

LA MÚSICA EN LA HISTORIA.

LA MÚSICA EN LA EDAD MEDIA.

Es el periodo comprendido entre los siglos V y XV. Durante esta época, los conventos y monasterios se convirtieron en los grandes centros de la cultura. Los monjes eran casi las únicas personas que sabían leer y escribir. Así, la Iglesia se encargó de conservar y estudiar todos los antiguos saberes, entre ellos, la música.

El dominio de la Iglesia hace que la principal manifestación musical de la Edad Media sea el **canto gregoriano**, de textura monódica sin acompañamiento instrumental, de ritmo libre y con texto en latín, interpretado por las voces masculinas de los monjes. Su función era rezar, pero al rezar cantando pensaban que era una forma más perfecta de alabar a Dios

La **polifonía** (varias voces a la vez) nacerá a finales del siglo IX con la intención de adornar y enriquecer el canto gregoriano. La primera forma polifónica conocida se llama “organum”. Consistía en añadir una nueva voz en movimiento paralelo a distancia de 4ª o de 5ª por debajo de la melodía gregoriana.

La música profana surge en el siglo XI con el movimiento trovadoresco. Los **trovadores** eran poetas-músicos, nobles y cultos, que cantaban en su propio idioma al amor de las damas y a los héroes de las cruzadas. El repertorio de los trovadores se difundió gracias a los **juglares**, músicos ambulantes que interpretaban las canciones de pueblo en pueblo.

La música de trovadores y juglares es vocal con acompañamiento de instrumentos, generalmente de cuerda. Utiliza la textura monódica y heterofónica, utiliza las escalas del gregoriano pero posee un ritmo más marcado y alegre debido al carácter popular de sus canciones.

LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO.

Es el periodo que comprende los siglos XV y XVI. Durante esta etapa se produce una vuelta a los modelos clásicos de la Antigüedad Griega y Romana. El hombre se interesa por el conocimiento de las artes y las ciencias y por la expresión de sus propias emociones. Este desarrollo cultural tendrá una gran difusión gracias a la aparición de la imprenta, inventada por Gutenberg en 1450.

La Iglesia se divide con la aparición de las religiones protestantes y pierde influencia en la sociedad. El poder se concentra ahora en reyes y príncipes. La música se convierte en una de las manifestaciones artísticas más importantes y los compositores adquieren un gran prestigio social al servicio de las distintas cortes europeas.

La música vocal religiosa continúa con el desarrollo de la polifonía con formas como el **motete**. Los principales compositores son G. P da Palestrina y Tomás Luis de Victoria.

En la música vocal profana aparece un abundante repertorio de **canciones polifónicas** que tratan de temas relacionados con el hombre y sus sentimientos. Los principales compositores son: Claudio Monteverdi y Juan del Enzina.

Nace la **música instrumental** con obras adaptadas de formas vocales y con la música de danza, uno de los entretenimientos más apreciados por la nobleza.

LA MÚSICA EN EL BARROCO.

Es el periodo artístico que se extiende desde el año 1600 con el estreno de la primera ópera conocida y el año 1750, fecha de la muerte de J. S. Bach considerado el compositor más importante del Barroco. Durante esta etapa se producen importantes avances científicos y las grandes monarquías europeas consolidan su poder.

El arte barroco busca la expresión dramática del sentimiento con efectos de contraste y ornamentaciones recargadas. La música también busca contrastes, cambios de dinámica, de ritmo, de timbres, y también emplea la ornamentación en las melodías.

El Barroco es una época fundamental para la historia de la música, llena de cambios revolucionarios que marcarán el desarrollo posterior. Las antiguas escalas dan paso a la tonalidad y la polifonía se sustituye por la armonía.

Surgen los primeros grandes compositores de la historia: Antonio Vivaldi, J. S. Bach y G. F. Haendel.

Nacen las grandes formas de la música vocal: la **ópera**, de tema profano y con representación escénica, y el **oratorio**, de tema religioso y sin representación escénica.

Nace también la orquesta y con ella también, las primeras grandes formas de la música instrumental: la **suite** y el **concierto**.

LA MÚSICA EN EL CLASICISMO.

Es el periodo que comprende aproximadamente la segunda mitad del siglo XVIII. Supone una vuelta a los ideales de belleza y proporción de la Antigüedad clásica evitando la complejidad del Barroco. Se busca una música natural y humana en la que predominan las líneas melódicas sencillas de frases regulares. El resultado es una música fácil y elegante que sirve de entretenimiento a un público cada vez más amplio.

La música vocal continuará el desarrollo de la ópera utilizando formas más sencillas y argumentos más cercanos al público. El tipo preferido de esta época es la **ópera bufa**, de carácter popular y con diálogos hablados.

La música instrumental encontrará su modelo perfecto con el esquema de composición de la **forma sonata** basado en Exposición-Desarrollo-Reexposición, que se aplicará a todas las formas.

Los principales compositores del Clasicismo son: F. J. Haydn, W. A. Mozart y la primera parte de la producción de L. V. Beethoven.

LA MÚSICA EN EL ROMANTICISMO.

Es el periodo que comprende prácticamente todo el siglo XIX, una época guiada por el espíritu de la Revolución Francesa que exalta la libertad del hombre y la expresión de sus ideas y emociones.

La **ópera** se impone como el espectáculo preferido de la burguesía acomodada. Sus principales compositores serán G. Rossini, G. Verdi y Richard Wagner.

Surgen pequeñas formas de carácter íntimo como el lied, una canción para voz solista acompañada de piano y gran variedad de piezas destinadas exclusivamente para el **piano**. Los compositores más importantes son Franz Schubert en el lied y Robert Schumann, Frederic Chopin y Franz Liszt en la música para piano.

Las grandes formas instrumentales como, la **sinfonía** y el **concierto**, aprovechan al máximo la grandiosidad de la orquesta y el virtuosismo de los intérpretes solistas. Los principales compositores son Félix Mendelssohn, Johannes Brahms y P Ilich Tchikovsky.

Nace la **música programática** que utiliza la orquesta con una finalidad narrativa intentando representar o describir ideas. Su creador es Héctor Berlioz. La música programática será un género ampliamente cultivado por los compositores nacionalistas que utilizarán para sus obras argumentos o imágenes que reflejen las características de sus países.

LA MÚSICA DEL SIGLO XX.

El siglo XX inicia un periodo de cambios acelerados en el que conviven diversos estilos musicales. Los compositores reaccionan contra el Romanticismo buscando nuevos caminos en respuesta a una nueva realidad llena de revoluciones y conflictos.

La música culta contemporánea ya no busca la belleza o el entretenimiento. Prefiere la ruptura y la experimentación, se sirve de nuevas técnicas y nuevos materiales sonoros. El lenguaje musical se vuelve cada vez más complicado y difícil de entender para la mayoría del público.

Entre los estilos o tendencias más importantes de la música contemporánea se encuentran:

-El **Impresionismo**: estilo musical que busca la descripción delicada de ambientes con melodías poco definidas y un gran colorido tímbrico. Los compositores más destacados son Claude Debussy y Maurice Ravel.

-El **Expresionismo**: se caracteriza por la expresión pesimista y desgarrada de los sentimientos empleando disonancias y contrastes violentos de registros y timbres. El principal compositor es Arnold Schoenberg.

-El **Dodecafonismo**: es una técnica de composición creada por Schoenberg. Consiste en trabajar con las doce notas de la escala cromática en un orden determinado y sin que se repita ninguna para evitar la jerarquía de los grados propia de la tonalidad.

-El **Serialismo**: consiste en ampliar el concepto de la serie dodecafónica a todos los parámetros del sonido. Se trabajan en series de altura, la duración, la intensidad y el timbre. Los principales representantes son Alban Berg, Anton Webern y Pierre Boulez.

-La **música electrónica**: emplea sonidos creados y manipulados electrónicamente, por tanto no necesita de intérpretes ni de partituras. El compositor más destacado es K. Stockhausen.

-La **música aleatoria**: ofrece una música indeterminada en función del azar y de la libertad del intérprete. El compositor sugiere indicaciones generales para que el intérprete improvise de forma independiente. El pionero y principal representante es John Cage.

ACTIVIDADES.

Edad Media.

1. ¿Qué siglos comprende la Edad Media?
2. ¿Cuáles fueron los grandes centros de la cultura en esta época?
3. ¿Cuál fue la principal manifestación musical de la Edad Media?
4. Características del Canto Gregoriano.
5. ¿Qué significa polifonía? ¿Cuándo nace? ¿Con qué intención?
6. ¿Qué es el organum? y ¿en qué consiste?
7. ¿Cuál es la diferencia entre los trovadores y los juglares?
8. Características de la música trovadoresca.

Renacimiento.

1. ¿Qué siglos comprende el Renacimiento?
2. ¿Cuáles son los intereses del hombre en el Renacimiento?
3. ¿Qué se consiguió con la aparición de la imprenta?
4. ¿Qué adquieren los compositores en esta época?
5. ¿De qué tratan las canciones polifónicas?
6. Cita compositores de esta época separándolos según si sus composiciones son de música vocal religiosa o profana.
7. ¿De dónde nace la música instrumental?

Barroco.

1. ¿Cuáles son las fechas y acontecimientos que delimitan el Barroco?
2. ¿Qué busca el arte barroco? Y ¿la música?
3. Cita compositores del Barroco.
4. ¿Qué grandes formas vocales e instrumentales nacen en el Barroco?
5. ¿Qué es la ópera? Buscar información.
6. ¿Qué es la orquesta? Buscar información.

Clasicismo.

1. ¿Qué periodo comprende el Clasicismo?
2. ¿Qué supone el Clasicismo para el arte?
3. ¿Qué busca la música del Clasicismo?
4. ¿Qué es la ópera bufa?
5. ¿Qué es la forma sonata?
6. Compositores destacados de esta época.

Romanticismo.

1. ¿Qué periodo comprende el Romanticismo?
2. ¿Por qué esta guiada esta época?
3. ¿Cuál es el espectáculo preferido de la burguesía?
4. Cita compositores de ópera.
5. ¿Qué es el lied? Compositores destacados.
6. ¿Cuáles son las grandes formas instrumentales? ¿Qué aprovechan estas grandes formas? Cita compositores.
7. ¿Qué es la música programática? ¿Quién es su creador?
8. ¿Por qué será la música programática un género ampliamente cultivado por los compositores nacionalistas?

Siglo XX.

1. ¿Cómo reaccionan los compositores contra el Romanticismo?
2. ¿Qué busca la música culta contemporánea? Y ¿de qué sirve?
3. ¿Cómo es el lenguaje musical de esta época?
4. ¿Cuáles son los estilos o tendencias más importantes de la música del siglo XX? Explícalas. Cita autores de cada una de ellas.