

TEMA 13: LA MÚSICA DEL SIGLO XX HASTA LA 2ª GUERRA MUNDIAL.

1. INTRODUCCIÓN.
2. EL IMPRESIONISMO.
 - 2.1 Definición.
 - 2.2 Características.
 - 2.3 Principales representantes
3. EL EXPRESIONISMO.
 - 3.1 Definición.
 - 3.2 Características y representantes.
4. DODECAFONISMO.
 - 4.1 Definición.
 - 4.2 Principales representantes y obras
5. NEOCLASICISMO
 - 5.1 Definición
 - 5.2 Principales representantes por países.
6. ESPAÑA

1. INTRODUCCIÓN

El siglo XX es símbolo de modernidad. Numerosos avances tecnológicos se realizan a lo largo de sus décadas. Se mejoran las comunicaciones, los medios de transporte..., pero no todo será positivo.

La entrada al nuevo siglo llenó de optimismo a la población del momento, pero este estado eufórico duró poco. Las dos Guerras Mundiales y las consecuencias del régimen nazi marcaron la primera mitad de siglo dejando escalofriantes cifras de muertos y desastres económicos. España por otra parte también tuvo sus propios problemas que la llevan a una guerra civil.

Durante las épocas anteriores que hemos estudiado, había unas características claras que definían el arte y la música del momento, sin embargo en el s. XX la principal característica es la pluralidad de estilos y tendencias artísticas. No existe un estilo único, ni siquiera en un mismo compositor.

Los artistas se preguntan cómo debe ser el arte, qué es lo bello... Hay una búsqueda constante de lo nuevo, un interés por la experimentación cada vez mayor conforme avanza el siglo. Se rompe así con los principios estéticos anteriores.

Entre la diversidad de tendencias del s. XX vamos a estudiar en este tema unas cuantas entre las que se encuentran el Impresionismo, Expresionismo, Dodecafonismo y Neoclasicismo.

2. EL IMPRESIONISMO

2.1.- Definición

El Impresionismo es ante todo una corriente pictórica que surge en Francia y de ahí debemos partir para entender su significado. Supuso una ruptura con la pintura tradicional. Los pintores impresionistas intentan captar en el lienzo no la representación exacta de las cosas sino las impresiones momentáneas que el artista tiene de ellas. Se rechazan los temas heroicos antiguos y hay gran interés por otros considerados triviales: momentos de ocio, escenas en cafés, teatros... Siempre se busca lo momentáneo, el ahora.

La música impresionista no trata de expresar sentimientos ni de relatar un argumento, sino de **evocar un clima, sugerir una atmósfera**. Se basa en la alusión y el sobreentendido por medio de melodías, armonías, timbres, ritmos y principios formales radicalmente distintos a la tradición romántica siendo una música mucho más sutil y etérea.

2.2 Características

- **Influencias modales**: Los compositores sienten que han agotado las posibilidades de la escala mayor y menor por lo que buscan inspiración en los modos medievales, sobre todo el frigio y lidio. Usan intervalos de 4ª, 5ª, 8ª en movimiento paralelo lo cual dota a la música de un carácter arcaico.
- **Interés por lo oriental**, lo exótico, lo cual le lleva al uso de otras escalas como por ejemplo la escala pentatónica.
- **Cambios en la armonía**: El acorde se considera una entidad independiente y la atracción hacia la tónica se debilita. La tonalidad entra en crisis. Hay cierta tendencia hacia la emancipación de la disonancia. Empleo común de notas pedales consiguiendo todo tipo de efectos
- **Cambios orquestales**: Se buscan nuevas sonoridades y por eso se introducen instrumentos antes poco utilizados como el arpa, para conseguir distintos efectos tímbricos. La orquesta se utiliza a veces por planos sonoros.
- **Distinto concepto de ritmo**: Hay cierta tendencia a ocultar el compás, formándose en la música impresionista un *fluir* continuo donde a veces no es fácil seguir el pulso.

2.3 Principales representantes

- ♣ **CLAUDE DEBUSSY**: Responsable de llevar el estilo impresionista a sus últimas consecuencias. A partir de 1894 encontramos obras dentro de este estilo como son *Preludio a la siesta de un fauno*, sus *Nocturnos* para orquesta o su ópera *Pelleas y Melisande*. Muy importantes son su numerosas obras para piano: *Preludios*, *Estudios*, o su *Suite Bergamasque*.
- ♣ **MAURICE RAVEL**: Aunque es otro claro representante del Impresionismo, su obra presenta gran variedad ya que Ravel absorbió ideas de todas partes, incluyéndolas en su estilo. Gran orquestador, destacan sus obras como *La Valse* o el famoso *Bolero*. Orquestó obras de otros compositores como *Cuadros de una exposición* de Mussorgsky y otras suyas propias en principio para piano como *Gaspar de la noche* o *Pavana para una infanta difunta*. También destaca su obra para piano con su *Concierto para piano* o *Concierto para la mano izquierda* con influencias del jazz.

3. EXPRESIONISMO

3.1 Definición

Una de las características más importantes de la música del S. XX es el abandono de los principios tonales en busca de otros lenguajes de expresión. Esta tendencia aparece dentro de la corriente expresionista.

De nuevo el expresionismo nació en el campo de la pintura, esta vez en Alemania. Los expresionistas piensan que el arte debe reflejar el “yo interno” de su creador, sus sentimientos personales hacia la obra, lo cual lleva al uso de la modificación de la realidad por medio de la exageración y la distorsión. Se rechazará por lo tanto todo lo que hasta el momento se ha considerado hermoso.

En música este rechazo produce nuevas concepciones de melodía, armonía, ritmo..., renunciando a los criterios convencionales de lo bello.

3.2 Características y representantes

- ⤴ Al rechazarse las normas de la tonalidad ya no hay diferencia entre consonancia y disonancia y por supuesto no se siguen las normas para la relajación de estas disonancias.
- ⤴ La música expresionista es atonal y será una música llena de tensión.
- ⤴ Destacará el canto donde se distorsiona deliberadamente la acentuación de las palabras (igual que los pintores distorsionan los trazos, las figuras...). El canto expresionista es conocido como *sprechgesang*, y se encuentra a mitad de camino entre el canto y el habla.
- ⤴ Al igual que ocurría con la música impresionista, aquí hay una búsqueda de nuevos timbres y sonoridades. Se juega con esto a nivel orquestal.

Los mejores representantes de este estilo son algunos de los componentes de la Segunda Escuela de Viena:

- ⤴ ARNOLD SCHÖNBERG, principal figura. Obras en este estilo será su *Sinfonía de Cámara op. 9* o su inconfundible *Pierrot Lunaire* donde se usa el nombrado *Sprechgesang*.
- ⤴ ALBAN BERG fue alumno de Schönberg. Destacan sus óperas *Wozzeck* y *Lulú*, obras expresionistas aunque con algún elemento dodecafónico.

Como es de imaginar, el público no aceptó en su momento este tipo de obras. Cuando los espectadores iban a un concierto, demandaban la comprensión de lo que escuchaban pero los recursos utilizados eran tan innovadores que el público rechazó en un principio la música atonal. Todavía hoy en día sigue habiendo gran recelo hacia este tipo de obras.

4. DODECAFONISMO

4.1 Definición

El abandono de la tonalidad traía como consecuencia que se debía encontrar un proceso de composición que lo sustituyera. Se necesitaba un mecanismo de recambio. Schönberg se dio cuenta de que el atonalismo era limitado así e intentó encontrar un sistema coherente. Surge así el Dodecafonismo.

El Dodecafonismo es un sistema de composición basado en el uso de las 12 notas de la escala cromática que se organizan en series según elige el compositor. No hay jerarquía en las series de sonidos. Todos tienen la misma importancia. Las series tienen siempre 12 sonidos usados con gran libertad aunque no se puede repetir ninguno de ellos hasta que no han sido utilizados todos.

4.2 Principales representantes y obras

Los más importantes representantes del dodecafonismo son los ya nombrados compositores de la Segunda Escuela de Viena.

- ⤴ ARNOLD SCHÖNBERG destacó con sus *5 piezas para piano* y *Variaciones para orquesta op. 31*. La obra más característica de Alban Berg en este estilo es su *Concierto para violín*.
- ⤴ ANTON WEBERN fue también alumno de Schönberg. Fue quien más experimentó dentro del lenguaje dodecafónico. Destacan su *Concierto para 9 instrumentos* y *Sinfonía op. 21*.

5. NEOCLASICISMO

5.1 Definición

Corriente que surge en Europa alrededor de los años 20 como reacción al impresionismo, expresionismo... Consiste en revivir y volver a utilizar ciertos principios artísticos barrocos y clásicos que habían sido abandonados cuando llegó la corriente romántica en el s. XIX.

En este estilo tienen gran importancia los principios formales y la búsqueda de cierto equilibrio y orden en las composiciones.

Armónicamente se vuelve a usar la tonalidad aunque los compositores se permiten ciertas libertades que diferencian las obras Neoclásicas de las auténticamente barrocas o clásicas. Estas libertades no sólo aparecen en la armonía sino también en el ritmo.

Indudablemente se busca el abandono de la complejidad y el contraste de las anteriores corrientes como el dodecafonismo.

5.2 Principales representantes por países

Como hemos dicho, esta corriente se difundió por toda Europa y en cada lugar influirán las características propias de los distintos países:

A- FRANCIA

Bajo la influencia del músico Erik Satie, destaca dentro del Neoclasicismo el llamado Grupo de los Seis, sobre todo los compositores Francis Poulenc con sus *Movimientos Perpetuos* para piano y Darius Milhaud, que fue conocido por sus ballets *La Creación del Mundo* (con influencias del jazz) y *El Buey sobre el tejado* (conjunto de danzas basadas en música brasileña).

B- ALEMANIA

Aquí hay una total intención de simplificar la música para aspirar a su comprensión por parte de las masas. Surge así el concepto de Música Utilitaria, una música que pueda ser disfrutada tanto por profesionales como por aficionados. Se defiende la idea de que la música tiene mayor sentido si además de escucharse puede ser interpretada. Se pretende así reducir la distancia entre el compositor y el público.

En base a estas ideas escriben sus obras importantes compositores como Paul Hindemith con su ópera y después sinfonía *Matías El Pintor*, Carl Orff, gran pedagogo musical y director de orquesta aparte de compositor, con su conocido *Carmina Burana*, o Kurt Weill.

C- RUSIA

En Rusia el Neoclasicismo se ve influido por las circunstancias políticas. El Realismo Socialista obliga a los artistas a seguir unas directrices para que la música llegue a la masa de oyentes del pueblo. El control estatal por lo tanto influye en la obra de los compositores.

Destaca Sergei Prokofiev con su *Sinfonía Clásica* y sus ballets *Romeo y Julieta* y *Pedro y el Lobo*. También Dmitri Shostakovich con sus 12 sinfonías y su ópera *Lady Macbeth de Mtsensk*.

D- LOS INDEPENDIENTES

Hablaremos ahora de dos compositores clasificados como Independientes ya que además de encontrarse dentro de la corriente Neoclásica realizan incursiones en otras tendencias y estilos. Son Igor Stravinsky y Bela Bartók.

Stravinsky es uno de los compositores más polifacéticos del S. XX. Su obra es absolutamente variada y plural pero tras una etapa nacionalista (él era ruso) su aportación al Neoclasicismo es fundamental. Destacan sus ballets *La Consagración de la Primavera* y *Pulcinella*. Más tarde realiza incursiones en el serialismo.

Bartók es el otro ejemplo. A pesar de sus características neoclásicas, en su música aparecen rasgos que la hacen sumamente compleja. Destaca su *Concierto para orquesta* y su obra *Mikrocosmos* para piano.

6. ESPAÑA

La primera mitad de siglo en España está marcada por la Guerra Civil (1936-1939). Este conflicto provoca un aislamiento cultural de España que se acrecienta durante la 2ª Guerra Mundial.

Aún así podemos hablar de importantes figuras en esta primera mitad de siglo:

- ⤴ GENERACIÓN DEL 98: Surge paralela a la generación literaria del mismo nombre. Destaca sobre todo Manuel de Falla cuyo gran mérito fue combinar los elementos folklóricos españoles con el impresionismo primero y el neoclasicismo después. Destacan *Noches en los Jardines de España* y los ballets *El amor brujo* y *El sombrero de tres picos*. Joaquín Turina también destaca con sus *Danzas fantásticas*

Otros de la Generación del 98 son Jesús Guridi y Oscar Esplá.

- ⤴ GENERACIÓN DEL 27: Compositores nacidos alrededor de 1900 y que recogen la herencia de la Generación del 98. También es coetánea a la del 27 literaria. Se encuentran ciertos intentos atonales, dodecafónicos y neoclásicos. Destacan Roberto Gerhard, Ernesto y Rodolfo Halffter o Salvador Bacarisse con su famoso *Concierto para guitarra y orquesta*.
- ⤴ Después de la Guerra civil, durante el régimen franquista no hay demasiado interés por la música, siendo la tónica general cierto nacionalismo casticista¹. La figura más conocida es Joaquín Rodrigo y su famoso *Concierto de Aranjuez*.

¹**Casticismo** es una postura literaria, cultural e ideológica, manifestada en España desde el siglo XVIII en oposición a la afrancesada o ilustrada, y que desde entonces se relaciona con el pensamiento **reaccionario**. Es una reivindicación defensiva de lo castizo, o sea, de las expresiones de todo tipo (culturales, religiosas, vitales, moda, actitudes, habla, o incluso de la organización política y social), que se perciban por el casticista como propias de su casta, entendida ésta no tanto como la raza o etnia propia, sino más bien como el carácter nacional español, la buena casta, incluso en términos reproductivos vagamente machistas, que formaron parte del nacionalismo español, sobre todo en sus expresiones más populares y en las expresiones de orgullo patriótico habituales durante el franquismo.