

HISTORIA
y
Música

Historia y música

Música en la prehistoria (50.000 a.C. -5.000 a.C.)

Se ha demostrado la íntima relación entre la especie humana y la música, mientras que algunas interpretaciones tradicionales vinculaban su surgimiento a actividades intelectuales vinculadas al concepto de lo sobrenatural (haciéndola cumplir una función de finalidad supersticiosa, mágica o mística) actualmente se la relaciona con los rituales de apareamiento y con el trabajo colectivo.

Para el hombre primitivo había dos señales que evidenciaban la separación entre vida y muerte: el movimiento y el sonido. Los ritos de vida y muerte se desarrollan en esta doble clave. En el llamado arte prehistórico, danza y canto se funden como símbolos de la vida, mientras que quietud y silencio se conforman como símbolos de la muerte.

Estos seres encontraban música en la naturaleza y en su propia voz. También aprendió a crear sonido con objetos rudimentarios como huesos, cañas, troncos, conchas etc.

Hay constancia de que hacia el 3.000 a.C. en Sumeria ya contaban con instrumentos de percusión y cuerda (lira y arpa). Los cantos cultos antiguos eran más bien lamentaciones sobre textos poéticos.

En la prehistoria aparece la música en los rituales de caza o de guerra y en las fiestas donde alrededor del fuego sedanzaba hasta el agotamiento. La música está basada principalmente en ritmos y movimientos que imitan a los animales. Las manifestaciones musicales del hombre consisten en la exteriorización de sus sentimientos a través del sonido emanado de su propia voz y con fin de distinguirlo del habla que utiliza para comunicarse con otros seres.

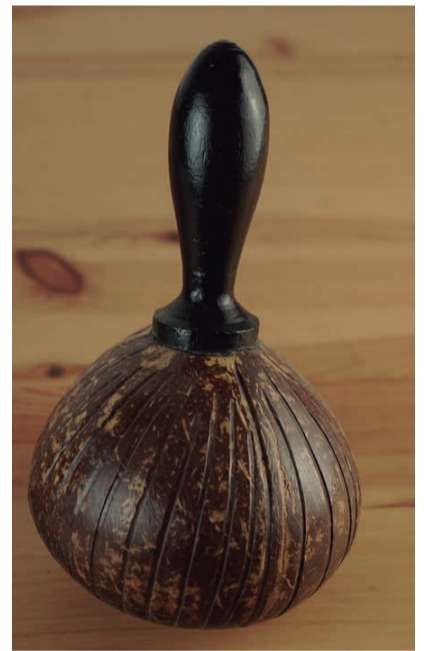
Los primeros instrumentos fueron objetos, utensilios o el mismo cuerpo del hombre que podían producir sonidos. Estos instrumentos podemos clasificarlos en:

AUTÓFONOS: aquellos que producen sonidos por medio de la materia con la que están contruidos. Son instrumentos de percusión por ejemplo, hueso contra piedra.

MEMBRANÓFONOS: serie de instrumentos más sencillos de los contruidos por el hombre. Tambores hechos con una membrana tirante sobre una nueza de coco, un recipiente cualquiera o una verdadera y auténtica caja de resonancia

CORDÓFONOS: son aquellos de cuerda, por ejemplo el arpa.

AERÓFONOS: el sonido se origina en ellos por vibraciones de una columna de aire. Uno de los primeros instrumentos es la flauta, en un principio contruida con un hueso con agujeros.

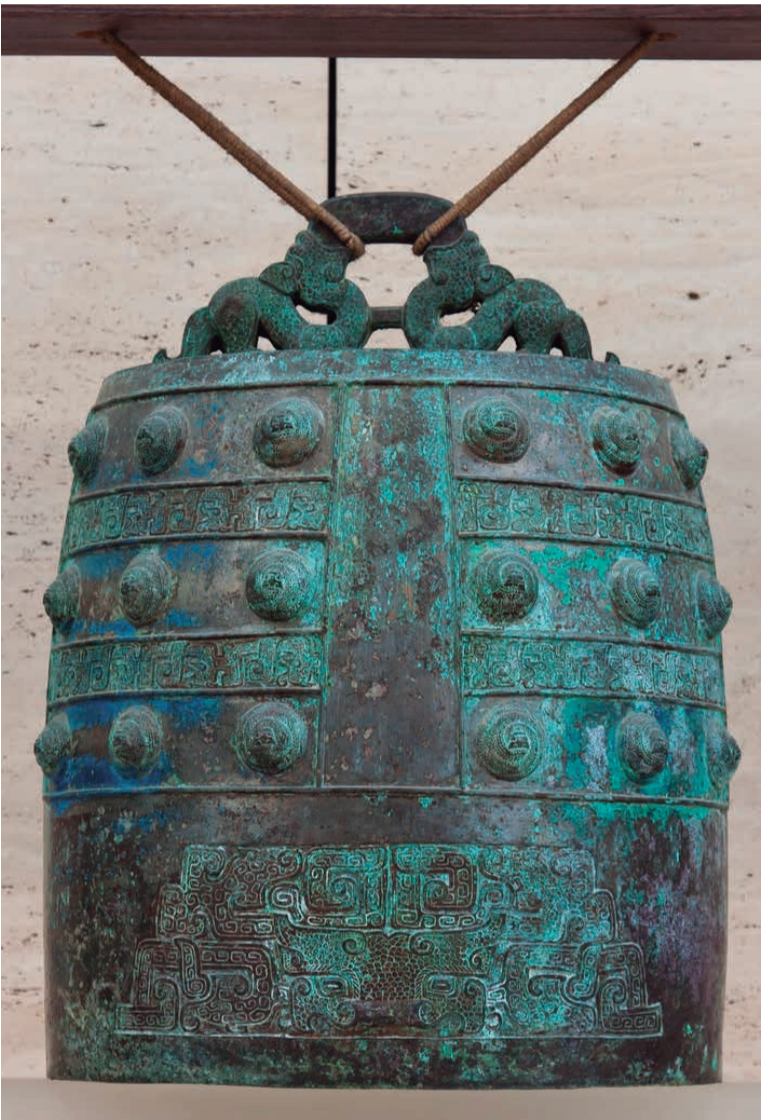
Antiguo Egipto y Mesopotamia

La música en Egipto poseía avanzados conocimientos que eran reservados para los sacerdotes. En el Imperio Nuevo usaban ya la escala de siete sonidos. Este pueblo contaba con un instrumental rico y variado. Algunos de los más representativos son el arpa, como instrumentos de cuerdas y el oboe doble como instrumento de viento. En Mesopotamia los músicos eran considerados personas de gran prestigio, acompañaban al monarca no solo en los actos de culto, sino también en las suntuosas ceremonias de palacio y en las guerras. El arpa era uno de los instrumentos más apreciados en Mesopotamia es considerada origen de la cultura musical occidental.

Antigua Grecia

En la antigua Grecia, la música se vio influida por todas las civilizaciones que la rodeaban, dada su importante posición estratégica. Culturas como la mesopotámica, etrusca, egipcia o incluso las indoeuropeas fueron de importante influencia tanto en sus músicas como sus instrumentos musicales.

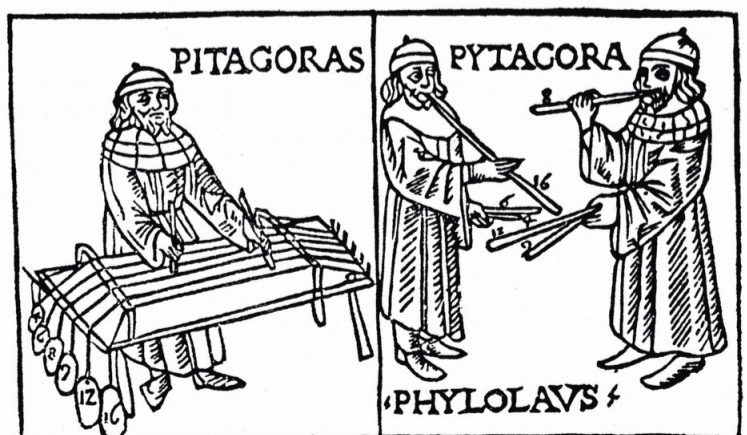
La música en la China antigua: Simbología y textura en la música tradicional China

Desde los tiempos más antiguos en China la música era tenida en máxima consideración. Todas las dinastías le dedican un apartado especial. Aún hoy la música china está impregnada de la tradición secular, legendaria y misteriosa de una de las filosofías más antiguas del mundo.

La explicación acústica que sustenta este sistema musical es el de la quinta soplada. Si soplamos con fuerza en un tubo cerrado correspondiente por ejemplo a fa4, se obtendrá una quinta justa superior, es decir do5. Pero este do5, también se puede obtener soplando normalmente en otro tubo que mida dos tercios de la longitud del primero.

Al cortarse un tercer tubo que mida dos tercios de do5 se obtendrá una quinta justa superior a do5, es decir, sol5. Como este sonido está muy alejado de huang-chung se duplica su longitud y se obtiene sol4. Dado que la relación doble corresponde a la octava.

Pero los teóricos chinos se dieron cuenta de que podían obtener ese mismo sol4 cortando un tubo que midiera cuatro tercios de do

La música en la iglesia católica primitiva

Constantino otorgó libertad de culto a los cristianos en Roma con el Edicto de Milán hacia el año 325 d. C. Este nuevo espíritu de libertad impulsó a los primeros cristianos a alabar a Dios por medio de cánticos. Estos cristianos primigenios, buscando una nueva identidad, no deseaban utilizar los estilos musicales predominantes paganos de la Roma de aquella época.

Para unificar los criterios musicales cristianos, se introdujo melodías orientales. Cabe recordar que la música en Grecia se encuentra más relacionada con Asia que con Europa. Los Salmos son cantos litúrgicos contenidos en el Antiguo testamento dentro del Libro de los salmos, ellos son de origen hebreo y los himnos son canciones de alabanza de tradición helénica. Son estas formas de música de origen oriental y basadas en una melodía cantada solo con la voz humana y sin acompañamiento instrumental de ningún tipo, las que dieron forma a la música desde entonces y hasta principios del segundo milenio.

En un documento escrito por Plinio el Joven con la intención de informar al emperador Trajano acerca de las costumbres de los cristianos, encontramos una interesante referencia de su música: «... ellos (los cristianos) tenían la costumbre de reunirse en un día específico al alba, para alabar a Cristo como si de un dios se tratase, con un canto alterno.

El canto gregoriano

El canto gregoriano es un canto litúrgico de la iglesia católica. Es utilizado como expresión y mensaje del culto y así mismo como medio de expresión religiosa.

Las principales características generales de este estilo musical son las siguientes:

- normalmente son obras de autor desconocido
- son cantadas a capella sin ornamentos instrumentales
- son obras escritas en latín culto
- el ritmo es libre
- el ámbito de su interpretación es reducido a pocas personas
- la melodía se mueve grados conjuntos y los llamados ocho gregorianos
- tiene forma de diálogo oratorio de rezos y por ello son cantos austeros.

Estos cantos monódicos pueden clasificarse según:

- el momento de la liturgia o del día en el que son interpretadas
- según el incipit literario pueden ser himnos, salmos, cánticos de alabanza etc.
- según el modelo de interpretación
- sin son de tracto solista o congregatorio, antifonal (alternación de coros), responsorios de solista y coro o de estilo coral directo.

Otros tipos de cantos

Canto ambrosiano

Propio de la liturgia ambrosiana o milanesa: canto de finales del siglo IV que crean el himno e influye en el canto gregoriano que será el nuevo canto oficial.

Canto hispánico Mozárabe

Propio de la liturgia del mismo nombre: canto conservado en la regiones de Al Ándaluz, los centros serán Córdoba, Sevilla, Toledo y Zaragoza. En 1076 es sustituido por el canto gregoriano menos en aquellas ciudades que solicitaban una dispensa para mantener su propio canto, como fue la ciudad de Toledo.

Galicano

Canto propio de la iglesia franca que fue sustituido por la liturgia romana.

Música del renacimiento

(1450 -1600)

Escuela Flamenca

Es en la región flamenca (Países Bajos) donde por su desarrollo económico, la polifonía recibió un mayor impulso y alcanzó su mayor esplendor entre los siglos XV y XVI. Los músicos de Flandes pronto se distinguieron por una técnica de contrapunto excelsa y una inspiración cuasidivina. En poco tiempo, esto se vio reflejado en una mayor influencia por parte de los músicos flamencos en todos o casi todos los centros musicales de Europa. Donde había polifonía se podía encontrar a un

músico flamenco. Esto se vio, además, potenciado gracias a la edificación de enormes catedrales en donde fueron creadas una gran cantidad de "schola cantorum".

Música renacentista francesa

La chanson, música de tipo cordal que desembocará en el madrigal. En él se destacan Pierre Attaignant, Clement Janequin y Claude Le Jeune (1528-1600). Las peculiaridades de estos compositores son el enorme brillo y fuerza rítmica que dan a su música un carácter enormemente extrovertido, se distinguió por tener realismo expresivo, describe la naturaleza y resalta la expresión del texto. Uno de sus exponentes, Clement Janequin, escribió una de sus canciones populares llamada Lahutte. Ésta melodía describe escenas de cacería, cuadros de batalla, parloteo de mujeres y el ir y venir de la gente de los mercados. Lo describe como si quisiera pintarlos en un fresco para mostrar en la vida

Barroco

(1600-1750)

Johann Sebastian Bach

La música barroca es el período musical que domina en Europa durante todo el siglo XVII y primera mitad del siguiente, siendo reemplazada por el clasicismo hacia 1750-1760. Se considera que nació en Italia y alcanzó su máximo esplendor en Alemania durante el barroco tardío. Es uno de los periodos más ricos, fértiles, creativos y revolucionarios de la historia de la música.

En este período se desarrollaron nuevas formas y se operaron grandes avances técnicos, tanto en la composición como en el virtuosismo; así tenemos: cromatismo, expresividad, bajo cifrado y bajo continuo, intensidad, ópera, oratorio, cantata, sonata, tocata, suite, fuga y la sinfonía.

Romanticismo

La época del Romanticismo no fue un siglo de grandes composiciones vocales. Subsistieron todavía una serie de compositores a capella, exquisitos y refinados, como Mendelssohn y Brahms, que lograron efectos de armonía y cromatismo inconcebibles en el siglo XVI, que fue la edad florida del estilo a capella.

Especialmente, en Alemania, el medio para conseguir este refinamiento fueron las composiciones corales para hombres, las cuales, sin embargo, no debieron su impulso a razones puramente artísticas, pues se convirtieron en expresión del nacionalismo o de las actividades partidistas, mientras que el resto de las manifestaciones de base vocal cayeron en desuso. Los grandes adalides del período romántico no pensaron, ni por un momento, en componer obras para la iglesia y contribuir así a

que se escucharan los versículos de la Biblia que glorificaran a Dios.

Se escribieron oratorios religiosos y profanos, como Elías de Mendelssohn y El paraíso y la perdición de Schumann. Brahms escribió Un réquiem alemán, obra religiosa con texto totalmente en alemán. También se escribieron misas y otras obras religiosas. El Ave María de Schubert es un lied para canto y piano.

Schubert - Ave Maria

Clasicismo

(1750-1800)

Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven

Es el estilo caracterizado por la transición de la música barroca hacia una música equilibrada entre estructura y melodía. Ocupa la segunda mitad del siglo XVIII. Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven son tres de sus representantes más destacados.

Música programática

El lied es la forma vocal menor del romanticismo más destacada.

Consiste en la interpretación de un poema realizada por un cantante y piano. La estructura general es A B A donde la primera y la última estrofa tienen la misma melodía. El principal compositor del lied es Schubert, cuyos temas esenciales eran la muerte, el amor y la naturaleza. También en la composición de esta forma se destacaron Robert Schumann y Hugo Wolf.

Los nacionalismos
(1850-1950)

Rusia

El nacionalismo es una corriente iniciada en Rusia. Mikhail Glinka, famoso por su ópera Una vida por el Zar, alentó a Aleksandr Dargomyzhski para ayudarlo a convencer a un grupo de cinco compositores rusos a coordinar sus trabajos basados en la cultura rusa. Más tarde fueron conocidos como El Grupo de los Cinco. La ópera de Dargomyzhski El convidado de piedra fue la piedra angular sobre la que se basó esta nueva escuela.

El grupo de los cinco

De este grupo de cinco, solo dos eran músicos profesionales, César Cui y Mili Balákirev, ambos poco conocidos. Un tercero, Aleksandr Borodin es más conocido por su composición *En las estepas de Asia Central* y por *Danzas polovtsianas* de su ópera *El príncipe Ígor*.

Otro componente de este grupo fue Modest Músorgski quien introduce ritmos del folclore ruso y escalas inusuales procedentes de la música de la Iglesia ortodoxa, tan características en sus obras. Entre sus trabajos encontramos la suite para piano *Cuadros de una exposición*, que posteriormente llamó la atención a Maurice Ravel quien hizo un arreglo orquestal.

El quinto y último miembro del grupo fue Nikolai Rimsky-Korsakov, que fundamentó su trabajo en obras dramáticas de fuerza rítmica y color orquestal. Sus obras más importantes fueron la ópera *El gallo de oro* y su famosa suite orquestal *Scheherazade*. También utiliza elementos de la iglesia rusa en su *Obertura de la gran Pascua rusa* e influencias de la música tradicional asturiana o andaluza en su *Capricho español*.

Claude Debussy

Impresionismo (1860-1910)

El Impresionismo musical es un movimiento musical surgido a finales del siglo XIX y principios del XX, sobre todo en la música francesa, con la necesidad de los compositores de probar nuevas combinaciones de instrumentos para conseguir una mayor riqueza tímbrica.

En el Impresionismo musical se da mucha importancia a los timbres, con los que se consiguen diferentes efectos. También se caracteriza porque los tiempos no son lineales, sino que se ejecutan en sucesión de impresiones. Se relaciona de esta manera con el Impresionismo pictórico, que conseguía las imágenes mediante pequeñas pinceladas de color.

Dos de los principales compositores de este movimiento son Claude Debussy y Maurice Ravel.

Música moderna y contemporánea (1910-presente)

El siglo XX estuvo marcado por dos grandes acontecimientos que fueron muy decisivos en la historia de la música occidental, y marcaron el avance posterior que seguirá la música hasta llegar a nuestros días. El primero es el abandono de la tonalidad y la total ruptura de las formas y técnicas que se venían haciendo desde los principios de la era barroca a partir de 1910, en concordancia con las otras rupturas totales de las otras ramas de las artes.

A partir de ahí, la música occidental se vuelve muy experimental y los compositores se empeñan en hallar nuevos caminos tanto en las formas, los instrumentos, los colores, la tonalidad, el ritmo para hacer una música totalmente nueva y alejada del período de la práctica común de los últimos trescientos años.

Futurismo

El futurismo fue uno de los movimientos iniciales de vanguardia en la Europa del siglo XX. Esta corriente artística fue fundada en Italia por el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, quien redacta el *Manifiesto Futurista*, y lo publica el 20 de febrero de 1909 en el diario *Le Figaro* de París. Este movimiento buscaba la ruptura con las tradiciones artísticas del pasado y los signos convencionales de la historia del arte. Intentó enaltecer la vida contemporánea, esto por medio de dos temas principales: la máquina y el movimiento.

Los principales compositores futuristas fueron los italianos Francesco Balilla Pratella y Luigi Russolo.

Primitivismo

El primitivismo fue un movimiento de las artes que pretendía rescatar el folclore más arcaico de ciertas regiones con un lenguaje moderno. Similar al nacionalismo en su afán por rescatar lo local, el primitivismo incorporó además métricas y acentuaciones irregulares, un mayor uso de la percusión y otros timbres, escalas modales, y armonía politonal y atonal.

Dentro de la música, los dos gigantes de este movimiento fueron el ruso Ígor Stravinski y el húngaro Béla Bartók, aunque la obra de ambos sobrepasa con creces la denominación "primitivista".

Ígor Stravinski

Música popular

La música popular, en su sentido más amplio, se refiere a una serie de géneros musicales que tienen un gran atractivo y que generalmente son distribuidos a grandes audiencias a través de la industria de la música. Esto está en contraste tanto con la música culta, como con la música tradicional, las cuales normalmente se difunden académicamente, o por vía oral, a audiencias locales, o más pequeñas.

Jazz, rock y otros géneros desde el siglo XX

Aunque en el periodo que va desde el final de la Guerra de Secesión hasta el fin del siglo XIX, ya existían bandas que tocaban algo parecido a un jazz rudimentario, suele considerarse a Buddy Bolden como la primera figura del estilo definido. Se denomina «estilo Nueva Orleans» a esta forma inicial del jazz. Aún no se ha desprendido de las influencias del minstrel y contiene las características del hot.

El rock and roll nació en los años 50 como una música de ritmo rápido que surgía fundamentalmente de un maridaje entre el rhythm and blues negro y el country blanco. En la década de los 60, las figuras dominantes del rock primigenio americano tuvo que ceder protagonismo ante el avance de una nueva oleada de grupos británicos que habían recibido su influencia. Surge lo que se denominaría Invasión británica, bandas que contribuirían a la evolución del rock y al surgimiento de la nueva cara de la música popular blanca: la música pop. Al mismo tiempo, se consolidaron nuevas tendencias entre los norteamericanos de color, como el soul y el funk. Se produjo también en Estados Unidos un revival de la música folk, con la canción protesta.

Los años 70 vieron nacer nuevos estilos, como el hard rock y el heavy metal (variantes del rock más duras y de guitarras eléctricas más distorsionadas), el reggae de origen jamaicano, el rock progresivo, el punk, el rap, la música disco (que dominó las pistas de baile), o los primeros pasos de la música electrónica en el ámbito de lo popular.

La incorporación de los sonidos sintetizados y la popularidad del videoclip marcaron la estética de la música pop de los 80. En los años 90, el grunge y el rock alternativo comparten protagonismo con el britpop en las listas de éxitos, mientras la escena dance, vinculada a las pistas de baile, desarrolla una cada vez más variada prole de subgéneros electrónicos (trance, drum and bass, chill-out, etc.).

La música popular entra así finalmente en el siglo XXI con un ya amplio bagaje a sus espaldas, caracterizado por la multitud de géneros y estilos que han ido tomando forma década tras década, y conformando un extenso y variado cuerpo de música apreciado por gente de distintos gustos, edades, ideologías y extracciones sociales a lo largo y ancho de todo el mundo.