

MÚSICA

1. La música en la Prehistoria	3
2. Orfeo y Eurídice	5
3. La música en la Edad Media (siglos VI-VX)	7
4. La música en el Renacimiento (siglos XV y XVI)	9
5. La música en el Barroco (1600-1750)	11
6. Reconstrucción del rostro de Bach	13
7. Clasicismo musical (1750-1820)	15
8. Música desde el siglo XIX hasta nuestros días	17
9. El flamenco	19
10. Blues, jazz, rock, pop	21

LA MÚSICA EN LA PREHISTORIA

Lo más lógico que cabe pensar, y lo más probable, es que el primer instrumento musical utilizado por las poblaciones humanas fuera la propia voz.

Hay evidencias del uso de instrumentos musicales desde el Paleolítico medio, pero es en el superior donde se encuentran los instrumentos musicales más antiguos hallados hasta el momento, así como sus representaciones artísticas. Es, gracias al arte mueble y parietal, donde se reconocen parte de los instrumentos musicales que se utilizaban.

Se cree que los primeros instrumentos musicales que se crearon fueron los de percusión, ya fuesen de piedra, madera o pieles. Es difícil demostrar que una piedra fuese utilizada para producir sonido y crear un ritmo porque las marcas que quedan resultan muy ambiguas. En cuanto a la madera o las pieles, no quedan vestigios porque su conservación es casi imposible. Por este motivo es mucho más difícil demostrar la existencia de instrumentos de percusión, como tambores o panderos, que de viento, como silbatos o flautas.

En el yacimiento de Mezin, en Ucrania, se hallaron seis huesos de mamut con señales de haber sido percutidos. Estaban dentro de un conjunto con piezas de marfil que habían sido decoradas con ocre, mazos y otros elementos similares. La discusión sobre su uso aún sigue abierta.

También se han hallado sonajeros realizados con huesos o con semillas, así como caracolas y cuernos que se piensa que se utilizaban para producir sonido.

En los yacimientos europeos se han encontrado, sobre todo, flautas, silbatos y bramaderas, estas últimas realizadas en hueso o en madera.

Las bramaderas son placas atadas a una cuerda que suenan al girarlas a gran velocidad. Hay debate alrededor de muchas de estas piezas porque donde unos ven un instrumento musical, otros ven pesos para las redes de pesca o cualquier otro utensilio. Hay algunas decoradas con ocre que no ofrecen demasiadas dudas.

Los silbatos son uno de los instrumentos más antiguos de los que hay constancia. Hay piezas encontradas en contextos que les dan 30.000 años de antigüedad. Estaban realizados en huesos cortos, como falanges, y producían sonido al soplar por ellos.

Las flautas son otro de los instrumentos musicales de los que se han hallado más piezas. Hay una división entre los que estudian estos restos, ya que algunos piensan que los agujeros que tienen los huesos están hechos por los humanos y que su función era la producción de sonido, mientras que otros defienden que pueden ser casuales o, incluso, realizados por la mordida de algún animal. Donde no cabe ninguna duda es en piezas que han aparecido decoradas con incisiones y policromías.

La flauta más antigua aceptada como tal por la comunidad científica hasta mayo de 2012, es una pieza realizada a partir de un cúbito de cisne en el yacimiento de Geissenklösterle, en Alemania. Aunque se le estima una longitud de 17 centímetros, solo se conservan 12. Presenta tres orificios que han sido realizados con algún tipo de instrumento. En este mismo yacimiento, en 2009, se halló una flauta

realizada sobre el radio de un buitre y otra en marfil de mamut. Una datación sobre estas dos piezas ha revelado una edad de 43.000 años, con lo que han pasado a ser consideradas como el vestigio más antiguo de instrumento musical. Este yacimiento está asociado a *Homo sapiens*.

En 1995 se encontró en el yacimiento en cueva de Divje Babe, en Eslovenia, una flauta con una antigüedad de unos 45.000 años, aunque recientemente se ha propuesto una datación de 43.100 años. Está realizada en un fémur de oso de las cavernas. Por el contexto en el que fue localizado, este instrumento ha sido asociado a *Homo nenderthalensis*. Su hallazgo e interpretación está cargado de polémica porque hay muchos investigadores que solo atribuyen capacidades simbólicas y artísticas a *Homo sapiens*.

En 2008, los arqueólogos descubrieron una flauta de hueso en la cueva Hohle Fels, cerca de Ulm, Alemania. La flauta tiene una boquilla en forma de V y cinco agujeros. Está realizada con un hueso de ala de buitre. En la misma zona se han hallado varios instrumentos más, con una datación de 35.000 años. La flauta de Hohle Fels fue encontrado al lado de las Venus de Hohle Fels.

La Venus de Laussel, por ejemplo, sujeta un cuerno en una de sus manos. Son este tipo de representaciones artísticas las que señalan la evidencia del uso de instrumentos musicales y su importancia dentro de la vida cotidiana de estas poblaciones.

Hay un gran debate en la comunidad científica sobre la aparición y uso, no ya solo de los instrumentos musicales, también de la música en sí. Muchos asocian cualquier representación artística, incluyendo la música, como una capacidad exclusiva de *Homo sapiens*. Se basan en la creencia en la existencia de una cultura musical bien arraigada en esta especie, que les cohesionaba como grupo, y que fue un factor clave en la colonización del continente europeo en detrimento de los neandertales, a los que no les atribuyen capacidades artísticas. Como el sonido no fosiliza y no deja registro, a excepción de los instrumentos, habrá que esperar a nuevos hallazgos sobre los grupos homínidos para conocer sus capacidades y modos de vida y poder conocer si tenían las capacidades necesarias para la producción de música. Lo que parece pretencioso es señalar que solo *Homo sapiens* tiene está capacitado para generar música. A la luz de los descubrimientos sobre el modo de vida neandertal no parece descabellado pensar que este grupo humano fabricaba instrumentos con la única función de producir sonidos y que tenían un sentido artístico.

ACTIVIDADES

- 1) *¿De qué época son los instrumentos musicales más antiguos hallados?*
- 2) *¿Qué grupo de instrumentos se cree que fue el primero en aparecer?*
- 3) *En el texto se mencionan cuatro animales cuyos huesos o colmillos sirvieron para hacer flautas. ¿Cuáles son?*
- 4) *¿Qué son las bramaderas?*
- 5) *Nombra cuatro instrumentos de los que se habla en el texto.*

ORFEO Y EURÍDICE

Cuentan las leyendas que, en la época en que dioses y seres fabulosos poblaban la tierra, vivía en Grecia un joven llamado Orfeo, que solía entonar hermosísimos cantos acompañado por su lira. Su música era tan hermosa que, cuando sonaba, las fieras del bosque se acercaban a lamerle los pies y hasta las turbulentas aguas de los ríos se desviaban de su cauce para poder escuchar aquellos sonos maravillosos.

Un día en que Orfeo se encontraba en el corazón del bosque tañendo su lira, descubrió entre las

ramas de un lejano arbusto a una joven ninfa que, medio oculta, escuchaba embelesada. Orfeo dejó a un lado su lira y se acercó a contemplar a aquel ser cuya hermosura y discreción no eran igualadas por ningún otro.

- Hermosa ninfa de los bosques –dijo Orfeo-, si mi música es de tu agrado, abandona tu escondite y acércate a escuchar lo que mi humilde lira tiene que decirte. La joven ninfa, llamada Eurídice, dudó unos segundos, pero finalmente se acercó a Orfeo y se sentó junto a él. Entonces Orfeo compuso para ella la más bella canción de amor que se había oído nunca en aquellos bosques. Y pocos días

después se celebraban en aquel mismo lugar las bodas entre Orfeo y Eurídice. La felicidad y el amor llenaron los días de la joven pareja. Pero los hados, que todo lo truecan, vinieron a cruzarse en su camino. Y una mañana en que Eurídice paseaba por un verde prado, una serpiente vino a morder el delicado talón de la ninfa depositando en él la semilla de la muerte. Así fue como Eurídice murió apenas unos meses después de haber celebrado sus bodas.

Al enterarse de la muerte de su amada, Orfeo cayó presa de la desesperación. Lleno de dolor decidió descender a las profundidades infernales para suplicar que permitieran a Eurídice volver a la vida. Aunque el camino a los infiernos era largo y estaba lleno de dificultades, Orfeo consiguió llegar hasta el borde de la laguna Estigia, cuyas aguas separan el reino de la luz del reino de las tinieblas. Allí entonó un canto tan triste y tan melodioso que conmovió al mismísimo Carón, el barquero encargado de transportar las almas de los difuntos hasta la otra orilla de la laguna.

Orfeo atravesó en la barca de Carón las aguas que ningún ser vivo puede cruzar. Y una vez en el reino de las tinieblas, se presentó ante Plutón, dios de las profundidades infernales y, acompañado de su lira, pronunció estas palabras:

- ¡Oh, señor de las tinieblas! Heme aquí, en vuestros dominios, para suplicaros que resucitéis a mi esposa Eurídice y me permitáis llevarla conmigo. Yo os prometo que cuando nuestra vida termine, volveremos para siempre a este lugar.

La música y las palabras de Orfeo eran tan conmovedoras que consiguieron paralizar las penas de los castigados a sufrir eternamente. Y lograron también ablandar el corazón de Plutón, quien, por un instante, sintió que sus ojos se le humedecían.

- Joven Orfeo –dijo Plutón-, hasta aquí habían llegado noticias de la excelencia de tu música; pero

nunca hasta tu llegada se habían escuchado en este lugar sonos tan turbadores como los que se desprenden de tu lira. Por eso, te concedo el don que solicitas, aunque con una condición.

- ¡Oh, poderoso Plutón! – exclamó Orfeo-. Haré cualquier cosa que me pidáis con tal de recuperar a mi amadísima esposa.

- Pues bien –continuó Plutón-, tu adorada Eurídice seguirá tus pasos hasta que hayáis abandonado el reino de las tinieblas. Sólo entonces podrás mirarla. Si intentas verla antes de atravesar la laguna Estigia, la perderás para siempre.

- Así se hará –aseguró el músico.

Y Orfeo inició el camino de vuelta hacia el mundo de la luz. Durante largo tiempo, Orfeo caminó por sombríos senderos y oscuros caminos habitados por la penumbra. En sus oídos retumbaba el silencio. Ni el más leve ruido delataba la proximidad de su amada. Y en su cabeza resonaban las palabras de Plutón: “Si intentas verla antes de atravesar la laguna de Estigia, la perderás para siempre”.

Por fin, Orfeo divisó la laguna. Allí estaba Carón con su barca y, al otro lado, la vida y la felicidad en compañía de Eurídice. ¿O acaso Eurídice no estaba allí y sólo se trataba de un sueño? Orfeo dudó por un momento y, lleno de impaciencia, giró la cabeza para comprobar si Eurídice le seguía. Y en ese mismo momento vio cómo su amada se convertía en una columna de humo que él trató inútilmente de apresar entre sus brazos mientras gritaba preso de la desesperación: “Eurídice, Eurídice...”

Orfeo lloró y suplicó perdón a los dioses por su falta de confianza, pero sólo el silencio respondió a sus súplicas. Y, según cuentan las leyendas, Orfeo, triste y lleno de dolor, se retiró a un monte donde pasó el resto de su vida sin más compañía que su lira y las fieras que se acercaban a escuchar los melancólicos cantos compuestos en recuerdo de su amada.

ACTIVIDADES

1) *¿En qué país vivía Orfeo?*

a) *Roma.* b) *Grecia.* c) *Mesopotamia.*

2) *Eurídice era:*

a) *Una hermosa niña.* b) *Una chica divertida.* c) *Una ninfa de los bosques.*

3) *¿Qué cualidades encontró Orfeo en Eurídice?*

a) *Hermosura y discreción.* b) *Juventud y alegría.* c) *Humildad y sencillez.*

4) *Orfeo compuso para Eurídice:*

a) *Una sinfonía del bosque.* b) *Un concierto de lira.* c) *Una bella canción de amor.*

5) *¿Por qué murió Eurídice?*

LA MÚSICA EN LA EDAD MEDIA (SIGLOS VI – XV)

La música religiosa se cantaba en los monasterios, catedrales e iglesias. Se consideraba que la música era una forma de proclamar la gloria de Dios, a la vez que servía para educar a la masa inculta e influir en el alma de los fieles. Decía San Agustín que quien reza cantando, reza dos veces. La música no religiosa, que es conocida también como música profana, estuvo presente en los castillos y aldeas. Ambos tipos de música eran muy diferentes y tenían diferentes funciones.

Canto gregoriano

El papa San Gregorio Magno, hacia el año 600, recopiló las melodías religiosas que se usaban en distintas zonas de Europa, para unificar el tipo de música que debía hacerse en la Iglesia. Por eso se le llamó canto gregoriano. Algunas de sus características más importantes son:

1. Se usa para las misas, para los rezos de los monjes y para otras funciones religiosas.
2. Se canta en latín.
3. Es vocal. No hay instrumentos, ya que estos estaban prohibidos dentro de la iglesia. Hay dos explicaciones para esta prohibición. Por una parte, distraían de la función principal del canto, que era rezar. Además, los instrumentos recordaban a la época pagana de griegos y romanos. El órgano, por ejemplo, era utilizado en los anfiteatros romanos. Con el paso del tiempo, sin embargo, el órgano no solo se permitió, sino que pasó a considerarse como un instrumento típico de las iglesias.
4. Solo hay una melodía. Pueden cantar varias personas, pero todas cantan la misma melodía. A esta forma de cantar se le llama monofonía o monodia.
5. El ritmo (duración de las notas) viene determinado por el texto. Es un ritmo libre y no marcado por un compás.
6. El tempo suele ser lento.
7. La intensidad (volumen) en las frases suele comenzar débil, aumenta poco a poco y vuelve a disminuir.
8. El canto gregoriano suele ser anónimo.

Polifonía

La polifonía consiste en cantar dos o más melodías a la vez. En el siglo IX, los teóricos de la música en la Iglesia desarrollaron esta idea. Al principio, partiendo de una melodía de canto gregoriano, sobre cada nota de la melodía original se añadía otra nota a una distancia de cuarta o quinta. Por ejemplo, sobre la nota “re” se escribe la nota “la”, ya que de “re” a “la” van cinco notas (re mi fa sol la). A esta segunda melodía se le llamaba *organum*. Ejemplo de *organum* a la quinta:

Organum a la 5ª: la si do' do' si la sol la
Melodía original: re mi fa fa mi re do re

Posteriormente se fueron desarrollando otras formas de polifonía, que se usaban tanto en la música religiosa como en la profana. Los principales compositores de polifonía medieval son los franceses Leonin, Perotin y Machaut.

La monofonía y la polifonía son los dos tipos de textura que se dan en la Edad Media.

Música profana

La música no religiosa o profana estaba a cargo de dos tipos de músicos: trovadores y juglares. Esta música es siempre monofónica. Los instrumentos tocaban la misma melodía que se cantaba o bien improvisaban sobre las notas de esa melodía.

Los trovadores eran músicos y poetas, con formación musical, que a veces pertenecían a la nobleza. Componían y cantaban sus propias canciones, generalmente sobre el amor. Las canciones se solían acompañar con instrumentos. Las letras no eran en latín sino en el idioma propio del trovador. Cantaban en las cortes y estaban muy bien considerados. Los trovadores surgen en Francia, pero el estilo de música que hacen se difundió por otros países de Europa. Algunos trovadores famosos fueron el rey inglés Ricardo Corazón de León o el rey español Alfonso X el Sabio.

Los juglares eran músicos de una clase social más baja. No componían las canciones que cantaban, ni escribían las letras de las mismas. Iban de pueblo en pueblo, o de castillo en castillo, realizando actividades como tocar instrumentos, cantar, recitar, hacer juegos malabares...

ACTIVIDADES

- 1) *¿Cuál es la diferencia entre monofonía y polifonía?*
- 2) *¿En qué se diferencian y en qué se parecen el canto gregoriano y la música de trovadores?*
- 3) *Escribe un organum a la quinta sobre estas notas: mi fa sol sol la fa mi.*
- 4) *¿Sería posible que en una iglesia medieval el canto gregoriano estuviera acompañado por flautas? ¿Por qué?*
- 5) *Escribe dos diferencias entre trovadores y juglares.*

LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO (SIGLOS XV y XVI)

El Renacimiento es la edad de oro de la polifonía vocal. Por lo general, las piezas polifónicas estaban compuestas para cuatro voces (soprano, contralto, tenor y bajo). A las mujeres no se les permitía cantar en la iglesia, aunque sí cantaban canciones de música profana. En la música que se interpretaba en las iglesias, las partes más agudas del coro (sopranos y contraltos) las cantaban niños o falsetistas (hombres que cantan con la voz muy aguda).

Textura. Hay dos tipos de polifonía:

- Contrapunto: varias melodías con diferentes ritmos. En este tipo de textura, aunque las voces canten el mismo texto, las sílabas del texto no van a sonar a la vez.
- Homofonía: varias melodías con el mismo ritmo. En este tipo de textura, todas las voces van a cantar las sílabas del texto a la vez.

Armonía: se empezaron a usar los acordes tríadas (fundamental, tercera y quinta). Por ejemplo: do-mi-sol; fa-la-do'. Los modos gregorianos fueron sustituidos poco a poco por las escalas mayores y menores.

Formas musicales religiosas:

- Motete renacentista: forma musical contrapuntística y vocal basada en un texto sagrado.
- Misa: composición musical sobre algunas partes de la misa.

Formas musicales profanas:

- Madrigal: forma musical contrapuntística y vocal, normalmente descriptiva (se intenta describir con la música lo que dice el texto).
- Villancico: forma musical con estrofa y estribillo. La palabra “villancico” proviene de “villano” (una persona que vive en un pequeño pueblo en la España medieval). En esta época, la letra de un villancico podía tratar de cualquier tema, y no necesariamente de la Navidad, como hoy en día.

ACTIVIDADES

1) *¿Qué textura destaca en el Renacimiento?*

2) *¿Qué voces pueden sustituir a las voces femeninas en un coro para cantar las partes más agudas?*

3) *Escribe los acordes que se forman sobre las notas re y mi.*

4) *Al escuchar un motete renacentista, ¿cantarán todas las voces las sílabas del texto a la vez? ¿Por qué?*

5) *¿La letra de los villancicos ha sido siempre sobre la Navidad? Explica la respuesta.*

LA MÚSICA EN EL BARROCO (1600 – 1750)

En Florencia (Italia) había un grupo de intelectuales que se llamaba la "Camerata Florentina", y que quería reformar la música, reemplazando el exceso de contrapunto con un nuevo estilo de monofonía, en que las palabras pudieran llegar a predominar en toda su claridad y fuerza. Hay que tener en cuenta que en la música polifónica, sobre todo en la contrapuntística, era difícil entender la letra. Una nueva textura apareció: melodía acompañada (una melodía principal es acompañada por acordes). El acompañamiento se hace usando una técnica conocida como bajo continuo, en que el bajo (interpretado por un instrumento grave) toca las notas más graves y otro instrumento toca acordes. Esta forma de hacer música es la que predomina en la música popular actual.

El compositor más destacado de esta época, y uno de los más importantes de toda la historia de la música, fue Johann Sebastian Bach, de quien son estas frases:

“Yo toco para el mejor músico del mundo; puede ser que no esté presente, pero toco como si lo estuviese”.

“Si te esfuerzas como yo -solía decir a sus alumnos- podrás tocar tan bien como yo”.

Música vocal

Los miembros de la Camerata Florentina pensaron que la música no debía limitarse a tratar de dar placer, sino que debía educar y emocionar como parte de una experiencia teatral. Pensaron que la tragedia griega era el modelo que debían seguir. No sabían cómo era la música en aquella época, pero sí que en la tragedia griega se contaba una historia, que había instrumentos acompañando, un coro...

La ópera es una obra musical que combina la música, la poesía, el teatro y la danza, con vestuario y escenografía. En una ópera, hay cantantes solistas, coros y una orquesta. Es vocal y profana.

Normalmente, una ópera tiene los siguientes elementos:

- Obertura: una pieza instrumental de música interpretada por la orquesta al principio de la ópera.
- Recitativo: fragmento a cargo de un solista, en que el cantante canta casi como si estuviera hablando.
- Aria: fragmento a cargo de un solista, en que el canto es más expresivo.
- Pasajes instrumentales.
- Coro: parte que canta un coro.

Los mismos elementos están presentes en otras piezas religiosas vocales que, sin embargo, no incluyen una representación teatral:

- Oratorio: el texto se basa en una historia dramática de la Biblia.
- Pasión: el texto se basa en la pasión de Cristo. Se interpretaba en Semana Santa.

Música instrumental

Instrumentos de uso más frecuente:

- Órgano.
- Clavecín. Era el principal instrumento empleado en el bajo continuo.
- La nueva familia del violín (violín, viola y violonchelo) sustituyó lentamente a la familia de las violas medievales y renacentistas.

Algunas formas instrumentales:

- Un concierto es una pieza musical para orquesta y solista. Había dos tipos de conciertos barrocos. El concierto para solista era un concierto para un instrumento y una orquesta. Se escribía en tres movimientos (tres partes) siguiendo el orden rápido-lento- rápido.
- El *concerto grosso* consistía en un grupo de dos o tres instrumentos solistas (llamado *concertino*) tocando en oposición a la orquesta (*tutti*).
- Una suite es un conjunto de composiciones instrumentales, originalmente en estilo de danza, que se tocan sucesivamente.
- Un canon es una composición polifónica, en la que todas las voces interpretan la misma melodía, pero comenzando cada una la melodía en momentos diferentes.
- Una fuga es una composición polifónica más compleja que el canon, basada en el desarrollo de dos motivos en diferentes voces. Un motivo es un fragmento melódico breve.

ACTIVIDADES

1) *¿Qué nueva textura aparece en el Barroco? ¿En qué consiste?*

2) *En una obra, un violonchelo toca una melodía con notas graves y un clavecín toca acordes.*

¿Cómo se llama a esta forma de acompañar?

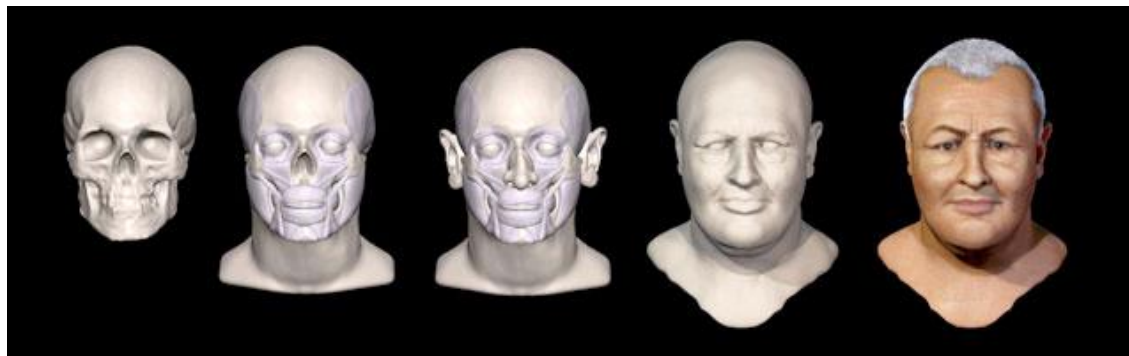
3) *¿Qué relación hay entre la ópera y Grecia?*

4) *En una ópera, ¿cómo se llaman las partes en que un solista canta con mayor expresividad?*

5) *¿Qué dos significados puede tener la palabra “coro”?*

RECONSTRUCCIÓN DEL ROSTRO DE BACH

Los forenses reconstruyen digitalmente el rostro de Bach

Fotografía por "Bachhaus Eisenach" que muestra el rostro reconstruido del compositor alemán Johann Sebastian Bach (1685-1750). La científica alemana Caroline Wilkinson ha recreado la cara de uno de los creadores más importantes de la historia de la música gracias a diversos métodos forenses y con la colaboración del museo de Bach en Eisenach.

Los resultados conjugan los datos obtenidos de retratos, mediciones de su cráneo y de la máscara mortuoria del músico (1685-1750)

La Casa Museo de Bach desveló hoy en Berlín el rostro del maestro del barroco alemán Johann Sebastian Bach (1685-1750), a la edad de sesenta y cinco años, cuyo busto ha sido reconstruido mediante un minucioso trabajo forense basado en técnicas digitales. Un busto de plástico acrílico de unos 40 centímetros de alto, peluca blanca incluida, es el resultado de las investigaciones realizadas por la antropóloga escocesa Caroline Wilkinson, de la Universidad de Dundee.

Más de 250 años después de su muerte, la Casa Museo dedicada al genial compositor ha conseguido poner rostro a Bach, algo que ya intentaron en 1894 el médico alemán Wilhelm His y el escultor Carl Ludwig Seffner en el que fue el primer intento médico de la historia de este tipo. El busto muestra a un Bach orondo, medio sonriente, de pómulos anchos, labios gruesos, frente amplia e incipientes entradas en el pelo, resultado de un meticuloso proceso, que ha durado más de tres años y que se basa en retratos del músico y en su propia máscara mortuoria. Los pioneros Seffner y His aprovecharon el traslado del cuerpo de Bach a una nueva tumba para tomar medidas de su cráneo, con las que forjaron una réplica de bronce, utilizada por la antropóloga dentro de la investigación. Wilkinson explicó hoy durante la presentación que el ensamblaje final del busto se hizo en tan sólo dos días, pero que fue necesaria una ardua tarea previa que combinó estudios antropológicos y técnica informática.

A petición de la Casa Museo del músico, con sede en Eisenach (centro de Alemania), Wilkinson aplicó con el fructífero compositor el mismo proceso de reconstrucción facial que ya utilizó para desvelar los semblantes de San Nicolás o Tutankamon.

El punto de partida del trabajo fue la reconstrucción digital del cráneo de Bach, cuyas medidas se introdujeron en un ordenador gracias a la sofisticada técnica láser "Haptic Feedback". Al cráneo se añadieron músculos, cartílagos, piel y pelo gracias a un programa informático.

El director del museo, Jörg Hansen, destacó que la recomposición reproduce "fielmente" la faz del compositor, según se desprende de los retratos que aún se conservan, especialmente del óleo pintado por Elias Gottlob Haussmann que se tomó como referencia para la reconstrucción. Hansen indicó que a pesar de la minuciosidad con la que el busto recrea las facciones de Bach, sólo se han realizado aproximaciones en cuanto al color del pelo, los ojos y la piel debido a la falta de datos científicos. "Al parecer, tenía los ojos de un color azul grisáceo pero no podemos saberlo a ciencia cierta ya que en algunos de sus retratos aparecen de color marrón", explicó Hansen. La Casa Museo de Bach inaugurará el próximo 21 de marzo, aniversario del nacimiento del compositor, la exposición "Bach en el espejo de la medicina", que conmemora el centenario de su fundación, cuya pieza central será el busto del músico.

ACTIVIDADES

- 1) *¿Qué importancia crees que tiene la Ciencia para la reconstrucción de vestigios históricos?*
- 2) *¿Qué tres tipos de datos se han usado para reconstruir el rostro de Bach?*
- 3) *Quién es Jörg Hansen?*
- 4) *¿A qué otras dos personas se les aplicó el mismo proceso de reconstrucción facial?*
- 5) *Resume el texto en ocho líneas.*

CLASICISMO MUSICAL (1750 – 1820)

Hasta llegar a esta época, los músicos trabajaban para la aristocracia o para la Iglesia, y normalmente la música “clásica” solo se podía escuchar en las cortes o en las iglesias. Poco a poco empezaron a aparecer los primeros conciertos públicos, a los que podía asistir cualquier persona que pudiera pagar una entrada. Esto hacía, además, que los compositores tuvieran más libertad para componer.

Mozart, que vivió en esta época, solía quejarse de la incompreensión de algunas de las personas para las que trabajaba. He aquí un fragmento de una carta que escribió a su padre:

“Yo no soy tan desgraciado como para estar al servicio del príncipe de Salzburgo... Dos veces ya (¡no sé cómo calificarlo!) me ha dicho a la cara las más groseras impertinencias que no se las cuento a usted, mi querido padre, para no molestarle, y que si no hubiese sido por usted, me hubiese vengado al instante. Me ha llamado un bribón y un ser despreciable y me ha enviado al diablo (¡a mí!). Yo todo lo he soportado y callado por mi honor y por el suyo, porque sé que usted lo quería así”.

Dada su mala relación con el príncipe (y arzobispo) de Salzburgo, finalmente dimitió de este trabajo (recibiendo una patada en el trasero cuando fue a presentar su dimisión). Viajó mucho, ganándose la vida dando clases y componiendo, ya que, como hemos visto, en esa época ya había teatros donde se podían interpretar sus obras.

Mozart es el caso más sorprendente de niño prodigio. Desde que tenía seis años, su padre lo llevó a él y a su hermana por varios países de Europa para que dieran conciertos y escucharan la mejor música que se hacía en aquella época. En un concierto se le anunciaba así:

“Toca al clave con teclas tapadas; nombra desde lejos los acordes que le den al instrumento; improvisa al clave y al órgano en cualquier tono...”

Características.

Los compositores buscaban una música basada en una forma o estructura determinada, en que la claridad fuera muy importante. Era una reacción a la grandiosidad y a la ornamentación de la música barroca. También era un intento de imitar en la música algunas de las características de las artes plásticas de la Grecia clásica (proporción, equilibrio, simetría).

Música instrumental.

Por primera vez, la música instrumental era más importante que la música vocal.

Se utilizaron el clavecín y el piano, pero el segundo se convirtió en el instrumento de teclado dominante. Cuando se inventó el piano, se le llamaba pianoforte porque podía producir sonidos débiles (*piano*) y fuertes (*forte*) dependiendo de la fuerza con que se pulsaban las teclas. En el clavecín, y en los otros instrumentos de teclado anteriores al piano, las notas sonaban con la misma intensidad

independientemente de la fuerza con que se pulsaban las teclas.

Forma sonata. Durante la época clásica, sinfonías, conciertos y sonatas se basan en una forma de composición conocida como forma sonata. Básicamente consta de tres partes: exposición, desarrollo y reexposición. Esta se convirtió en la forma de composición más popular en la era clásica y ha sido muy usada en la música instrumental hasta la actualidad.

Sinfonía clásica. Una sinfonía es una larga composición para orquesta, por lo general con tres o cuatro movimientos (o partes). Los compositores tienden a hacer cada movimiento diferente cambiando el estado de ánimo que transmiten, el tempo o el estilo.

Música vocal

La música vocal en la época clásica se centró en la ópera.

ACTIVIDADES

- 1) *Si fueras un músico, ¿preferirías trabajar para un aristócrata, para la Iglesia, o dedicarte a dar conciertos públicos? ¿Por qué?*
- 2) *¿Qué relación hay entre la música del Clasicismo y Grecia?*
- 3) *¿Qué ventaja tiene el piano frente a los instrumentos de teclado anteriores?*
- 4) *¿Cuáles son las tres partes de la forma sonata?*
- 5) *¿Puede haber una sinfonía para piano? ¿Por qué?*

MÚSICA DESDE EL SIGLO XIX HASTA NUESTROS DÍAS

Romanticismo (1820-1900)

Se considera que Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) fue el último compositor clásico y el primer compositor romántico. Algunas de sus obras estarían dentro del Clasicismo y otras en el Romanticismo. Estas frases tuyas nos sirven para entender la idea que se tenía de la música en esta época:

"La música debe encender fuego en el corazón del hombre, y traer lágrimas a los ojos de la mujer."

"¡Tocar sin pasión es imperdonable!"

Beethoven empezó a perder capacidad auditiva en 1798. En 1818 ya estaba completamente sordo.

El Romanticismo recoge las ideas de la Revolución Francesa. En la música, hubo una reacción en contra de las reglas del Clasicismo. El objetivo era ser diferentes e individualistas. El ideal para el compositor romántico era reflejar sus propios sentimientos y emociones. La música era más apasionada y expresiva. Los compositores utilizaban cambios en la dinámica (combinación de intensidades) y en el *tempo* para obtener más pasión y expresión.

Instrumentos de teclado: el piano fue el instrumento preferido en este período.

En relación con la sinfonía del Clasicismo, la sinfonía del Romanticismo dura más tiempo y se añaden más instrumentos a la orquesta.

Nacionalismo

Hasta la época romántica, la mayoría de los compositores europeos copiaban los estilos musicales de Alemania, Francia e Italia. El nacionalismo musical comenzó a mediados del siglo XIX, y los compositores que participaron en este movimiento incorporaron a sus composiciones distintos elementos de la música folclórica o tradicional. Así, por ejemplo, algunos compositores usaron ritmos del flamenco.

Música contemporánea (siglos XX y XXI)

Ha habido más estilos de música escrita en este período que nunca antes. El único límite es la imaginación del compositor.

En este período, muchas piezas utilizan nuevas escalas o son atonales. En la música tonal, una nota funciona como un centro de gravedad (por ejemplo, la nota do en do mayor o en do menor). Normalmente, una obra en do mayor o en do menor terminará en la nota do, produciendo una sensación de reposo, de final. Pero en la música atonal no hay gravedad, por lo que puede sonar como algo caótico.

A veces, no hay ninguna melodía. Los avances tecnológicos también han tenido una influencia en la música del siglo XX, sobre todo la música electrónica. Los compositores pueden usar cualquier sonido,

incluyendo ruidos (por ejemplo, el ruido de una puerta, el de un helicóptero...).

Si en otras épocas la música buscaba alabar a Dios, servir de acompañamiento a la danza, o emocionar profundamente al público, en el siglo XX van a tener mucha importancia la experimentación, la búsqueda de nuevas sonoridades o la reflexión sobre el sonido y el silencio. Así, por ejemplo, el compositor John Cage compuso una obra en cuya partitura solo había silencios. La obra se titulaba *4' 33"*, que es el tiempo de duración de la misma. Esto decía el compositor después del estreno de la obra en 1952:

“No entendieron su objetivo. No existe eso llamado silencio. Lo que pensaron que era silencio, porque no sabían cómo escuchar, estaba lleno de sonidos accidentales. Podías oír el viento golpeando fuera durante el primer movimiento. Durante el segundo, gotas de lluvia comenzaron a golpetear sobre el techo, y durante el tercero la propia gente hacía todo tipo de sonidos interesantes a medida que hablaban o salían.”

ACTIVIDADES

- 1) *Copia esta tabla y elige el estilo más apropiado para cada obra. A cada estilo corresponden tres obras.*

	<i>Rom.</i>	<i>Nac.</i>	<i>M. cont.</i>
<i>Obra basada en un ritmo de sevillanas.</i>			
<i>Sinfonía con muchos instrumentos que expresa una profunda tristeza y que hace llorar a algunos oyentes.</i>			
<i>Obra compuesta a partir de distintos tipos de ruidos.</i>			
<i>Obra para piano en que a veces se toca más fuerte y otras más débilmente. El tempo es más lento al final.</i>			
<i>Obra para orquesta que se basa en una melodía rusa.</i>			
<i>Obra que usa sonidos electrónicos creados con un ordenador.</i>			
<i>Obra para piano basada en un fandango de Huelva.</i>			
<i>Obra en que los músicos dan golpes con los nudillos sobre una mesa. No hay melodía.</i>			
<i>Canción muy expresiva para soprano y piano.</i>			

2) *En la música tonal, si una obra está en re mayor, ¿cuál es la nota que actúa como centro de gravedad y en la que probablemente finalizará la obra?*

3) *¿Está de acuerdo con la primera frase de Beethoven? ¿Por qué?*

4) *¿Qué países, antes del Romanticismo, eran los que principalmente establecían los estilos musicales en Europa?*

5) *Imagina que tienes que componer una obra sin instrumentos musicales ni voces. Hay una parte relajante y otra que produce tensión. Elige un sonido o ruido para cada una de esas partes.*

EL FLAMENCO

El flamenco es un estilo de música y danza típico de las comunidades de Andalucía, Extremadura y Murcia. Es un signo de identidad de la etnia gitana que ha desempeñado un papel esencial en su evolución. Existe controversia sobre su origen, ya que existen distintas opiniones, pero ninguna de ellas puede ser comprobada de forma histórica.

De todas las hipótesis, la tesis más extendida es que el mestizaje cultural que se dio en Andalucía (oriundos, musulmanes, gitanos, castellanos, judíos, etc.) propició el origen de este género, ya que gitanos, cristianos, musulmanes y judíos hay en muchas partes del mundo y, sin embargo, el flamenco solo surge en Andalucía. Así, por ejemplo, en otros países como Rusia o Hungría los gitanos se acomodaron a la música que ya existía, dándole su personal interpretación, pero sin que esa música se parezca a la música que conocemos como flamenco.

El flamenco es, por tanto, la síntesis de muy variadas aportaciones, entre las cuales debemos mencionar como principales las siguientes:

- La influencia oriental, que tiene formas muy diversas de origen griego-bizantino, árabe, judío, hindú o persa: liturgias griega y visigótica, cantos de la sinagoga, llamadas a la oración desde los minaretes de las mezquitas, canciones del músico persa Ziryab (que vivió en la corte de Córdoba), melodías hindúes, cantos bereberes (grupo étnico nómada del norte de África) y jarchas mozárabes.
- Los romances populares andaluces, de los cuales nacen las formas más primitivas de cantes sin guitarra, y los fandangos del folclore andaluz, también conocidos como "fandangos del sur".
- La aportación del pueblo gitano, con sus peculiares dotes para la expresividad musical.
- La influencia de la música del centro y sur de América, donde se encuentran países con los que Andalucía mantiene un estrecho contacto desde el siglo XVI. De esta influencia surgen los cantes "de ida y vuelta", como la rumba o la colombiana.

En definitiva, Andalucía es la casa natal del flamenco, el lugar donde se produjo la fusión entre las diversas tradiciones culturales y musicales que dieron lugar al nacimiento del cante flamenco.

El cante, el toque (a la guitarra) y el baile son las principales facetas del flamenco. En los últimos años, la popularidad del flamenco en Iberoamérica y Japón ha sido tal que allí han surgido diversas agrupaciones y academias de flamenco. El flamenco tiene su propio lenguaje, tradiciones y normas. Es un arte vivo, una forma de percibir e interpretar la existencia. En noviembre de 2010 la Unesco declaró al flamenco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La palabra “flamenco”, referida al género artístico que se conoce bajo ese nombre, se remonta a mediados del siglo XIX. No hay certeza de su etimología, por lo que se han planteado varias hipótesis. Algunas relacionan el género musical flamenco con el ave del mismo nombre. Otras lo hacen con Flandes, cuyos habitantes se llaman flamencos. Para Blas Infante, el término "flamenco" proviene de la expresión andalusí *fellah min gueir ard* (أرض غير من فلاح), que significa "campesino sin tierra". Sea como fuere, a finales del siglo XIX a los gitanos se les conocía ya como flamencos. “Demófilo”, pseudónimo del padre de Manuel y Antonio Machado, y uno de los primeros estudiosos del flamenco, escribía en 1881: “Los gitanos llaman gachós a los andaluces, y estos a los gitanos flamencos sin que sepamos cuál sea la causa de esta denominación”.

ACTIVIDADES

- 1) *¿Qué relación existe entre el flamenco y la etnia gitana?*
- 2) *¿Cuál es la hipótesis más extendida sobre el origen del flamenco?*
- 3) *¿De qué cuatro continentes recibió aportaciones el flamenco?*
- 4) *¿Cuáles son las facetas del flamenco?*
- 5) *¿Quién era “Demófilo” y qué relación tiene con el flamenco?*

BLUES, JAZZ, ROCK, POP...

Todo empezó en Estados Unidos cuando, desde el siglo XVIII, comenzaron a traer esclavos desde África. Estos fueron obligados a aprender inglés y a adoptar el cristianismo como religión. En las iglesias cantaban música religiosa de origen europeo. Poco a poco, la población negra fue aprendiendo a tocar también los instrumentos de origen también europeo, y a desarrollar sus propios estilos de música. Así surgieron las canciones de trabajo, que cantaban para hacer más llevadero su trabajo, canciones religiosas (espirituales, *gospel*), el blues (piezas de carácter melancólico, de ritmo lento y sensual, normalmente con doce compases en cuatro por cuatro), la música de las bandas que acompañaban fiestas y ceremonias, o el ragtime, imitación al piano de los ritmos típicos de las mencionadas bandas.

Aunque algunos de estos estilos siguieron evolucionando, se considera que de la mezcla de todos ellos surgió el jazz. Los barrios negros de algunas ciudades del sur (principalmente Nueva Orleans) fueron la cuna del jazz, cuyas características formales eran el ritmo sincopado y la improvisación, elemento fundamental que determina el predominio de la interpretación sobre la partitura. Aparecen las *jam sessions*, que son reuniones de músicos que improvisan sobre temas conocidos. Durante todo el siglo se suceden distintos estilos de jazz: *swing*, *be-bop* (se complica la armonía y el ritmo, los *tempos* son rápidos y las improvisaciones emplean muchas notas), *cool* (reacciona contra lo anterior, con *tempos* más lentos y buscando una sonoridad más tranquila), *free jazz* (los músicos tocan libremente), etc.

Justo en la época de efervescencia de muchos de esos estilos (los años cincuenta del pasado siglo) surge la música que denominamos pop, contracción de *popular*. Esta deriva de la fusión de estilos como la música country de los vaqueros norteamericanos, el jazz, el blues y otros. Al fundirse todas ellas de forma homogénea, crearon el *rock and roll*, basado en la estructura del blues y en el que destacan el blanco Elvis Presley y el negro Chuck Berry. Tras sucesivas evoluciones, se ha producido esa variedad de estilos interrelacionados que solemos conocer como pop. A veces se usa la palabra pop solo para referirse a un estilo más suave que el rock. Otras veces se habla de pop-rock, de música popular urbana o de música moderna.

Esta música era algo tan nuevo, tan inesperado y tan excitante, que sacudió a la juventud mundial. A principios de los años sesenta, el peso del pop-rock se traslada a Inglaterra, gracias a los Beatles y a su grupo rival, los Rolling Stones, que sentaron las bases de lo que luego ha sido el sustrato de muchos estilos del pop-rock.

A mediados de los sesenta, la música pop no era tan sólo una interesante manifestación de la cultura (o contracultura) juvenil. Era una poderosa industria y un saneado negocio para los países que lograban imponer sus modas. Desde entonces aparecen nuevos estilos que se suceden con velocidad vertiginosa: soul, heavy, rock sinfónico, punk, *funk*, reggae, rap, *hip-hop*, reguetón, etc.

ACTIVIDADES

1. *¿Qué influencia tuvieron los esclavos africanos en el desarrollo de la música pop-rock?*
2. *¿Qué dos características se dan en el jazz?*
3. *¿Qué estilo de los citados usa la estructura del blues?*
4. *¿Qué importancia tuvieron grupos de los sesenta como los Beatles o los Rolling Stones en la música posterior a su época?*
5. *¿Cuándo aparece con fuerza la industria de la música pop?*