

SIGLO XX

Algunos autores consideran el comienzo de la música contemporánea desde finales del siglo XIX con los movimientos nacionalistas y otras tendencias (Impresionismo y Expresionismo).

El siglo XX es un periodo de cambios acelerados en el que conviven distintos estilos. El desarrollo de los sistemas de grabación y de los modernos medios de comunicación facilitará el conocimiento y la difusión de esa variedad de tendencias.

Se inicia como una exageración del periodo anterior → Hiperromanticismo. Dentro de esta evolución se distinguen dos caminos: El **Impresionismo** (representación sutil de ambientes) y el **Expresionismo** (expresión interior desgarrada).

Como denominador común a estos primeros movimientos se encuentra el abandono de las leyes de la tonalidad y de la armonía tradicional por considerarse un lenguaje agotado.

IMPRESIONISMO

Movimiento típicamente francés, como en pintura. Surge como reacción a las corrientes realistas.

Principales compositores: Claude Debussy y Maurice Ravel.

Características:

- Melodías de dibujo poco claro con uso de otras escalas distintas a las diatónicas.
- Armonía muy libre, escogida por su sonoridad y por su poder de evocación.
- Utilizan los timbres de los diversos instrumentos individualmente (no mezclados).
- Creación de atmósferas sonoras basadas en “impresiones auditivas”.

EXPRESIONISMO

Movimiento principalmente alemán que busca expresar el alma del ser humano de manera dura y pesimista.

Principal compositor: Arnold Schoenberg.

Características:

- Uso de disonancias para crear tensión continua (sin reposos).
- Sistema atonal (ruptura con la armonía tradicional).
- Sustitución de melodía por canto recitado para expresar violentamente el texto.
- Pequeñas formaciones instrumentales en las que cada instrumento hace un papel solista.

NUEVA SONORIDAD: STRAVINSKY

Supone el iniciador oficial de este periodo con el estreno de su ballet: La Consagración de la Primavera.

Importancia fundamental por primera vez en la historia de la música al ritmo. Cambio los acentos, superpone acordes de distintas tonalidades (escalas), mezcla timbres de la orquesta, utiliza disonancia de forma percusiva.

Tuvo un primer rechazo del público.

FUTURISMO

Nacido en Italia (1909). Rechaza el arte del pasado para defender una nueva época moderna caracterizada por las máquinas y el movimiento. No duró mucho pero su idea de conectar la música con la realidad utilizando los ruidos de la vida moderna tendrá una gran influencia

Principal promotor del movimiento en música Luigi Russolo. Busca introducir los ruidos en la orquesta. También Varèse y Honegger.

DODECAFONISMO

Es una técnica de composición basada en los doce sonidos de la escala cromática. Fue creado por Schoenberg en 1923 con la intención de volver a establecer un nuevo sistema organizado después de la ruptura con la tonalidad del expresionismo.

Todas las notas tienen la misma importancia. En la tonalidad tradicional había notas de mayor importancia (tónica *–nota do en la escala de do mayor–*). Estas notas se ordenan formando una “serie” a partir de la cual se construye la obra.

LA VUELTA ATRÁS: NEOCLASICISMO

Surge como reacción al Posromanticismo, Impresionismo y Expresionismo y supone una vuelta a la claridad formal del Clasicismo.

Características:

- Recuperación de las formas tradicionales (suite, concierto, sinfonía...).
- Música tonal de estilo claro que evita toda emoción personal.
- Riqueza tímbrica pero sin gran número de instrumentistas.
- Importancia de la melodía, sencilla.
- Música agradable y fácil de escuchar.

Principales representantes: Satie (minimalismo), Weill (música utilitaria - cabaret), Orff (Carmina Burana)...

NUEVAS CORRIENTES DE VANGUARDIA

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial surgen con enorme vitalidad nuevas corrientes que buscan una revolución en el lenguaje mostrando un gran interés por la novedad y la utilización en sus obras de los avances tecnológicos.

- Música concreta.
No existe partitura ni intérprete. El compositor graba cualquier sonido o ruido de la realidad y posteriormente se manipulan.
- Música electrónica.
Música producida completamente en laboratorio en la que los sonidos se crean (no se graban sonidos existentes como en la concreta).
- Música aleatoria.
Música indeterminada en función del azar y de la libertad de quien la interpreta. La partitura son meras indicaciones o sugerencias de cómo interpretar.