

Música

En este próximo tema que nos toca vamos a unir el tema 6 y el 7, ya que ambos tratan de la historia de la música contextualizada en Europa y en España. Por tanto, estos apuntes sirven para unificar ambos temas y aportar datos nuevos que nos ayudarán a comprender la evolución de la Música a lo largo de los siglos.

MÚSICA ACADÉMICA EN EUROPA Y ESPAÑA

MÚSICA ANTIGUA: RASGOS MUSICALES Y AUTORES DEL SIGLO V AL XVIII

-EDAD MEDIA (S. V-XV) en Europa.

NOTAS

- Predomina la música vocal religiosa.
- El canto es monódico:
 - Religioso: Canto Gregoriano.
 - Profana: Trovadores y juglares.
- Guido de Arezzo da nombre a las notas.
- Apenas hay música instrumental.
- Los instrumentos proceden de Oriente (Cruzadas) o son heredados de la Antigüedad. Serán el laúd, arpa, organistrum, chirimía, pandero, tejoletas, darbuka, etc.
- Se inicia la polifonía, con la forma más primitiva, llamada organum y posteriormente, con el discantus.
- Se inicia también el teatro religioso y profano.
- Compositores: **Leonín y Perotín** (s. XII-XIII), que fueron músicos de la catedral de Notre Dame (París).

En España.

- Reino cristiano (norte).
- Liturgia mozárabe hasta el siglo XI que es sustituida por la romana.
- Trovadores catalanes cantan monodia lírica en lengua vulgar.
- Son las piezas trovadorescas profanas sobre poesía cortesana y aristocrática de contenido amoroso o satírico.
- La música ha llegado a nosotros a través de los códices. Por ejemplo el Códice Calixtino de la catedral de Santiago, dedicado al papa Calixto II, con polifonía del s. XII.
- La forma musical predominante son las Cantigas que son canciones monódicas, escritas en lengua galaico-portuguesa, de carácter profano o religioso, también pueden ser acompañadas con instrumentos.
- Se conservan unas 700 cantigas.
- Compositores: en el s. XIII destacan, **Martín Códax**, trovador gallego, de él se conservan seis cantigas de amigo (canciones de amor) y **Alfonso X el Sabio**, recopilador y autor de algunas de las Cantigas de Santa María, referidos a los milagros de Nuestra Señora.
- Territorio musulmán. Música arábigo-andaluza.

C.M. MIGUEL CASTILLEJO
Fundación VERA-CRUZ

Principado de Asturias, s/n
23009 JAÉN

- Existe una gran actividad en el Califato de Córdoba.
- Vienen músicos de Oriente como Ziryab y traen su cultura. Creó el primer conservatorio islámico, mejoró la enseñanza del canto.
- Además, inició la forma musical nuba, es una forma vocal con texto y con acompañamiento de instrumentos que suele ser improvisada.

-RENACIMIENTO (S. XV-XVI) en Europa.

- Se alcanza el esplendor de la polifonía a través de la técnica del contrapunto.
- Los temas son religiosos y profanos.
- La música instrumental se independiza de la vocal.
- Destacan los instrumentos de teclado, las familias de flautas, las violas y el laúd.
- Los músicos comienzan a depender de mecenas (religiosos o de la nobleza), mejorando la condición social del músico.
- Aparecen las capillas musicales tanto catedralicias como nobiliarias, con los maestros de capilla, coro y ministriles.
- La música se extiende a los palacios.
- Existe un intercambio europeo de músicos.
- Compositores: Destaca **G.P. Palestrina**.

En España.

- La música se desarrolla en las cortes.
- Esta música se conserva y está recogida en Cancioneros: de Palacio (de los Reyes Católicos), de Medinaceli (del duque), de Upsala, etc.
- La forma musical más utilizada es el villancico, canciones de los villanos, con música homofónica a tres o cuatro voces con acompañamiento instrumental.
- Es la “Edad de Oro de la Música en España”.
- La música en el reinado de los Reyes Católicos es de máxima calidad en sus reinos ya que se nutre de músicos españoles, por lo que sufre un gran desarrollo.
- En la corte de Carlos I se concentran músicos españoles, alemanes y flamencos. Tiene así la capilla más brillante.
- En la corte de Felipe II tiene lugar el desarrollo de la música sacra, ya que los mejores músicos y compositores prestan sus servicios a la iglesia.
- Compositores: **Juan del Enzina** (s.XV) compositor de villancicos y otras obras polifónicas profanas. En el s.XVI sobresalen **Cristóbal de Morales**, **Francisco Guerrero** (maestro de capilla de varias catedrales, entre ellas Jaén) y **Tomás Luis de Victoria**.

- BARROCO (S. XVII Y XVIII hasta 1750) en Europa.

- Aparece la melodía acompañada y con ella, el bajo continuo.
- Poco a poco se impone el sistema tonal (organización de los sonidos), la armonía y el ritmo.

C.M. MIGUEL CASTILLEJO
Fundación VERA-CRUZ

Principado de Asturias, s/n
23009 JAÉN

- Los músicos continúan dependiendo de un mecenas.
- Existe una mayor independencia instrumental, ya que el instrumento sustituye a la voz.
- Aparecen nuevos géneros vocales (ópera, zarzuela, oratorio) y formas instrumentales (suite, sonata, música para concierto)
- Música para instrumentos solistas (música de cámara, orquesta)
- Destacan instrumentos como el clave, el violín, el órgano, oboe, tiorba barroca.
- En la música religiosa se prohíbe el canto a las mujeres.
- Compositores: **C. Monteverdi** (ópera), **A. Vivaldi** (música para violín y la forma concierto), **J.S. Bach** (Conciertos, obras instrumentales y vocales) y **G.F. Haendel** (oratorio).

En España.

- No evoluciona y no destaca como el resto de las artes.
- Se continua con las formas renacentistas hasta el s. XVIII
- Compositores: **Juan Hidalgo**, escribió óperas italianas con textos de Lope de Vega y Calderón de la Barca. **D. Scarlatti**, destacó en el clave y **Gaspar Sanz**, que lo hizo en la guitarra barroca.

-CLASICISMO (S.XVIII, desde 1750) en Europa.

- Se apuesta por una música equilibrada, clara y sencilla.
- Desaparecen algunas formas musicales para dar paso a otras como la sinfonía.
- Triunfo y desarrollo de la música orquestal y de la música de cámara para la burguesía.
- Las formas musicales bien definidas, claras y regulares.
- Se desarrolla la técnica instrumental.
- La ópera sigue evolucionando y aparece la ópera cómica o bufa.
- Los músicos son reconocidos socialmente, cada vez se van independizando más de un mecenas y pasan a depender del público.
- Se introducen los conciertos de pago.
- Pierde protagonismo la música religiosa, aunque aparece el Requiem, que es misa para difuntos, el más conocido es el de Mozart.
- Compositores: **J. Haydn**, padre de la sinfonía y del cuarteto de cuerda. **W.A. Mozart**, compositor de óperas, música religiosa, sinfónica y de cámara. **L.v.Beethoven**, compositor de sinfonías, cuartetos, sonatas para piano y conciertos.

En España.

- Algunos músicos siguen con las normas del siglo XVII, otros siguen lo hacen de manera más libre con la nueva música italiana del s. XVIII.
- Se representan óperas en italianas y dado su éxito, se componen por músicos españoles.
- Se componen tonadillas y zarzuela que van adquiriendo

C.M. MIGUEL CASTILLEJO
Fundación VERA-CRUZ

Principado de Asturias, s/n
23009 JAÉN

matices españoles al incluir toda clase de danzas y canciones populares.

- Compositores: **L. Boccherini**, italiano, que trabajó al servicio del Infante Luis de Borbón, aunque considerado músico español al desarrollar su música aquí y ser nuestro país su fuente de inspiración. **Antonio Soler**, trabajó al servicio de los reyes en El Escorial. Compuso música religiosa, para la escena y su mejor aportación su música instrumental. **J.C.Arriaga**, gran violinista y compositor al que igualan a Mozart, Haydn o Beethoven, pero muere a los 20 años.

-ROMANTICISMO (S. XIX) en Europa.

- Independencia del compositor.
- Aparecen nuevos géneros: lied, música programática, drama musical.
- Búsqueda de la expresividad y de los sentimientos en el oyente, mediante la melodía y la armonía.
- La música se desarrolla en conciertos públicos, salones privados y música en familia.
- Los músicos se consideran genios, creadores de música para la eternidad, ya que su talento no es comprendido.
- Se sigue desarrollando la música de cámara, la música orquestal y la música para piano.
- Compositores: **F. Schubert, R. Schumann, F. Liszt, F. Chopin, Paganini, R. Wagner.**

En España.

- Hasta este momento existe una gran influencia italiana.
- Se revitaliza la zarzuela, con argumentos populares y cómicos, se distinguen dos tipos:
 - Zarzuela grande: tres actos, por tanto; mayor duración, más personajes (coro), más partes cantadas y más medios técnicos y escenográficos.
 - Género chico: un acto, menos personajes, más partes habladas y menos medios técnicos y escenográficos.
- Compositores: **F. Asenjo Barbieri, R. Chapí, T. Bretón, Felipe Pedrell.**
- Guitarristas: **Fernando Sor** y **Francisco Tárrega**
- Violín: **Pablo Sarasate.**
- Tenor: **Manuel del Pópulo Vicente García.**

-LA MÚSICA HASTA 1950 en Europa.

- Los compositores utilizan en sus obras reglas distintas a las de la tonalidad.
- Aparecen nuevas corrientes:
 - Nacionalismo: Representa la esencia de la música tradicional de cada país utilizando nuevos recursos musicales.
 - Compositores: **Tchaikovski, A. Dvorak, B. Bartok, E. Grieg.**
 - Impresionismo: Más que la forma musical, interesa la

C.M. MIGUEL CASTILLEJO
Fundación VERA-CRUZ

Principado de Asturias, s/n
23009 JAÉN

expresión del sentimiento.

- Compositores: **C. Debussy** y **P. Dukas**.
- Expresionismo: Se rompe la tonalidad y se establecen series de sonidos con los doce semitonos de la escala cromática otorgándole a todos la misma importancia. Destacan dos corrientes: dodecafonismo y el serialismo.
 - Compositores: **A. Schönberg** (dodecafonismo).
- Neoclasicismo: Se vuelve a la forma clásica, con una rítmica irregular y una tonalidad libre. La música solo expone un orden en el tiempo.
 - Compositores: **I. Stravinsky**.

-LA MÚSICA DESPUÉS DE 1950 en Europa.

- Los compositores muestran un gran interés por innovar.
- Contactan con nuevas formas de sonido y con otras músicas.
- Nuevas músicas:
 - Música aleatoria: El músico completa la obra al interpretarla, por lo que interviene el azar. Compositores: **J. Cage** y **P. Boulez**.
 - Música electrónica: El compositor expone su música con medios electrónicos. Compositores: **K. Stockhausen**.
 - Música concreta: Se basa en la elaboración musical a partir de grabaciones de sonidos variados. Compositores: **P. Schaeffer**.
 - Música estocástica: Se utilizan ordenadores y el cálculo matemático de probabilidades en el proceso de composición.
 - Minimalismo: Son repeticiones variadas de fórmulas rítmico-melódicas. Se utiliza la tonalidad.

-EL NACIONALISMO Y OTROS ESTILOS en España.

- Los compositores hacen sus obras recogiendo la esencia de la música tradicional, expresada con el lenguaje musical de la época.
 - Compositores: **I. Albéniz**, **J. Turina**, **E. Granados** y **J. Rodrigo**. El más importante será **Manuel de Falla** que va del nacionalismo a la vanguardia musical.
- Las corrientes vanguardistas son utilizadas por muchos autores.
- La generación de 1951 inició la renovación en la composición musical.
 - Compositores: **Roberto Gerhard** introduce el dodecafonismo. **Tomás Marco** destacado compositor y teórico de la música española actual.