton Rubinstein** y en la de **Tchaikovsky** (*Cascanueces*, *El lago de los cisnes*).
- En otros países tenemos autores como **Smetana**, **Dvorak** (*Sinfonía del Nuevo Mundo*), **Janacek**, todos ellos **checoslovacos**; **Grieg** (*Peer Gynt*) y **Sibelius** en los **países nórdicos**; y ya en el siglo XX, **Bela Bartok** y **Kodály** en **Hungría**.
- En **Hispanoamérica** cabe considerar el **nacionalismo** como un fenómeno tardío: autores como **Chávez**, **Villalobos** o **Ginastera** se han servido de la música popular en sus composiciones.

8. ROMANTICISMO TARDÍO Y POST-ROMANTICISMO

- La herencia del **Romanticismo** es variada. Así su adaptación a las peculiaridades del folklore de cada país dará como fruto los diferentes **Nacionalismos**. El desarrollo del lenguaje musical heredado se observará en una corriente denominada **Post-romanticismo**. Y la negación de sus posturas ideológicas será la meta del **Impresionismo**.
- **Brahms y Bruckner** sirven de puente entre el **Romanticismo** y los músicos de las primeras décadas del siglo XX.
- Se produce una vuelta al **sinfonismo** abandonando los ideales de la **ópera alemana** en favor de la **música instrumental** y del **lied**.
- Al mismo tiempo se extraen del lenguaje tradicional sus últimas posibilidades: **Wolf, Mahler, Reger**.
- **Richard Strauss** es el resumen de la doble herencia germánica; la **sinfónica** (*Zarathustra*) y la **dramática** (*El caballero de la rosa*).

9. LA ESPAÑA MUSICAL DEL S. XIX

- Se aprecia una **influencia italiana** en la primera mitad de siglo. A partir de 1850 se produce una **reacción castiza**. Sin embargo, fracasaron los intentos de crear una **ópera nacional**.
- La **zarzuela**, el género chico, es una forma de realismo crítico: **Barbieri, Bretón, Chapí**.
- **Pedrell** es el precursor del **nacionalismo** y estandarte de los **estudios musicológicos** en nuestro país. Los continuadores de sus ideales serán **Albeniz, Granados y Falla**.

10. EL IMPRESIONISMO

- Es una corriente genuinamente **francesa**. Se busca la sensación y la sugestión a través de **combinaciones armónicas** insólitas, el cuidado de la instrumentación y los **efectos tímbricos**.
- **Debussy** (*Preludio a la siesta de una fauno, La mar, Peleas y Melisande*) es el principal representante y tal vez el único. Otros autores como **Ravel** o **Satie** cabría considerarlos como **neoclásicos** porque recurren a formas o procedimientos tradicionales, pero rellenándolos con un lenguaje nuevo.

11. EL SIGLO XX

En el arte se dan posturas renovadoras. Se suceden infinidad de estilos: **cubismo, expresionismo, surrealismo**, etc.

11.1 La música hasta la Segunda Guerra Mundial

- **Stravinsky** es una de las figura cimera del siglo XX dentro del panorama musical. En sus obras se observa el paso por las distintas tendencias artísticas del siglo (*El pájaro de fuego*, *La consagración de la primavera*).
- **Arnold Schoenberg** llega en sus obras al abandono completo del concepto de **tonalidad**, creando un nuevo lenguaje musical: el **dodecafonismo**. Discípulos suyos son **Berg** y **Webern** que forman la llamada **Escuela de Viena**.
- En **Italia** se incorpora el **ruido** como material de trabajo dentro de los presupuestos estéticos del **Futurismo**, en el que se exalta la máquina como punto de partida, con obras como *Reunión de automóviles*, *El despertar de la ciudad* y autores como **Russolo** o **Pratella**.
- En **Francia** destaca el **Grupo de los seis**, patrocinados por **Satie**, y que surgen como oposición al **impresionismo**: **Auric**, **Tailleferre**, **Durey**, **Milhaud** (*La creación del mundo*), **Honneger** (*Pacific 231*), **Poulenc**.
- En **Alemania** aparece la **música utilitaria** (en la que se utiliza un lenguaje asequible al público) con autores como **Hindemith** (*Matías el pintor*), **Kurt Weill**, colaborador de Bertolt Brecht y **Karl Orff** (*Carmina burana*).
- En **EE.UU.** el compositor **Charles Ives** desarrolla una actividad musical de gran originalidad rítmica: así en *England Symphony* superpone dos marchas diferentes con ritmos diferentes. También destaca la figura de **Henry Cowell**, inventor de los *clusters* o racimos de notas.
- En **Rusia**, **Scriabin** introduce nuevas tendencias mezclando en su obra efectos sonoros con montajes de colores, luces, etc. (*Poema del fuego*). Autores como **Shostakovich** y **Prokofiev** se mueven dentro de estructuras formales tradicionales repletas de un lenguaje más actual (**Neoclasicismo**).
- En **España** destaca la llamada **Generación del 27**, una generación prometedora que toma su nombre de la conocida corriente literaria: los hermanos **Halffter**, **Rodrigo** (*Concierto de Aranjuez*), **Montsalvatge**. La Guerra civil impedirá que estas buenas raíces fructifiquen.

11.2 La música a partir de 1940

- **Música concreta**: recoge cualquier sonido o ruido producido por la naturaleza, las fábricas, la ciudad, etc. Se graban en cintas que posteriormente son manipuladas en laboratorios. **Schaeffer** y **Pierre Henry** (*Variaciones para una puerta y un suspiro*, *Sinfonía para un hombre solo*).
- **Música electrónica**: utiliza solamente sonidos producidos electrónicamente y se elabora en laboratorios. **Stockhausen** (*El canto del adolescente*, *Telemúsica*).
- **Música electroacústica**: surge de la mezcla de la **música concreta** y la **electrónica**. El instrumento más utilizado es el **sintetizador**. Destacan los compositores **Berio**, **Maderna** y **Varesse**.
- **Serialismo integral**: es la aplicación de la **técnica serial dodecafónica** a todos los **parámetros** del sonido: altura, timbre, ritmo, duración e intensidad. **Messiaen** (*Modos de valor e intensidad*), **Boulez** (*El martillo sin dueño*, *Pli selon Pli*).
- **Música aleatoria**: surge como oposición al **serialismo integral**. El compositor escribe una serie de células sobre las que el intérprete improvisará en el momento de su ejecución. *Variaciones IV* es una obra de **Cage** escrita para cualquier número de ejecutantes, cualquier sonido o combinaciones de sonidos

producidos por cualquier medio con o sin otras actividades. Dentro de la **música aleatoria** se encuadra la **música gráfica** en la que el intérprete se expresa guiado por una serie de gráficos y símbolos.

- **Música estocástica:** utiliza la computadora y la estadística matemática. **Xenakis** (*Metástasis, Pithoprakta*).
- Tras todas estas tendencias, los músicos buscan un lenguaje personal. Destacan en **Polonia** los compositores **Lutoslawsky** y **Penderecky**.
- En **España** surge la **Generación del 51**, con autores como **Luis de Pablo**, **Cristobal Halffter**, **Guinjoan**, **Bernaola**, etc. De entre los más jóvenes cabe destacar la figura de **Tomás Marco**.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

GROUT, D.J. y PALISCA, C.V. *Historia de la música occidental*, Alianza Música, Madrid, 1984.

MICHELS, U. *Atlas de música*, Alianza Editorial, Madrid 1982.

ROBERTSON, A. Y STEVENS, D. *Historia general de la música*, ed. Istmo, Madrid 1989.

SADIE, S. *Guía Akal de la Música*, ed. Akal, Madrid 1994.

VARIOS AUTORES *Historia de la música*, Turner Música, Madrid 1987.