

LOS MOVIMIENTOS MUSICALES INNOVADORES DEL SIGLO XX (1900-1950)

Música
3º ESO

TRANSICIÓN DEL SIGLO XIX

Tendencias que abren nuevos caminos sonoros que conducirán a la ruptura del sistema musical establecido.

IMPRESIONISMO

Movimiento artístico francés de finales del XIX ligado al mundo de la pintura. La música busca mostrar sensaciones, instantes, evocar un clima...

C. DEBUSSY

EXPRESIONISMO

Movimiento estilístico de principios del siglo XX. La música responde a la necesidad interior de expresar...

A. SCHÖNBERG

LA MÚSICA EN EL SIGLO XX. (1900-1950)

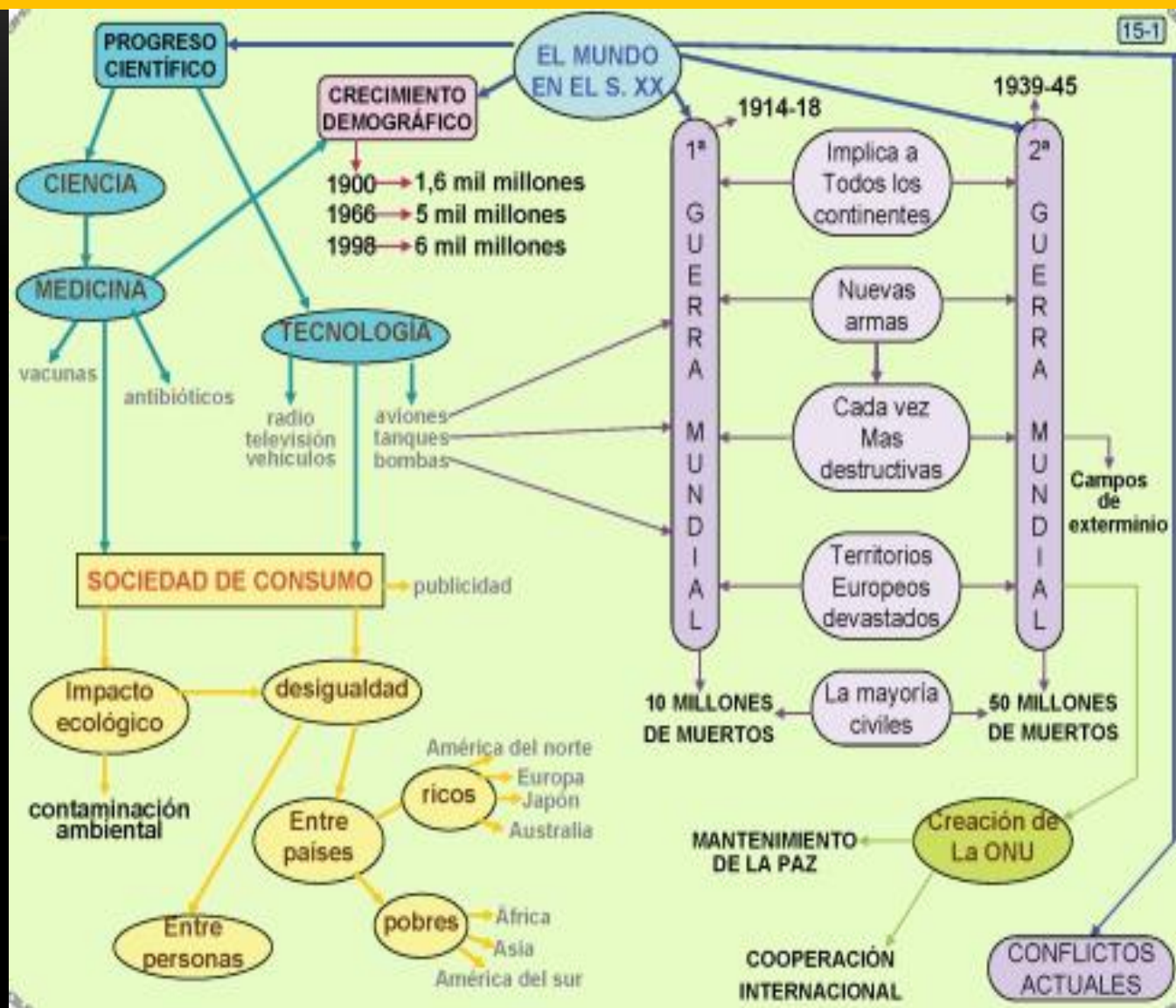
CONTEXTO:

- *Primeros años: Optimismo--- Progreso, crecimiento, descubrimientos científicos y técnicos, nuevos inventos, crecen los transportes y comunicaciones.....
- *PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918)

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- *Búsqueda de nuevos lenguajes-- Experimentación.
- *Ruptura con el sistema tonal-- Atonalidad
- *Ampliación del concepto de sonido: ruido, sonidos de la naturaleza... serán usados en el nuevo lenguaje.

MOVIMIENTOS MUSICALES

ESTILOS	SURGIMIENTO	CARACTERÍSTICAS	INFLUENCIAS	COMPOSITORES
Posromanticismo	En 1870 cuando la música de Schumann estaba en su apogeo, y Liszt dirigía en Weimar el Lohengrin de Wagner, y era todavía pronto para presagiar el fin del romanticismo.	Sentimientos exacerbados, complejas armonías agotamiento de la capacidad de la música tonal, por la que se pasará a las tendencias del S. XX del atonalismo...	Herencia musical del romanticismo más tardío	R. Strauss G. Mahler Bruckner
Futurismo	Movimientos iniciales de vanguardia en la Europa del Siglo XX. Esta corriente artística fue fundada en Italia por el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti	En su vertiente musical, explora la introducción del ruido en las obras. Se utilizaba cualquier sonido, fuese este uno producido por la naturaleza o por la técnica	El futurismo recurría a cualquier medio de expresión; artes plásticas, arquitectura, poesía, publicidad, moda, cine y música; con el fin de construir de nuevo el perfil del mundo	L. Russolo E. Varèse F. B. Pratella
Neoclasicismo	Es un movimiento que abarca desde 1920 hasta 1960 especialmente de entreguerras que surge como reacción a todos los movimientos coetáneos.	Se adaptan las formas musicales tradicionales, las modulaciones armónicas, todo ello para crear un estilo muy experimental, novedoso y vanguardista	Tomó como modelos los estilos renacentista, barroco y clasicista para romper con los postulados románticos y posrománticos.	P. Hindemith C. Orff Stravinsky

MOVIMIENTOS MUSICALES

Expresionismo	En Alemania en el primer cuarto del s. XX (entre 1905 y 1925) Como reacción a las normas establecidas y para expresar la tensiones del individuo.	-Melodías libres -Formas libres -Nuevas agrupaciones tímbricas -Atonalidad y desarrollo del dodecafonismo o serialismo (nueva ordenación de los 12 sonidos de la escala cromática)	Se caracterizó por la expresividad anímica y subjetiva del arte, como reacción frente a la sensorialidad del impresionismo y el positivismo de fines del siglo XIX.	A. Schönberg A. Berg A. V. Webern (Forman la llamada Escuela de Viena)
---------------	---	---	---	---

LA MÚSICA HASTA 1950

Proceso

1- La música en la primera mitad del siglo XX: posromanticismo, futurismo, expresionismo y neoclasicismo (surgimiento, características, influencias, compositores más destacados)

Posromanticismo → (1900-1950)
Nace en los últimos tiempos del Romanticismo y es parte de su fruto (en los últimos tiempos del Romanticismo destacó R.Wagner). Se incorporan elementos expresivos a la música orquestal.

Los compositores más representativos del Posromanticismo son:
→ Richard Strauss
→ Gustav Mahler

POSTROMANTICISMO

Richard Strauss

Alemán. (Múnich 11 junio 1864—Garmisch 8 septiembre 1949)

Hijo de un intérprete de trompa de la corte de Múnich. Fue un niño prodigio, empezando a estudiar música a los 4 años y a componerla a los 7. Fue director de teatro y de la ópera de Múnich. Escribió poemas sinfónicos, lieder orquestales, música descriptiva y dramática y música orquestal. Se le relaciona con la época nazi. Compuso el himno para los juegos olímpicos de Berlín de 1936.

A finales del siglo XIX se dedicó a componer ópera. Utilizó elementos "mozartianos" en sus composiciones. Influenciado por Liszt, Wagner y Mozart.

Algunas obras:

- Poema sinfónico "Don Juan"
- Poema sinfónico "Las divertidas travesuras de Till Eulenspiegel"
- Poema sinfónico heroico "Así habló Zarathustra"
- Poema sinfónico heroico "Don Quijote"
- Música orquestal "Metamorfosis"

Gustav Mahler

(Rep. Checa 7 Julio 1860—Viena 18 Mayo 1911). De familia humilde.

Fue compositor y director de orquesta. Escribió muchas sinfonías, lieder y fue director operístico. En sus sinfonías introdujo elementos diversos, como melodías populares o marchas militares. Sus sinfonías eran de larga duración y tenían una armonía disonante. Su música fue prohibida en la época nazi por su condición de compositor judío y moderno. Estudió en el Conservatorio de Viena y al principio fue director de orquesta de pequeños teatros. Más tarde aceptó el cristianismo a cambio del puesto de director de orquesta, pero lo dejó unos diez años después por problemas personales y su enfermedad cardíaca. Introdujo el canto en algunas de sus obras.

Algunas obras:

- Sinfonía "La canción de la tierra"
- Lied "La canción del lamento"
- Primera sinfonía "Titán"
- Lied "Canciones de un camarada errante"
- Sexta sinfonía "Trágica"

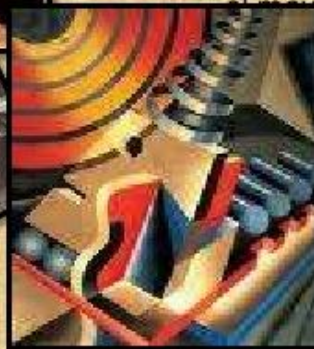
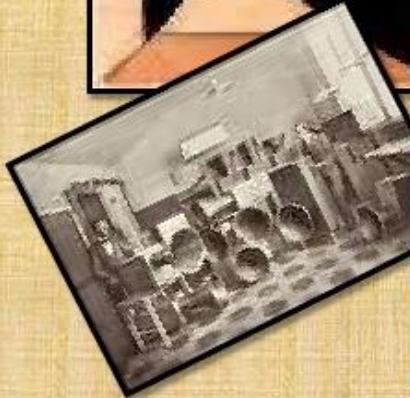

FUTURISMO

Futurismo

Nace en Italia en 1910.

Su principal característica es que se introduce el ruido en las obras musicales, con percusión y nuevos timbres. Se basaba en dos temas dominantes en la época: las máquinas y el movimiento.

Compositores principales:

→ Luigi Russolo

→ Edgar Varèse

FUTURISMO

Luigi Russolo

(Portogruaro 30 Abril 1885— Cerro di Laveno 4 Febrero 1947).

Pintor futurista, compositor futurista e inventor de la música electrónica.

Al principio los temas de sus obras giraban en torno a la ciudad y a la industria. Fue herido en la Primera Guerra Mundial, pero volvió a dedicarse a sus aficiones. Hizo viajes a Francia y a Tarragona. No era un músico educado formalmente. Su música no estaba basada en notas, sino en sonidos que podrían ser cotidianos. Presentó varios instrumentos musicales. Se interesó por el ocultismo y después volvió a la pintura.

Algunas obras:

- El despertar de una ciudad ●
- Cita de autos y aeroplanos
- Escaramuzas en un oasis

Publicó unos documentos llamados "El arte de los ruidos", que se convirtieron en un libro y luego creó el intonarumori; dirigió conciertos futuristas para ese instrumento.

Luego creó otros dos aparatos, el rumorarmonio y el arco enarmónico.

Edgar Varèse

(París 22 diciembre 1883--Chicago 6 noviembre 1965).

Estudió en la Schola Cantorum de París y en el Conservatorio de París.

Sus obras son de acordes disonantes y polifonías complejas para viento y percusión. Vivió generalmente en América y se interesó por la música electrónica. Se aleja de la armonía y melodía tradicionales. En sus obras varían y se repiten timbres y tono. Al final de su vida se dedicó a obras nocturnas y fúnebres.

Algunas obras:

- Para orquesta: "Amériques" ●
- Para orquesta "Arcana" ●
- Para flauta solista "Density" ●

NEOCLASICISMO

Neoclasicismo

(1920-1960) Es el fruto de los otros estilos. Recupera los géneros, las formas y las tonalidades del pasado. Busca mezclar y recuperar las variedades de estilos de la historia de la música, la sencillez y hacer llegar la música a más gente.

Compositores principales:

- Paul Hindemith
- Carl Orff

NEOCLASICISMO

Paul Hindemith

(Hanau 16 noviembre 1895-- Fráncfort del Meno 28 diciembre 1963)

Su padre no aceptaba su vena musical y él se fue de casa a los 11 años. Empezó a actuar en tabernas y bares para pagarse los estudios en el conservatorio.

Antes de los 20 años ya era director de la ópera de Fráncfort. Fue profesor en el conservatorio de Berlín.

Actuaba como solista de violín y viola.

Su música fue prohibida por los nazis.

Fue director de orquesta y murió de pancreatitis.

Algunas obras:

- Sinfonía "Matías el pintor"
- Ópera "Matías el pintor"
- Concierto para viola n.º 5 "Kammermusik"

Carl Orff

(Múnich 10 Julio 1895—Múnich 29 Marzo 1982)

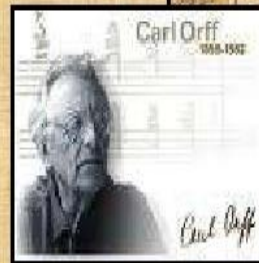
Con 5 años empezó a estudiar piano, órgano y violonchelo. Escribió 50 lieder.

Fue director de orquesta de un teatro.

Estudió composición; estaba muy interesado en la música clásica y modificó algunas obras de Monteverdi.

Escribió también óperas y cantatas.

"Schulwerk" es una obra en la que recoge sus enseñanzas en la escuela que había fundado con su mujer. Fue director de composición.

Algunas obras:

- "Carmina Burana"
- Ópera "La Astuta"
- Ópera "Antígona"

EXPRESIONISMO

Expresionismo

Movimiento nacido en Alemania como respuesta a las normas y para expresar las emociones de las personas ante el mundo moderno de la época.

Características:

- Melodías libres
- Melodías con grandes saltos de intervalos y disonancias.
- Nuevos timbres.
- Atonalidad
- Dodecafonismo y serialismo (nuevo orden de los sonidos de la escala)
- Rompe con la armonía anterior

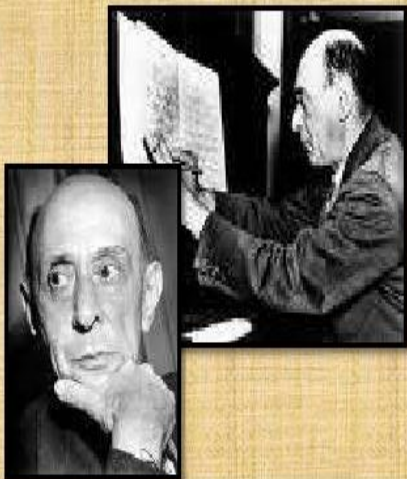
Compositores principales:

- Arnold Schoenberg
- Alban Berg
- Anton von Webern

EXPRESIONISMO

Arnold Schoenberg

(Viena 13 septiembre 1874—Los Ángeles 13 julio 1951) Pintor, teórico musical y compositor judío. Después de morir su padre, se ocupó de su familia y trabajó en un banco. Empezó su carrera como violinista y compositor a los nueve años. Le gustaba observar los conciertos al aire libre y su ídolo posiblemente era Wagner. Le debe su desarrollo artístico a O.Adler,D.J.Bach, y a A.V.Zemlinsky una de las cosas que aprendió es "la oposición a lo común y a lo popular". Zemlinsky le ayudó a integrarse en el mundo musical de Viena y además se convirtió en su cuñado y en el tío de sus dos hijos. Fue profesor en el conservatorio y cofundó la Sociedad de Compositores; Webern y Berg se convirtieron en sus discípulos. Después de la muerte de su mujer, se volvió a casar y tuvo tres hijos. Fue convocado por Schumann para ser maestro de composición; los nazis le retiraron el cargo y se fue a los Estados Unidos, donde fue profesor. Creó la técnica del dodecafonismo(variación de la escala) y es el fundador de la Segunda Escuela de Viena. Aprendió de Brahms, Mahler, Bach, Mozart y Wagner.

Algunas obras:

- La noche trasfigurada (sexteto de cuerda)
- Ópera "Moisés y Aarón"
- "Pierrot Lunaire"
- Ópera "Expectación"(Erwartung)
- Concierto para violín.
- Suite para piano.

Alban Berg

(Austria 9 Febrero 1885—24 diciembre 1935)
Alumno de Arnold Schoenberg.
Pertenebió a la Segunda Escuela de Viena.
Sus obras se basaban en la atonalidad y en el dodecafonismo.
Sus temas están relacionados con el Romanticismo y el drama.
De familia acomodada.
Compuso lieder y dúos desde los 15 años.
Su hermana ,que era pianista, le introdujo en la música francesa contemporánea.
Falló en los exámenes finales y se intentó suicidar. Empezó a estudiar para Schoenberg, se casó y vivió como músico.

Algunas obras:

- Ópera "Wozzeck"
- Ópera "Lulú"

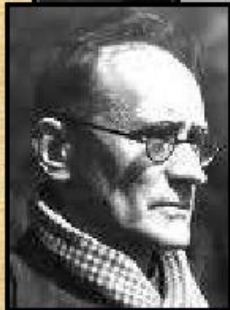

EXPRESIONISMO

Anton Von Webern

(Austria 3 diciembre 1883—15 septiembre 1945)

Miembro de la Segunda Escuela de Viena.
Usó el dodecafonismo y una organización de altura, ritmo y dinámica.
Fue a la Universidad de Viena.
Estudió musicología.
Estudió con Schoenberg.
Fue director musical en diversos teatros.
Su música fue denunciada por los nazis.
Murió de un disparo.

Algunas obras:

- Poema sinfónico "Im Sommerwind"
- "Cuatro canciones para voz y piano"

ENLACES WEB

- **POST ROMANTICISME**

- **Thus Spoke Zarathustra - 2001 : A Space Odyssey**

- <http://www.youtube.com/watch?v=o09L-hkrzhw>

- **Mahler Adagietto**

- <https://www.youtube.com/watch?v=8WL0WOiGjIQ>

- **FUTURISME**

- **Luigi Russolo - Veglio Di Una Città (from "Die Kunst der Geräusche")**

- <http://www.youtube.com/watch?v=VHLmitA3o6g>

- **Edgard Varese – Ionisation**

- <https://www.youtube.com/watch?v=a9mg4KHqRPw>

- **NEOCLASSICISME**

- **Carmina Burana ~ O Fortuna | Carl Orff ~ André Rieu**

- <https://www.youtube.com/watch?v=GD3VsesSBsw>

-

ENLACES WEB

- **EXPRESSIONISME**
- **Part II: 9. Gebet an Pierrot**
- <http://www.youtube.com/watch?v=dNjVM8e13R0>
- **Anton Webern - Passacaglia Op.1 (1908)**
- <http://www.youtube.com/watch?v=wUX6n6LWQXQ>
- **IGOR STRAVINSKY**
- **Igor Stravinsky - Tango for Piano**
- <http://www.youtube.com/watch?v=WCz-w8-ipG8>
- **Stravinsky: Petrushka, Scene III The Moor's Room**
- <http://www.youtube.com/watch?v=-PEfF-IgCKY>

LA MÚSICA DEL SIGLO XX

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

