ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN OSCyL

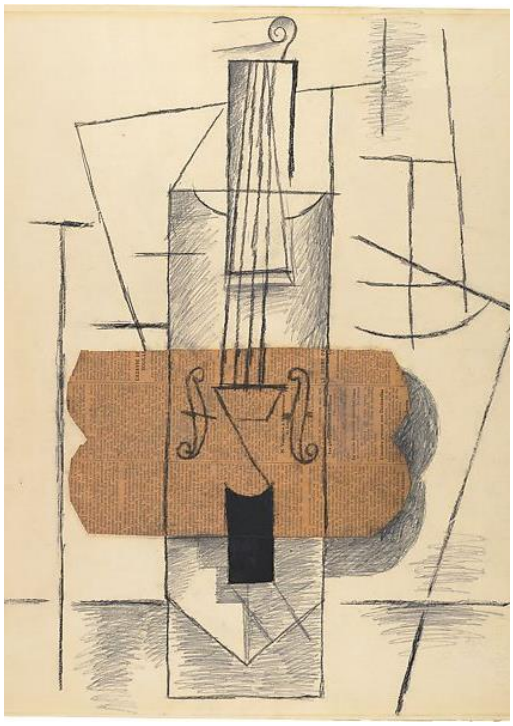
CURSO 26/27

GUÍA DIDÁCTICA CONCIERTO PEDAGÓGICO
CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES

MÁGICO SIGLO XX

Concierto Músico Mágico sobre las vanguardias musicales

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN &
QUIQUEMAGO

INDICE

1. **INTRODUCCIÓN. CONTEXTUALIZACIÓN pag. 3**
2. **PRIMERA MITAD SIGLO XX MODERNISTAS RADICALES VANGUARDISTAS pag. 5**
3. **EXPRESIONISMO, SEGUNDA ESCUELA VIENESA, ATONALISMO y DODECAFONISMO pag. 7**
4. **NEOCLASICISMO pag. 10**
5. **PRIMITIVISMO pag. 11**
6. **SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX pag. 12**
7. **MUSICA ALEATORIA. CAGE pag. 13**
8. **MINIMALISMO pag. 14**
9. **MÚSICA ELECTRÓNICA Y CONCRETA pag. 15**
10. **MÚSICA ELECTRÓNICA pag. 16**
11. **NUEVO VIRTUOSISMO MODERNO. TÉCNICAS EXTENDIDAS pag. 17**
12. **CONCLUSIÓN pag. 18**
13. **BIBLIOGRAFÍA pag.19**

Autor de la guía didáctica: Enrique García Vivanco

1. INTRODUCCIÓN

¡Bienvenidos y bienvenidas a *Mágico Siglo XX*! Un concierto en el que la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y Quiquemago unirán sus poderes "músico mágicos" para realizar un viaje por el siglo XX y adentrarse en el arte de las vanguardias musicales del neoclasicismo, el futurismo, el primitivismo, el expresionismo, el minimalismo, la música aleatoria y la música electrónica, y nos dará las herramientas necesarias para apreciar la música contemporánea del presente. Será un concierto diferente donde música y magia harán disfrutar a partes iguales al alumnado, que aprenderá mientras se divierte.

Disonancia, atonalismo, dodecafonismo, técnicas extendidas, aleatoriedad … son algunos de los conceptos que tratará de ilustrar esta guía mediante explicaciones, ilustraciones, actividades recomendadas y enlaces de grabaciones que invitamos a escuchar antes de acudir al concierto al Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

CONTEXTUALIZACIÓN

SIGLOS XV-XVI	SIGLOS XVII-SXVIII	SIGLOS XVIII-XIX	SIGLO XIX	SIGLOS XIX-XX
RENACIMIENTO Palestrina, Monteverdi, Tomás Luis de Victoria…	BARROCO Haendel, Vivaldi, Bach…	CLASICISMO Mozart, Haydn, Beethoven…	ROMANTICISMO Schubert, Brahms, Mendelssohn, Wagner…	NACIONALISMO Verdi, Albéniz… POSROMANTICISMO Mahler MODERNISMO
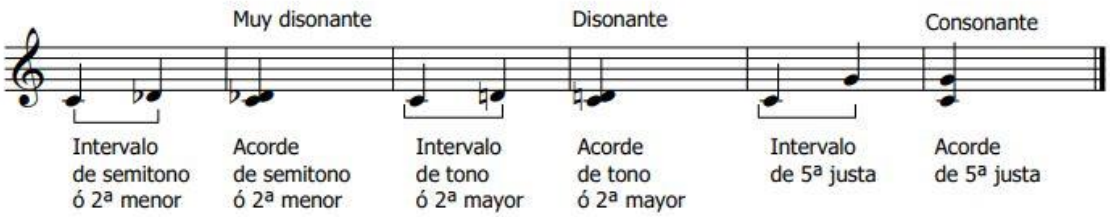
En el siglo **XVIII** intérpretes y oyentes exigían todo el tiempo **música nueva**, música antigua era aquella que se había compuesto 20 años atrás. Pero los músicos y el público desde mediados del siglo XIX y XX esperaban que la mayor parte de la música que se interpretase en un concierto procediera cuando menos de una generación anterior.

Este es el gran tema del posromanticismo y el modernismo: **competir con los compositores del pasado** por acaparar la atención de los intérpretes y oyentes que adoraban las obras maestras clásicas. Los compositores vivos intentaron ocupar un lugar ofreciendo **algo nuevo** y característico, mientras **prolongaban la tradición**. El siguiente paso **fue vanguardismo que rompe con la tradición** y comienza de cero.

Este concierto, que disfrutarán los escolares en el Centro Cultural Miguel Delibes, se centrará en estas vanguardias que están conectadas directamente con el presente.

¿Qué es la disonancia?

Cuando dos sonidos suenan a la vez en un acorde depende del intervalo que haya entre ellos para que se fusionen de una forma más tensa o menos tensa. Si la distancia entre los dos sonidos es de un semitono provocará mucha tensión y por lo tanto producirá un acorde muy disonante. Si la distancia es de un tono también será disonante pero menos. A medida que se distancian los sonidos el resultado es más consonante.

La música de la edad media y renacimiento estaba hecha únicamente de sonidos consonantes. En el barroco, clasicismo y romanticismo se utilizaban disonancias pero que se resolvían rápidamente en consonancia. En el posromanticismo e impresionismo las disonancias dejan de resolverse y finalmente con el compositor Schönberg se llega a lo que él denominó "emancipación de la disonancia", característica del atonalismo, que explicaremos un poco más adelante.

Ahora la pieza musical puede estar compuesta a base de disonancias exclusivamente. ¡Es muy moderno y atrevido!

ACTIVIDADES:

- Dictado consonancia-disonancia: Tras la explicación qué son los sonidos consonantes y los disonantes se propone al alumnado que los identifique mediante un dictado. El profesorado realizará una serie de acordes con el teclado y el alumnado deberá ir escribiendo en un papel si son consonantes o disonantes los sonidos escuchados.
- Os invitamos a escuchar el concierto para cello de la compositora Priaulx Rainer https://youtu.be/DTnTCqUbTE0 y la obra Treno a las víctimas de Hiroshima de Krzysztof Penderecki https://youtu.be/2n7WK3v8MAc

Priaux Rainer

Krzysztof Penderecki

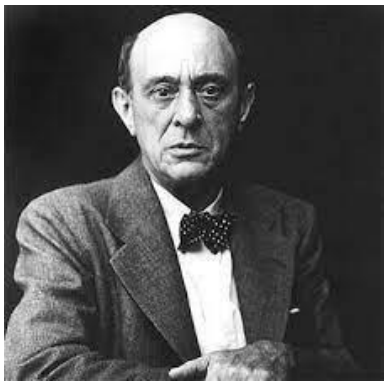
2. PRIMERA MITAD SIGLO XX MODERNISTAS RADICALES, VANGUARDISTAS

MODERNISMO 1ªMITAD SIGLO XX
IMPRESIONISMO Debussy VANGUARDIAS : • EXPRESIONISMO Schönberg, Berg, Webern • NEOCLASICISMO Stravinsky, Prokofiev, Grazyna Bacewicz • PRIMITIVISMO Stravinsky, Bartók

En los años inmediatamente **anteriores y posteriores a la primera Guerra Mundial (1914-1918)**, un grupo de compositores llevó a cabo una **ruptura más radical con el lenguaje musical del pasado** que sus predecesores o contemporáneos, aunque mantuvo fuertes **vínculos con la tradición**. Estos compositores reexaminaron las convenciones heredadas de manera tan profunda como los modernistas radicales del arte plástico (**expresionismo, cubismo, arte abstracto**).

Los modernistas radicales del arte y de la música **no tenían como objetivo complacer** a espectadores y oyentes a primera vista o en la primera escucha, un atributo considerado anteriormente esencial, como hacían el impresionista Debussy, Ravel o Rebecca Clarke. En lugar de ello, buscaron **desafiar nuestras percepciones** y capacidades, y

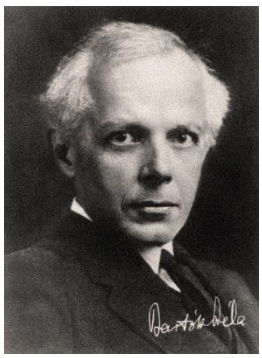
proporcionaron una experiencia que resultaría imposible con los medios tradicionales. Los modernistas ejercieron una **crítica implícita de la cultura de masas**.

Estos compositores no vieron ninguna contradicción en el hecho de reivindicar a los maestros del pasado como modelos. De hecho, vieron sus propias obras como una **continuación de la senda abierta por los compositores clásicos y no como una subversión de la tradición**. En la primera mitad del siglo XX Arnold **Schönberg y Stravinsky fueron los líderes** de dos corrientes del modernismo radical que con frecuencia parecieron estar en polos opuestos pero que se enfrentaron a preocupaciones comunes.

ARNOLD SCHÖNBERG

Los alumnos de Schönberg, **Berg y Webern**, Stefania Turkewich, Dika Newlin,.. entre muchos otros, abrazaron las ideas de su profesor y las desarrollaron en direcciones individuales. **Bartók y Charles Ives** desarrollaron combinaciones únicas de **nacionalismos y modernismo dentro de la tradición clásica**. Los seis empezaron componiendo **música tonal en estilo posromántico** y concibieron más tarde **idiomas atonales nuevos** y característicos que les otorgaron una posición central en el mundo de la música moderna.

Un rasgo común en los compositores de esta época es que no se limitaban a hacer música en un único estilo, no se encasillan en una manera de componer como los compositores de otras épocas, sino que ahora **un mismo compositor practicaba varios estilos** y es libre para fusionarlos unos con otros creando nuevas experiencias sonoras.

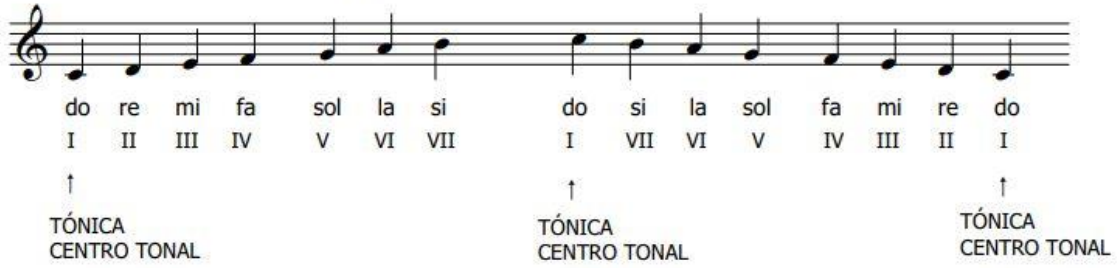
¿Qué es la música tonal y atonal?

La música tonal es aquella que se rige por las reglas de la tonalidad. Esto significa que es música que está construida con un centro tonal.

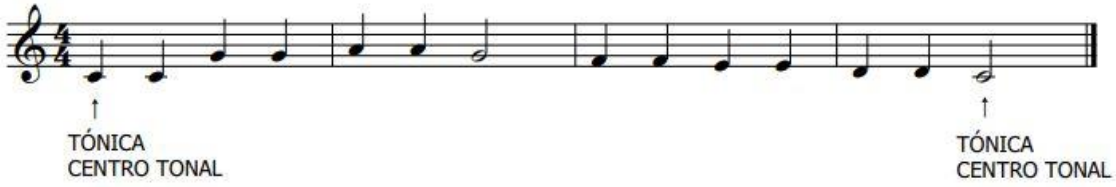
La música está hecha de sonidos y de silencios. Estos sonidos, o tonos, los ordenamos en escalas. Pero no todos los sonidos son igual de importantes. Ese sonido principal que ejerce una atracción sobre el resto, como si de un imán se tratara, lo llamamos “tónica”.

Toda la música que conocemos como música clásica está hecha de esta manera, igualmente la música rock, pop, reguetón, tecno, house, dance, indie,…toda esta música está compuesta con acordes cuyas tensiones armónicas se desenvuelven dentro de los parámetros de la tonalidad. Comienzan en la tónica y acaban en la tónica. Esta necesidad de comenzar y acabar en la tónica forma parte de nuestro ADN, del pensamiento lógico y de los procesos mentales de los seres humanos.

Escala tonalidad de Do mayor

Canción de "Estrellita" en tonalidad de Do mayor

Canción "Viva la Vida" en tonalidad de Do mayor. Autor Coldplay

ACTIVIDADES

- Una vez tratado el concepto de música tonal y atonal practicar la escala de Do mayor haciendo hincapié en la atracción de la nota do. El profesorado puede acompañar al alumnado con el teclado con acordes de tónica, dominante y subdominante, acabando y terminando siembre en tónica.
- Cantar canciones tonales y famosas diciendo el nombre de las notas como por ejemplo Estrellita o Viva la Vida. Prestar atención en que empiezan y acaban en el centro tonal Do.

3. EXPRESIONISMO, SEGUNDA ESCUELA VIENESA, ATONALISMO y DODECAFONISMO

Surgido como reacción al impresionismo, frente al naturalismo y el carácter positivista de este movimiento de finales del siglo XIX, los expresionistas defendían un arte más personal e intuitivo, donde predominase la visión interior del artista —la «expresión»— frente a la plasmación de la realidad —la «impresión»—.

El expresionismo suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando primacía a la expresión de los sentimientos más que a la descripción objetiva de la realidad.

Para deformar de esta manera la realidad es necesario **un nuevo lenguaje compositivo**, **el atonalismo, que rompe con la tonalidad** vigente hasta entonces.

ACTIVIDAD:

Escuchar 6 Piezas para piano de A. Schöberg: https://youtu.be/_cmWgll8T4c

¿Qué es el dodecafonismo?
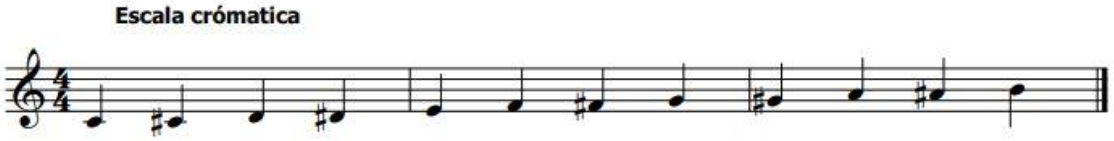
El dodecafonismo fue una forma de música atonal, con una técnica de composición en la cual **las 12 notas de la escala cromática son tratadas como equivalentes**, es decir, sujetas a una relación ordenada que, a diferencia del sistema de la tonalidad, **no establece jerarquía entre las notas**.

Lo que hizo en 1923 el fundador de la música dodecafónica, Schönberg, fue **prohibir por estatuto usar una nota más que otra**: la melodía dodecafónica debe llevar las 12 notas que hay en la escala cromática. Se escribe siguiendo el principio de que todos **los doce semitonos o notas son de igual importancia**. La relación interna se establece a partir del uso de una serie compuesta por las doce notas. El compositor decide el orden en que aparecen con la condición de que no se repita ninguna hasta el final.

ACTIVIDAD:

Escuchar Suit para piano Op.25 de A. Schönberg para comprobar que es música impredecible, que crea incertidumbre ya que no tiene centro tonal. https://youtu.be/9I8TcVx7mzY

Irónicamente, su música le propició tanto un **lugar central en la tradición modernista** como una duradera **impopularidad** en la mayor parte de los oyentes y en buena parte de los intérpretes, que apreciaban todavía el lenguaje musical y las convenciones al uso que él se sintió empujado a abandonar. Junto con sus **alumnos Berg y Webern, los tres vieneses**, son miembros de la **Segunda escuela de Viena**, en conexión con **Haydn, Mozart y Beethoven (primera escuela de Viena).**

Serie dodecafónica

ACTIVIDADES:

- Después de explicar el concepto de dodecafonismo cantar junto al teclado una escala cromática comprobando que la componen 12 sonidos.
- Escuchar una serie dodecafónica interpretada por el profesorado y cantarla luego todos juntos.

ANTON WEBERN (1883-1945) discípulo de Schönberg, desarrolló las ideas dodecafónicas y creo el serialismo integral.

ACTIVIDAD: Escuchar 5 movimientos para cuarteto de cuerda de A. Webern y comprobar que el centro tonal ya no existe https://youtu.be/ELAKF8ZxDmg

La música de Schönberg y la de sus seguidores fue muy controvertida en sus días, y así permanece todavía en alguna medida. Como carece de un sentido de melodía definida, algunos oyentes la encontraban —y todavía la encuentran— difícil de seguir. A pesar de ello, actualmente se siguen interpretando, estudiando y escuchando obras como *Pierrot Lunaire*, mientras que se han olvidado otras composiciones contemporáneas que en su momento se consideraban más aceptables. En gran medida, la causa de esto es que su estilo pionero resultó muy influyente, incluso entre compositores que continuaron componiendo música tonal.

SERIALISMO INTEGRAL

El serialismo integral representa **un paso más adelante del dodecafonismo**, y fue creado por el que fue discípulo de Schönberg, Anton Webern: se **establece un orden** no solo para la sucesión de las diferentes **alturas**, sino para la sucesión de las diferentes **duraciones** (las "figuras", como la negra, corchea, etc.) y la sucesión de las **dinámicas** (los niveles de intensidad sonora), como también para la **articulación**.

Anton Webern

Todas estas series se repiten durante el transcurso de una obra. La técnica se ha llamado serialismo integral para distinguirla del serialismo limitado del dodecafonismo. Irónicamente, después de años de impopularidad, el estilo puntillista de Webern —en el que los sonidos individuales son cuidadosamente ubicados en la obra de manera que cada uno tiene importancia— se convirtió en norma en Europa durante los años cincuenta y sesenta, y fue muy influyente entre compositores de la postguerra como Olivier

Messiaen, Pierre Boulez, Luciano Berio, Luigi Nono, Karlheinz Stockhausen e Igor Stravinsky.

ACTIVIDAD: Escuchar y ver la partitura de Pierre Boulez "Le marteau sans maître" para apreciar las nuevas maneras de escribir música y cómo los compositores modernos les atrae el exotismo imitando sonoridades de folklore asiático.
https://www.youtube.com/watch?v=B-F1PBa85o4

4. NEOCLASICISMO

El neoclasicismo en música refiere al movimiento del siglo XX que **retomó una práctica común de "la tradición".** Entendemos "la tradición" a música **renacentista, barroca, clásica y romántica** en cuanto a la armonía, la melodía, la forma, los timbres y los ritmos, pero mezclada con grandes disonancias atonales y ritmos sincopados.

ACTIVIDAD: Escuchar el Concierto para Orquesta de Grazyna Bacewiciz
https://youtu.be/uJk1flnPj4w

Grazyna Bacewiciz

Ígor **Stravinsky**, Grazyna Bacewicz, Paul Hindemith, Sergéi Prokófiev, Dmitri Shostakóvich y Béla Bartók son los compositores más importantes usualmente mencionados en este estilo, pero también el prolífico Darius Milhaud y sus contemporáneos Francis Poulenc y Arthur Honegger (Los Seis).

ACTIVIDAD: Escuchar la obra Pucinella de I. Stravinsky https://youtu.be/J_E7w9P8x5o

En su periodo neoclásico, Stravinsky, marca una nueva dirección en su música, demostró ser el compositor más prominente en este estilo. Empleó su idioma característico, forjado de **tradiciones rusas**, para establecer vínculos renovados con la **tradición clásica occidental**. Se convirtió un **cosmopolita absoluto** tomando en sus obras neoclásicas un amplio espectro de estilos, formas y géneros del pasado y alusiones a otros compositores.

5. PRIMITIVISMO

IGOR STRAVINSKY (1882-1971)

El primitivismo fue un movimiento de las artes que pretendía **rescatar el folclore más arcaico** de ciertas regiones con un **lenguaje moderno** o modernista. Similar al nacionalismo en su afán por rescatar lo local, el primitivismo incorporó además **métricas y acentuaciones irregulares**, un mayor uso de la percusión y otros timbres, escalas modales, y armonía politonal y atonal.

Dos gigantes de este movimiento fueron el ruso **Igor Stravinsky** y el húngaro **Bela Bartók**, aunque la obra de ambos sobrepasa con creces la denominación "primitivista".

Es en el tercer ballet de Stravinsky, ***La consagración de la primavera*** (1913), el que generalmente es considerado **la apoteosis del "Período Primitivista Ruso" de Stravinski**. Aquí, el compositor utiliza la brutalidad de la Rusia pagana, reflejando estos sentimientos en la agresiva interpretación, armonía politonal y ritmos abruptos que aparecen a lo largo del trabajo.

Hay varios pasajes famosos en esta obra, pero dos son de nota particular: el primer tema basado en los sonidos del fagot con las notas en el límite de su registro, casi fuera de rango; y el ataque rítmicamente irregular (utilizando el recurso típico del período ruso stravinskiano de tomar una célula rítmica breve e ir desplazando su acentuación) de dos acordes superpuestos utilizando solo el talón del arco por las cuerdas y haciendo más evidente la reorganización permanentemente cambiante del motivo inicial, duplicando con los bronces los acordes que resultan acentuados cada vez.

La consagración es generalmente **considerada no solo la obra más importante del primitivismo o de Stravinsky, sino que de todo el siglo XX, tanto por su ruptura con la tradición, como por la influencia en todo el mundo.**

El estreno se produjo aquel 29 de mayo de 1913, nadie en París estaba preparado para semejante impacto visual y auditivo. Hasta los oídos de los asistentes llegó una música discordante y una historia no menos extraña e incluso salvaje en la que unos campesinos paganos de la Rusia antigua raptaban y llegaban a sacrificar a una débil doncella para celebrar la llegada de la primavera. Esta era obligada a bailar sin parar hasta morir con el fin de obtener el favor de los dioses para la nueva estación. La obra rompía totalmente con la línea habitual armónica y tímbrica de todas las obras anteriores estrenadas en París. Además, la historia provocó la indignación de los presentes que poco a poco comenzaron a abuchear a los actuantes. Los gritos y los

silbidos fueron en aumento y a partir del segundo acto derivaron en bronca completa que anuló la música y que obligó a Stravinsky a marcharse del teatro.

ACTIVIDAD:

Explicar al alumnado el escándalo que sucedió en el estreno de La Consagración de la Primavera y escuchar este fragmento https://youtu.be/YcCgL0WVSL4

6. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

VANGUARDIAS 2ªMITAD SIGLO XX
MÚSICA ALEATORIA Cage, Luis de Pablo
MINIMALISMO Glass, Steve Reich
MÚSICA CONCRETA Schaeffer, Boulez
MÚSICA ELECTRÓNICA Stockhausen, Sofía Gubaidúlina , Varese, Ligeti

La tradición de interpretación de música clásica se fortaleció más que nunca en los años de la posguerra. **Algunos compositores buscaron conservar y extender** aspectos concretos de la tradición, desde el atractivo del público hasta la complejidad modernista, mientras que **otros se concentraron en lo nuevo**. Después de dos guerras mundiales, el nacionalismo había pasado a ser una peligrosa reliquia del pasado.

Diversidad y temas comunes

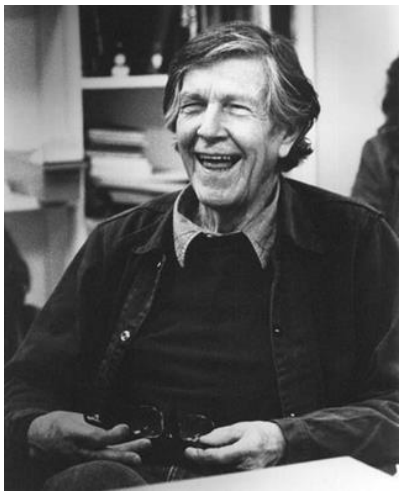
Hubo **numerosas tendencias** que competían entre sí en décadas de la posguerra. Este espectro incluye; la **música tonal y atonal; estilos atonales que se apoyan en compositores de épocas anteriores de ese siglo; enfoques de complejidad creciente a la composición dodecafónica; el nuevo virtuosismo; aplicaciones de la indeterminación y la aleatoriedad; la música que exploraba el sonido en sí mismo empleando nuevos instrumentos; música electrónica; la incorporación del jazz y otras tradiciones; y las obras basadas en la cita y el collage de la música del pasado.**

No obstante, entre tanta diversidad hay también **rasgos comunes**, de continuidad en la experimentación que se venía haciendo en la primera mitad de siglo: una concentración continuada en la **escucha atenta**; la experimentación con nuevas **técnicas (técnicas extendidas), sonidos, texturas** y **tecnologías** y la adopción de **elementos de otras tradiciones**, tanto occidentales como no occidentales.

Los compositores de vanguardia **desafiaron la estética aceptada**, incluso el mero concepto de clásicos permanentes, e invitaron a los oyentes a **concentrarse en lo que está ocurriendo en el momento presente**.

La figura central desde los años cincuenta en adelante fue **John Cage**, quien **cuestionó el papel del compositor** y exigió una escucha atenta incluso a los **sonidos no intencionados** y cuya obra ha tenido un mayor impacto que cualquier otro compositor de posguerra.

7. MÚSICA ALEATORIA. CAGE (1912-1992)

Estudió con Schönberg y compuso **inicialmente música atonal** pero en los años cincuenta dio un giro hacia **concepciones todavía más radicales** de la música que lo convirtieron en el compositor y filósofo **más destacado** de la vanguardia de posguerra.

La **organización** de la música en términos de **unidades de tiempo** y **no de alturas** del tono o de **relaciones rítmicas** fue una de las innovaciones más importantes de Cage.

La **experimentación con timbres** por parte de Cage culminó en su invención del **piano preparado** en el que se introducen tornillos y objetos varios entre las cuerdas produciendo sonoridades originales.

ACTIVIDAD: Escuchar y ver el video de la V Sonata para piano preparado de J. Cage https://youtu.be/jRHoKZRYBlY

No buscó escribir obras que expresasen emociones, transmitiesen imágenes, desarrollasen material, revelasen estructura coherente como había hecho la música durante siglos. En su lugar, **influido por el budismo zen**, creó **oportunidades** para **experimentar los sonidos en sí mismos.** Sus estrategias principales fueron el **azar, la indeterminación y la técnica de desdibujar los límites entre música, el arte y la vida**. Las piezas aleatorias de Cage ofrecen la oportunidad de **escuchar sonidos simplemente** en tanto que tales y no como vehículos de comunicación o misterios que había que desentrañar. La obra de más extrema indeterminación es **4´33´´**.

ACTIVIDADES:

- Ver el video de obra 4´33´´ de J. Cage https://youtu.be/AWVUp12XPpU
- Representar en la clase una performance de 4´33´´

Cage invita al oyente a **escuchar sencillamente sonidos**. Cage evolucionó hacia una completa apertura en todos y cada uno de los aspectos de la composición y de la interpretación para dar lugar a piezas para **cualquier número de intérpretes**, **sonidos cualesquiera** o combinaciones de sonidos producidos por cualquier medio, con o sin otras actividades. Otras actividades podían **incluir discursos, performance, teatro, danza y actividades de la vida cotidiana**.

ACTIVIDADES:

- Ver el video de la obra "Living room music" de John Cage. https://youtu.be/Z4FI60rwa64
- Crear una obra musical profesorado y alumnado conjuntamente.

8. MINIMALISMO

Philip Glass (1937), alumno de la compositora Nadia Boulanger, fue **uno de los iniciadores** del movimiento minimalista **en Estados Unidos**, y es actualmente uno de los compositores doctos más famosos del mundo.

Varios compositores de la década de los sesenta comenzaron a explorar lo que ahora llamamos minimalismo. La más específica definición de minimalismo refiere al dominio de los procesos en música donde los **fragmentos se superponen en capas unos a otros, a menudo se repiten, para producir la totalidad de la trama sonora.**

ACTIVIDAD: escuchar el concierto para violín de P. Glass https://youtu.be/Ku6KTsr86bg

Ejemplos tempranos incluyen *En Do* (de Terry Riley):

https://www.youtube.com/watch?v=yNi0bukYRnA&list=PLr6nEXKDw34fbe-ZH6kBKZKS00WcQb03Q

y *Tamborileando* (de Steve Reich). La primera de estas obras hizo que Riley fuera considerado por muchos el padre del minimalismo; es una pieza formada por celdas melódicas comprimidas, que cada intérprete en un conjunto toca a su propio tempo.

La onda minimalista de compositores —Terry Riley, Philip Glass, Steve Reich, La Monte Young, John Adams y Michael Nyman, para nombrar los más importantes— deseaban hacer la música accesible para los oyentes comunes, expresando cuestiones específicas y concretas de la **forma dramática y musical**, sin ocultarlas bajo la técnica, sino más bien haciéndolas explícitas, volviendo a las triadas mayores y menores de la música tonal, pero **sin utilizar la funcionalidad armónica tradicional**.

Steve Reich (1936), creador de los efectos de fase repetidos y otras de las técnicas más utilizadas en el minimalismo.

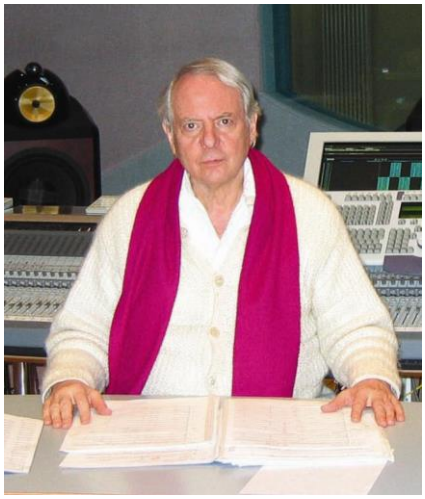
ACTIVIDAD: Escuchar Clapping Music de Steve Reich https://youtu.be/lzkOFJMI5i8

La música minimalista resulta controvertida para oyentes tradicionales y vanguardistas. Sus críticos la encuentran demasiado conservadora, repetitiva y vacía, mientras que sus defensores argumentan que los elementos fijos que a menudo son permanentes producen mayor interés en los pequeños cambios. De todas formas, el minimalismo ha inspirado e influido a muchos compositores habitualmente no etiquetados como minimalistas (como Karlheinz Stockhausen y György Ligeti).

El alemán **Karlheinz Stockhausen** con *Hymnen* (1967), y la electrónica *Gesang der Jünglinge*, fueron hitos importantes. Otros compositores como los italianos Bruno Maderna y Franco Donatoni, el polaco **Witold Lutosławski**, el griego **Iannis Xenakis**, el húngaro **Gyorgy Ligeti**, el español **Luis de Pablo**, los argentinos **Alberto Ginastera**, y Mauricio Kagel y los franceses **Edgar Varese y Pierre Boulez** también fueron significativos.

9. MÚSICA ELECTRÓNICA Y CONCRETA

Nuevos instrumentos, sonidos y escalas

En su esfuerzo por ofrecer algo nuevo y característico dentro de la música culta, muchos compositores buscaron **sonidos nuevos, construyeron nuevos instrumentos** o reconfiguraron los tradicionales, mientras algunos **exploraron escalas** que contenían **intervalos más pequeños que los de un semitono**. Cage utilizó el **piano preparado** y **Stockhausen y Boulez** realizaron **novedosas combinaciones** de instrumentos en las obras de cámara.

Como la obra para cuarteto y helicóptero de Stockhausen https://youtu.be/13D1YY_BvWU

Stockhausen

Crumb (1929), ha sido el más imaginativo a la hora de **extraer nuevos sonidos a partir de instrumentos y objetos corrientes.** Como puede apreciarse en su obra "**Ancient voices of children"** sobre poemas de Lorca. (Para serrucho, piano de juguete, mandolina, piedras de rezos tibetanos, campanas) https://youtu.be/_tn6y50Ddm4

10. MÚSICA ELECTRÓNICA

Con el desarrollo de las **nuevas tecnologías**, los músicos exploraron también su potencial. Ninguna otra tecnología prometía más cambios de largo alcance en la música que la **grabación, la producción y la transformación electrónica de los sonidos. Pierre Schaeffer** (1919-1995) fue pionero en los años 40 de la música de este tipo. La denominó "música concreta" porque el compositor trabajaba de **manera concreta con el sonido** mismo **en lugar de usar la notación musical.**

ACTIVIDAD: Escuchar "etude aux chemins de fer" de P. Schaeffer.

https://youtu.be/N9pOq8u6-bA

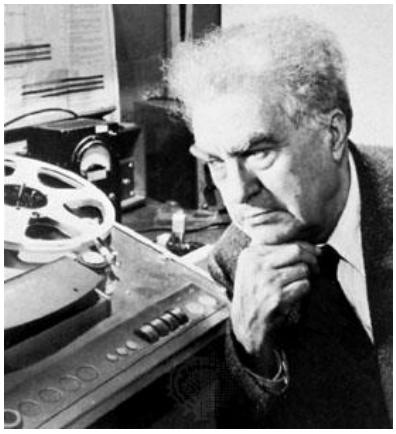
Ligeti - Artikulation

THEREMIN

El primer instrumento electrónica de éxito fue el **theremín** en 1920, que transforma el tono de acuerdo a como se interfiere el campo electro-magnético de una antena.

ACTIVIDAD: Ver el video en el que se muestra a Carolina Eyck interpretando The Ecstasis of Gold con el theremín https://youtu.be/ajM4vYCZMZk

En los **años 50** se concentraron en la **producción electrónica de sonido y su manipulación mediante técnicas electrónicas y su grabación en cintas magnetofónicas**. Todo un nuevo ámbito de sonidos posibles se hizo accesible, incluidos sonidos no generados por ningún medio natural.

Stockhausen y Varese , entre otros, emplearon a menudo sonidos grabados junto a sonidos electrónicos. Utilizaba altavoces ubicados en distintos lugares con respecto a la audiencia, lo cual provocaba la sensación de que la música venía desde numerosas fuentes y se desplazaba por el espacio.

ACTIVIDAD: Escuchar la obra musical de Karlheinz Stockhausen "Gesang der Jünglinge"
https://youtu.be/nffOJXcJCDg

Varese

Los **sintetizadores de sonido electrónico** facilitaron el trabajo a los compositores. Redujeron el tiempo que se necesitaba para producir música electrónica y eran mucho menos costosos.

La **ausencia de intérpretes** obstaculizó la aceptación de la música puramente electrónica, puesto que el público esperaba poder observar a los intérpretes. Al reconocer esto, los compositores empezaron pronto a crear **obras que combinaran la cinta pregrabada con interpretes en vivo.**

Sofía Gubaidulina logró una simbiosis entre sonidos grabados y en directo manipulados electrónicamente como se puede apreciar en su obra *Viviente- non vivente* del año 1970.
https://youtu.be/w6Ds1BEb430

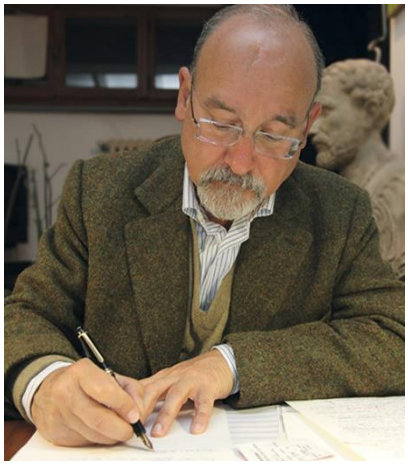
La mayor parte de la **música popular producida hoy** en día utiliza la tecnología desarrollada por los pioneros de la música electrónica.

11. NUEVO VIRTUOSISMO MODERNO. TÉCNICAS EXTENDIDAS.

En los **años 60 y 70** los compositores experimentaron audazmente con nuevas técnicas de sonido instrumental. Llamamos **técnicas extendidas** a aquellas que exigen al intérprete **utilizar el instrumento de manera diferente a lo establecido** por las normas tradicionales. El deseo de una **paleta más amplia de colores** llevó a los compositores a descubrir técnicas extendidas cada vez más creativas.

La obra “Güero” compuesta por Helmut Lachenmann en 1970 explora **nuevas maneras de tocar el piano:** https://youtu.be/sVHl-pqaIYM

Los **estudios de Cage para violín solo** “Freeman”” buscan la dificultad extrema, pensándose que **no era posible interpretarse** durante un tiempo hasta que el violinista Irvine Arditti se interesó por la obra y demostró que sí era posible ejecutarla. Todas las técnicas extendidas modernas se encuentran en esta obra, explorando los **límites del violín** y creando nuevas sonoridades. https://youtu.be/vuSmPshVGDA

Salvatore **Sciarrino**, (1947-)- **caprichos para violín solo**, es una **obra colosal técnicamente** en que explora nuevas posibilidades sonoras del violín con un despliegue técnico asombroso.

https://youtu.be/nwsmjoLZ1rM

Nos encontramos en ella con abreviaturas como: S.P sul ponticello, S.T sul tasto, Sub ponticello , entre el puente y el cordal, Arco vicino al dito, Arco circular, Spazzolare (cambio repentino del punto de contacto), Sobre presión, diferentes tipos de tirno dependiendo de velocidad e intervalo, Glissandos, micro glissandos, microtonos, Variación de la presión de los dedeos de a mano izquierda, tapping, Batutto, gettto, balzato, col legno, scordaura, violín preparado, tocar y cantantar o hablar..

12. CONCLUSIÓN

Las **mezclas y las fusiones en años recientes** es solo la última manifestación de un rasgo de larga duración en la tradición occidental: la **combinación de múltiples influencias para crear algo nuevo**.

Los antiguos escritores griegos decían que las diferentes armonías y modos venían de diferentes regiones, pero que juntos configuraban el sistema griego. El canto gregoriano tenía sus raíces en la práctica judía y bizantina. El lenguaje musical del renacimiento surgió a partir de una unión de elementos franceses, italianos e ingleses.

La ópera se inventó a partir del drama griego, el drama pastoril italiano y géneros contemporáneos como el madrigal y la canzonetta. Compositores como Bach y Haendel fusionaron tradiciones francesas, italianas y alemanas. Mozart absorbió todos los estilos musicales de la época durante sus viajes por Europa y creó un estilo dispar.

Ravel, Stravinsky y otros muchos combinaron sonidos y procedimientos del siglo XVIII y modernos en el neoclasicismo. Bartók y otros compositores integraron rasgos internacionales con rasgos estilísticos de sus propios países para producir música en estilos completamente innovadores.

Una y otra vez, en todos los rincones de **la historia de la música occidental, encontramos a personas creando nuevos géneros, estilos y tradiciones mediante la incorporación de aspectos de otras músicas. En un mundo como este, con acceso instantáneo a cualquier música en internet, el único límite es nuestra imaginación.**

13. BIBLIOGRAFÍA

- **La Música del Siglo XX, Robert P. Morgan**
- **Historia de la música occidental, J. Peter Burkholder, Donald Jay Grout, Claude V. Palisca**
- **Grabaciones de Youtube**

Agradecimiento especial al compositor Bruno Dozza por la supervisión de las partituras que se escucharán en el concierto.

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN OSCyL