

LA MÚSICA DE
VANGUARDIA
DESDE 1950
HASTA NUESTROS
DÍAS

DEFINICIÓN DE VANGUARDIA

Delimitación temporal:
desde 1905 hasta 1945

Cuestionamiento de la tradición
y de las convenciones estéticas

Los acontecimientos históricos de la 1ª ½ del
s. XX provocaron la negación y destrucción
de las formas artísticas tradicionales y todo
tipo de convenciones estéticas.

Investigación y experimentación
Constante a través de la obra de arte

Provocación sistemática

El arte como **denuncia** y
crítica social o política

El arte como fuente de novedad,
experimentación, originalidad
y polémica

Libertad absoluta
del artista

Innovación de formatos,
técnicas, géneros, materiales

EL Vanguardismo

El vanguardismo fue una serie de movimientos que revolucionaron el arte del s. XX.

El Vanguardismo trata de hallar nuevas formas de expresion estetica para evitar el uso de lo tradicional

Surrealismo:
Movimiento en el predominan los sueños, la escritura automática y el subconsciente. Propone una armonía universal que es basada en las ideas de Freud, Marx, y Einstein.

Como resultado de esto en el Vanguardismo surgen nuevos estilos, mejor conocidos como los "ismos" de vanguardia

Fauvismo:
Movimiento pictórico francés, liderado por Henri Matisse, en el cual las formas eran distorsionadas y los colores que se usaban eran excesivos.

Cubismo:
Fue una etapa de rebelion contra la pintura tradicional liderada por Pablo Picasso. Se divide en dos etapa: la analitica y la sintetica.

Etapa Sintetica:
Sinfficaban las formas
Sus pinturas eran abstractas
Usaban colores vivos

Etapa Analitica:
Mostraban el objeto de todas las maneras
Se basaban y recomponian el objeto
Se basaban en la geometria

Expresionismo:
Movimiento liderado por Franz Kafaka y James Joyce, en el cual evitan la realidad usando visiones del interior de esta y distorsionandola.

Dadaismo:
Movimiento mejor representado por Tristan Tzara gracias a su caracter nihilista, uso de lo absurdo y la espontaneidad, uso de las jitanjaforas, y por su ataque a la estetia tradicional.

Vanguardismo

Es una corriente que viene de Europa y se caracteriza por una nueva sensibilidad que busca distintas formas experimentales, oponiéndose a las tradicionales. En la raíz de estos movimientos está la inseguridad humana por la crisis de una sociedad dividida entre tradicionalista y revolucionarios.

CONTEXTO HISTÓRICO siglo XX

- El primer tercio de siglo es especialmente movido; de las tensiones entre las potencias europeas estallarán la **Primera Guerra Mundial o Gran Guerra (1914-18)** y la **Revolución Rusa (1917)**, que prometía un régimen económico diferente para el proletariado.

- Tras los felices años veinte, llega el **crack** del 29 y el mundo entra en una época de recesión económica.
- Si además juntamos las duras condiciones impuestas a los vencidos de la **Gran Guerra**, obtenemos un caldo de cultivo que provocará el nacimiento de sistemas totalitarios como el **fascismo** y el **nazismo**. El resultado será la **II Guerra Mundial**.

Las Vanguardias

- La pulverización de la tonalidad creó un sentimiento de inseguridad entre los músicos que, indudablemente, tenía también razones de ser muy profundas emparentadas con la crisis general de la sociedad del siglo XX.
- El período entre 1948 y 1953 es una etapa de especial fermentación para la música contemporánea.
- Las distintas tendencias que surgen después de la segunda guerra mundial suponen una evolución acelerada de las conquistas/rupturas que ya se habían producido en la primera mitad de siglo, especialmente las de la **Segunda Escuela de Viena**.
- Fue **WEBERN** quien, más que nadie, se anticipó y estimuló un movimiento que llegó a verse vinculado con un grupo de compositores jóvenes que se centró en torno a los **Cursos De Vacaciones Sobre Música Nueva**, en **Darmstadt**.

2- Las corrientes musicales en la segunda mitad del siglo XX: serialismo, música concreta, música electrónica, indeterminación y minimalismo:(características comunes a todas ellas, características concretas de cada una de ellas, escuelas principales y compositores).

La música de vanguardia

Características comunes:

- Vuelven algunas formas musicales anteriores.
- Redescubrimiento de los grandes compositores y obras del pasado.
- Se hacen experimentos e innovaciones musicales.
- Se alejan de lo tradicional.
- Se incorporan nuevos timbres y técnicas.
- Durante los años 80 los compositores vuelven.
- Se sienten incomprendidos.

Estilos:

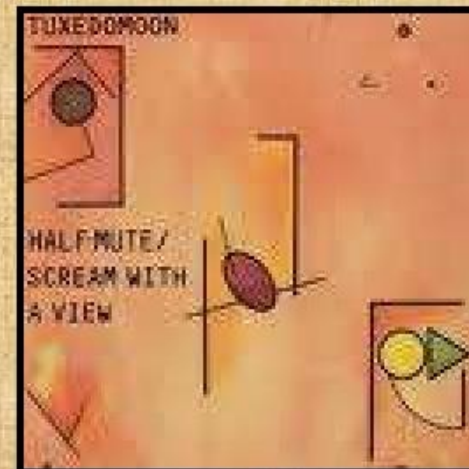
SERIALISMO INTEGRAL

MÚSICA CONCRETA

MÚSICA ELECTRÓNICA

INDETERMINACIÓN

MINIMALISMO

Música electrónica

Música electrónica es aquel tipo de música que emplea para su producción e interpretación instrumentos electrónicos y tecnología musical electrónica. Este sonido se puede distinguir entre el sonido producido usando medios electromecánicos de aquellos producido utilizando tecnología electrónica. Instrumentos

TERRY RILEY

Nacido en 1935 en California. Cursa en la Universidad de San Francisco y en el Conservatorio de San Francisco. Riley realizó numerosos viajes a la India

VANGUARDIAS MUSICALES

Música minimalista

La música minimalista es un género originario de Estados Unidos empezó a ser creada en los años sesenta basada en la armonía consonante, en pulsos constantes o en las lentas

Philip Glass

Philip Morris Glass nació el 31 de enero de 1937 es un compositor estadounidense de la música minimalista. Asistió de joven a la escuela de música Juilliard. Habitualmente, Philip Glass rehúsa encuadrar sus

MÚSICA ELECTROACÚSTICA

La música electroacústica surge como una forma de música clásica durante su época moderna como consecuencia de la incorporación de la producción de sonido

FUTURISMO

El futurismo surgió en Milán, Italia, impulsado por Filippo Tommaso Marinetti. Este movimiento buscaba romper

Serialismo

La música serial o serialismo, no es lo mismo que la música dodecafónica, aunque muchas veces se emplean como sinónimos.

Música concreta

La música concreta o música acusmática es un género musical que sus fundamentos teóricos y estéticos fueron originados por Pierre Schaeffer en 1948 en los estudios de la radiodifusión francesa. La música acusmática está ligada a la aparición de dispositivos que permitieron la descontextualización de

Serialismo integral

Los compositores le ponen el estilo dodecafónico de la Escuela de Viena (variación de la escala) a sus obras y experimentan, cambian y modifican las cualidades del sonido (altura, duración, intensidad y timbre) para conseguir muchísimas más cualidades y posibilidades sonoras.

→Olivier Messiaen

→Pierre Boulez

→Karlheinz Stockhausen

→Luigi Nono

Stravinski

Algunas obras:

- (Ballet) El pájaro de fuego. ●
- (Ballet) Petrushka ●
- (Ballet) La consagración de la primavera. ●
- (Ballet) Agon ●

(Oranienbaum 17 Junio 1882—Nueva York 6 abril 1971) Compositor y director de orquesta ruso. Gracias a su larga vida conoció muchas corrientes musicales. Utilizó estilos como el primitivismo, el neoclasicismo o el serialismo. Es conocido sobre todo por su ``periodo ruso``; pero además de componer ballets, también compuso óperas sinfonías y jazz. También fue pianista y director, muchas veces de sus propias composiciones. Fue uno de los artistas más influyentes de la música del siglo XX.

Su padre era cantante de ópera, pero él empezó a estudiar derecho, que luego dejaría para estudiar composición. Fue alumno de Rimsky-Korsakov.

Se casó con su prima y cuando esta falleció se casó con su verdadero amor. Escribió varias obras para el Ballet Ruso. Trabajó con R.Craft. El trabajo de Stravinski estuvo influenciado por varios estilos compositores, por la música clásica revolucionando la orquestación y abarcando varios géneros; prácticamente reinventó el ballet en su forma, incorporando múltiples culturas, idiomas y literaturas. Su influencia en otros compositores fue considerable durante su vida y sigue siéndolo después de su muerte.

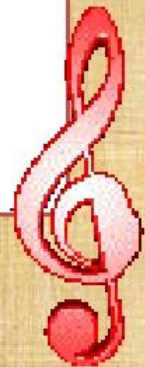
Música concreta

Consiste en grabar un sonido (canto de un pájaro, un tren en movimiento...) utilizando los materiales de la época y después, se manipulan en un laboratorio y se forma la obra musical definitiva.

En un concierto de música concreta, no hay intérprete, simplemente el compositor expone su obra.

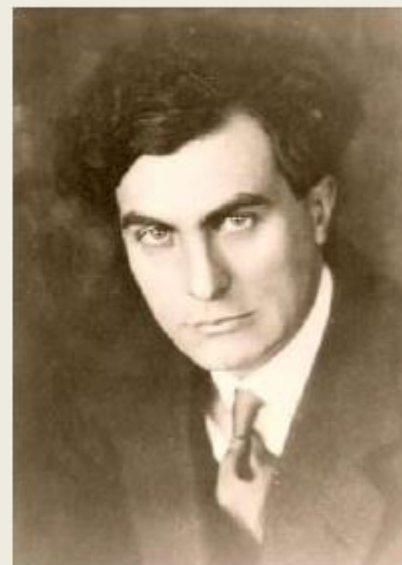
→ Pierre Schaeffer

Pierre Schaeffer
Études de Bruits

Edgard Varèse
"Poème électronique" (1958)

Pierre Henry
Symphonie pour un Homme Seul

M
U
S
I
C
A

C
O
N
C
R
E
T
A

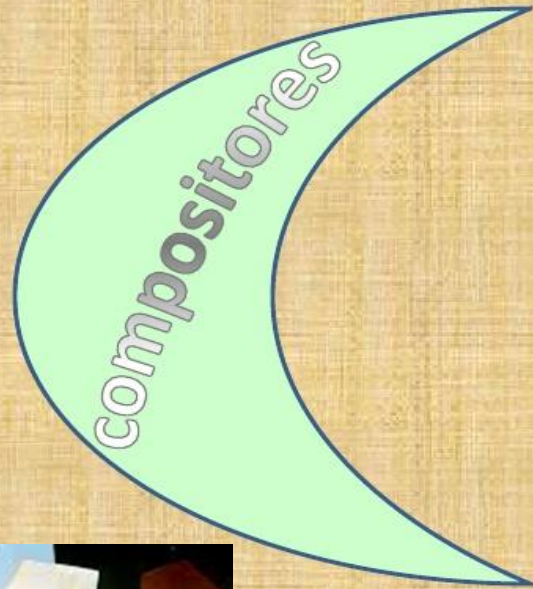

Música electrónica

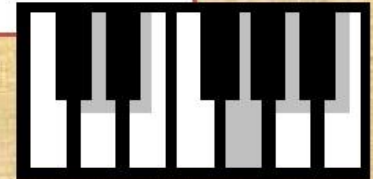
Consiste en crear sonidos y obras musicales por medio de aparatos electrónicos, como los sintetizadores o los ordenadores. Después de grabar y guardar los sonidos, se pueden mezclar, cambiar y retocar.

Si se interpreta en un escenario, se graba y se mezcla con otras composiciones interpretadas también en un escenario, a eso se le llama música electroacústica.

→Karlheinz Stockhausen

→Luciano Berio

Karlheinz Stockhausen (1928 - 2007)

M
U
S
I
C
A

E
L
E
C
T
R
O
N
I
C
A

Indeterminación

Se trata de la búsqueda de espontaneidad por parte de los compositores utilizando el azar, además, los intérpretes pueden escoger las características (por ejemplo, no ponen ni la altura de los sonidos ni su duración para que la persona que lo interprete los escoja libremente).

No existen símbolos suficientes para reproducir los sonidos que crean, así que ellos se inventan unos símbolos (nuevo sistema de notación) y los definen al principio de la partitura.

compositores

→ Witold Lutoslawski

→ Krzysztof Penderecki

→ György Ligeti

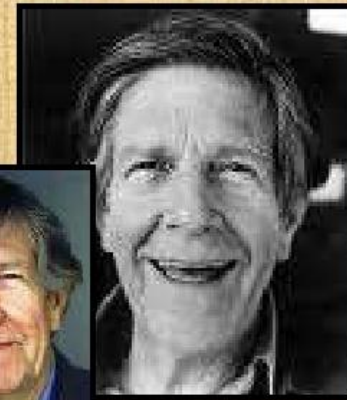
→ John Cage

John Cage

(Los Ángeles 5 septiembre 1912– Nueva York 12 Agosto 1992) Fue compositor, instrumentista y teórico musical entre otras cosas. Alumno de Schoenberg, continuó la trayectoria de Varèse incluyendo el ruido en sus composiciones. Revolucionó la música contemporánea con un lenguaje caótico. Estuvo influenciado por el budismo zen y la música de oriente. Sus obras se caracterizan por largos silencios y diferentes sonidos parecidos a los aleatorios y con ritmos imposibles. Inventó el piano preparado (alteración del piano poniendo objetos en las cuerdas) y lo introdujo en sus obras.

Algunas obras:

- *Sonatas and Interludes* ●
- *4'33"* ●
- *Water Walk* ●
- *Meditation* ●
- *Sonata V* ●

Minimalismo

Consiste en obtener muchísimas variedades de resultados con muy pocos recursos. Con melodías sencillas, si se varían, repiten, cambian, modifican, se cambia el ritmo y el diseño, se pueden obtener muchísimos resultados sólo con una melodía simple.

→ Philip Glass

→ Steve Reich

EL FIN DEL MILENIO: 1970-1990.

- La convivencia más o menos pacífica de todas las modas es hoy norma generalizada. Pero la tendencia general muestra un cierto cansancio por la experimentación y una suerte de recuperación de los valores tradicionales, no tan enterrados como se los suponía. Si en los veinte años anteriores fueron protagonistas los rupturistas ahora primará una visión un poco más conservadora. Hoy siguen existiendo creadores que hasta presumen de impopularidad y ensimismamiento, pero hay otros muchos que se han propuesto recuperar al público perdido. Un ejemplo ha sido la música minimalista.
- **MÚSICA MINIMALISTA.** *Trascendiendo los ámbitos cultos en los que se mueve la música clásica se caracteriza por ser un continuo sonoro basado en la repetición no exacta de sencillas fórmulas melódicas: se producen mínimos cambios en cada repetición que hacen que la música vaya transformándose lentamente. Steve Reich y Philip Glass son importantes representantes de esta forma de hacer música. En sus obras se observa una no disimilada querencia por conquistar los auditorios donde se hace música normal.*

PHILIP GLASS (1937-)

- PHILIP **GLASS** (1937-), reaccionó de manera negativa a la música contemporánea que escuchó en la capital francesa, en la serie *Domaine Musical*, de PIERRE **BOULEZ**. A partir de mediados de la década de los 60, la música de **GLASS** se vio profundamente influida por la organización rítmica de la música india.
- Su ópera *Einstein on the Beach*, en un acto que dura 4 horas y media, escrita en colaboración con ROBERT **WILSON** – quien se encargó del libreto y de la puesta en escena – fue estrenada en 1976. Ésta no es una obra narrativa y no cuenta con más texto cantado que una serie de sílabas solfeadas.
- Por otra parte, **GLASS** ha compuesto principalmente para su propia agrupación. Su orquesta está formada por instrumentos de teclado eléctrico, maderas y un violinista solista.
- Es muy conocido gracias a su faceta como compositor de bandas sonoras: *El show de Truman* o *Koyaanisqatsi*

Características comunes de las obras de la música de vanguardia

- Como tienen saltos continuos la melodía es muy difícil de memorizar.
- No tiene pulso constante porque tienen muchas variedades métricas.
- Lo principal es la textura y los efectos sonoros.
- Tienen el objetivo de crear incomodidad en el oyente y de cuestionar los gustos.

ESPAÑA.

LA CONTINUIDAD EN LA POSTGUERRA.

- Tras la guerra civil la vida musical española sufrió también una dura postguerra: los maestros y los grupos del 27 se dispersaron quedando sumida España en un aislamiento respecto a las corrientes musicales que se sucedían en el resto de Europa. Tal aislamiento duró poco ya que acabó unos años después del final de la 2ª guerra mundial con la generación de músicos autodenominada “del 51”. Antes de llegar a este punto al menos hemos de nombrar a un conjunto de compositores independientes que, desde sus particulares enfoques, aseguraron una cierta continuidad con valiosas aportaciones:
- **Joaquín Rodrigo:** *su música está escrita siguiendo patrones tradicionales. Se apoya por un lado en el folklorismo castellano con ciertas influencias levantinas y por otro en la música renacentista de los cancioneros (Milán, Gaspar Sanz, etc.). Su música ha sido bastante popular allende nuestras fronteras: “concierto de Aranjuez”, “fantasía para un gentilhombre”, “Música para un códice Salmantino”, etc.*
- **Xavier Montsalvatge:** *en “cinco canciones negras” y en “cuarteto indiano” propone un peculiar retorno al tema cubano del antillanismo. Se muestra más neoclásico en obras como: “danzas concertantes”, “desintegración morfológica de la chacona de Bach”, “cinco invocaciones al crucificado”, etc.*

GENERACIÓN DEL 51.

Jóvenes músicos intentan renovación con modelos europeos del momento, sobre todo en los cursos de Darmstad. Salvo excepciones, los nuevos músicos abandonaron los postulados nacionalistas y neoclásicos y abrazaron la atonalidad como telón de fondo indispensable, el dodecafonismo y serialismo germánicos, la aleatoriedad, la música concreta, la electroacústica, la música estocástica y por computadoras, etc.

Su trabajo estuvo amparado por instituciones públicas o privadas (cultura subvencionada²) y dirigido a un público siempre minoritario y selecto de especialistas. Estuvieron generalmente sometidos al síndrome de “estar al día”, por lo que hubieron de “quemar etapas”.

Como compositores más destacados de esta generación podemos citar:

- ❑ Juan Hidalgo: discípulo de Cage, es uno de los más experimentalistas. Autor de Ukanga, la primera obra que se puede definir como plenamente vanguardista, estrenada en el Festival de Darmstadt de 1957.
- ❑ Cristóbal Halfter.
- ❑ Luis de Pablo: uno de los primeros compositores que introduce en España, con 10 años de retraso, los procedimientos propios de la música electrónica.
- ❑ Carmelo Bernaola
- ❑ García Abril

ENLACES WEB

- La noche transfigurada (Schoenberg)

<https://www.youtube.com/watch?v=U-pVz2LTakM>

- El pájaro de fuego (Stravinsky)

https://www.youtube.com/watch?v=9RZxu_i6zjo

<https://www.youtube.com/watch?v=-WsqK1mCGeY>

- La consagración de la primavera (Stravinsky)

<https://www.youtube.com/watch?v=JO1dtHJF5bc>

- Tierkreis (Stockhausen)

<https://www.youtube.com/watch?v=lelipJ1RSd8>

- La Ascensión (Messiaen)

https://www.youtube.com/watch?v=JS37bQ-SN_4

- Sur Incises (Boulez)

<https://www.youtube.com/watch?v=cr0i9c21H2Q>

- Le marteau sans maître (Boulez)

<https://www.youtube.com/watch?v=x2A30tJAH3s>

- Il canto sospeso (Nono)

https://www.youtube.com/watch?v=5q_12QsLgCc

ENLACES WEB II

- Treno a las víctimas de Hiroshima (Penderecki)

<https://www.youtube.com/watch?v=Dp3BIFZWJNA>

- 4'33" (Cage)

<https://www.youtube.com/watch?v=BnOllsZOH70>

- Water Walk (Cage)

<https://www.youtube.com/watch?v=IbXAMC5FdP8>

- El show de Truman (Philip Glass)

<https://www.youtube.com/watch?v=FySi6xXkNqo>

<https://www.youtube.com/watch?v=fca2oXLe9g4>

https://www.youtube.com/watch?v=IT_vMQBWf4s

- Concierto de Aranjuez (Joaquín Rodrigo)

https://www.youtube.com/watch?v=_p7DwzZokaM

<https://www.youtube.com/watch?v=SyD9KmZXw8w>

<https://www.youtube.com/watch?v=UNqtCsCqCD8>

las vanguardias

Las vanguardias