

EDUCACIÓN ARTÍSTICA II

HISTORIA DE LOS ESTILOS MUSICALES, Temas 4 a 7:

Prof. Montserrat Font

CARACTERÍSTICAS GENERALES

VIDA MUSICAL EN LA PREHISTORIA	Tema 4
---------------------------------------	---------------

Disciplinas y fuentes de estudio:

- **Arqueomusicología:** estudio de objetos musicales de las excavaciones de culturas desaparecidas.

- **Etnomusicología:** estudio de culturas musicales orales y tribales del mundo

Testimonio más antiguo: grabado mural en la gruta de *Trois Frères* (Francia) de 40.000 años de antigüedad representando un bailarín enmascarado tocando un arco musical que hace resonar en su boca.

Teorías sobre el origen de la música, paralela al origen del hombre:

- **Movimientos corporales rítmicos** al sincronizar trabajos colectivos.
- **Medio de comunicación** o llamadas en la distancia.
- **Ligada a la magia** de hechiceros y chamanes que con sus instrumentos sugestionaban al resto de la tribu (poder curativo o terapéutico de la música).

PALEOLÍTICO:

- **Recurso mágico** usado en ceremonias de petición de caza o pesca: los chamanes o brujos, disfrazados de animales, danzaban e imitaban los sonidos de los animales deformando su voz con membranas del tipo cazú o turuta.

NEOLÍTICO:

- La música acompaña al ocio del hombre sedentario así como danzas y cantos para las diferentes faenas del año agrícola.

INSTRUMENTOS:

1. **Idiófonos (percusión):** golpeo de estalactitas y estalacmitas huecas que resonarían en las cavernas; maracas, raspadores, sonajeros...etc.
2. **Membranófonos (membrana):** "rombos volantes" de madera o hueso y atados a una cuerda giran sobre la cabeza del intérprete produciendo un zumbido característico; tambores y panderos hechos con piel de animales y madera de árboles.
3. **Cordófonos (cuerda):** arco musical
4. **Aerófonos (viento):** flauta simple, flauta de pan

MÚSICAS DE LA ANTIGÜEDAD

ANTIGUO EGIPTO:

- **Función** religiosa, festiva (banquetes, bodas), funeraria (danzas) y artística (pinturas en las pirámides).
- **Instrumentos:** arpa (de arco, de hombro), flautas, tambores y sistros o sonajeros
- **Notación** gestual o quironímica.

GRECIA:

- **Función** religiosa o mitológica (*musiké*, 9 musas), educativa (Platón), deportiva (Juegos Olímpicos), teatral, científica (Pitágoras) o astronómica y “universal” (*armonía de las esferas*).
- Predomino del **canto** (*aedos*) homofónico, acompañado por instrumentos de cuerda (*kithara* con plectron o *kitharodia*) y el canto coral (himnos religiosos y funerarios)
- **Instrumentos:** lira (Orfeo), aulós y doble aulós (Dionisios), , trompetas y tambores.
- **Notación** alfabética: *Epitafio de Seikilos*
- **Melodías** modales o regionales (modos griegos o *nomoi*: dórico, frigio, lidio...)
- **Ritmo** prosódico o sujeto al texto (pies métricos griegos: yambo, dátilo, troqueo...)

ROMA:

- **Función** religiosa, festiva (banquetes), laboral, militar, teatral, danza...etc. (herencia griega).
- **Músicos** profesionales bien remunerados, concursos y conciertos multitudinarios (sindicatos o gremios de músicos durante el Imperio).
- **Instrumentos:** lira (Nerón), viento metal (*tuba, cornu, bucina, lituus, tibia*) y órgano hidráulico (Alejandría, s. III a.C).

MÚSICAS MEDIEVALES SIGLOS V al XIV

- Las **melodías** se basan en los 8 modos eclesiásticos o gregorianos.
- Sonoridad austera escrita en un estilo altamente codificado o notación neumática (**estilos:** silábico, neumático y melismático).
- **Ritmo** libre o prosódico (que depende del texto)
- **Armonía** consonante con acordes suaves
- **Textura** monódica tanto en la música religiosa como profana
- **Formas:** misas, canciones estróficas trovadorescas, cantigas (*virelai*), danzas y piezas instrumentales

- **Timbres** predominantemente vocales, con algunos instrumentos de cuerda (violas), viento (flautas) y percusión (tambores y panderos)
- **Interpretación** *a capella* del canto gregoriano (monódico), mientras que las canciones trovadorescas profanas están en melodía acompañada (homofónicas).
- **Estilos:** Canto gregoriano (ss. VI-XII)
trovadores y troveros (ss. XII-XIV), *minnesinger* y *meistersinger*
polifonía medieval, Léonin, Pérotin y Códice Calixtinus
Ars Antiqua (s. XIII), Alfonso X el sabio y las *Cantigas...*
Ars Nova (s. XIV), Vitry y Machaut

MÚSICAS DEL RENACIMIENTO, ss. XV-XVI	Tema 5
---	---------------

- **Melodías** basadas en modos eclesiásticos usados libremente, y generalmente cantadas a capella.
- **Sonoridad** armónica, libre y expresiva.
- **Textura** polifónica, basada en la imitación de voces en contrapunto (horizontal) y homofónica (vertical).
- **Formas** musicales religiosas (misa, motete e himno) y profanas como canciones (madrigales, falas y chansons), danzas y piezas instrumentales.
- **Timbres** basados en agrupaciones o familias de instrumentos (p.e. viento = flautas, chirimías y cromornos).
- **Estilos:** Escuela franco-flamenca (Desprez, Lassus...)
Siglo de Oro de la polifonía española (Morales, Guerrero, Victoria)
Música para vihuela (Milán, Narváez...)
Cancioneros – *Cancionero Musical de Palacio* (Juan del Encina)

MÚSICAS DEL BARROCO, ss. XVII-XVIII
--

- **Melodías** tonales (escalas mayores y menores), muy ornamentadas, irregulares y largas o fluídas.
- **Ritmos** contrastados predominando ritmos enérgicos o “mecánicos”.
- La **armonía** se basa en un bajo continuo, que es cifrado.
- Se combinan **texturas** en contrapunto o polifónicas con las homofónicas.
- Las principales **formas** musicales son: binaria, ternaria, rondó, tema con variaciones y fuga; estructuras que encontramos en las obras vocales (coral, ópera, oratorio y cantata) e instrumentales (obertura, preludio, tocata, suite, sonata y concierto).
- Predomina el **timbre** de la orquesta de cuerdas.
- **Estilos:** Primer Barroco (Camerata fiorentina: óperas de Monteverdi)
Barroco medio (Telemann y Buxtehude)

Barroco tardío italiano (Vivaldi), alemán (Bach) e inglés (Haendel).

MÚSICAS DEL CLASICISMO, 1750-1800	Tema 6
--	---------------

- **Melodías y ritmos** expresivos, equilibrados y proporcionados.
- **Expresividad** y carácter contrastado, con indicaciones dinámicas precisas.
- **Textura** homofónica o de melodía acompañada de contorno claro y ligero.
- **Formas** vocales (misa y ópera) e instrumentales (sonata, sinfonía, concierto y música de cámara), estructuradas en forma de sonata especialmente los primeros movimientos en *Allegro* o rápidos.
- **Timbres** contrastados: aumenta el protagonismo de los instrumentos de viento-madera en la orquesta, mientras que el piano sustituye al clavicémbalo.
- **Estilos**: 1ª Escuela de Viena - Haydn, Mozart y Beethoven (primer período)

MÚSICAS DEL ROMANTICISMO, 1800-1850
--

- **Melodías** cantables con cromatismos, disonancias y cambios de tonalidad rápidos, así como temas y motivos transformados (*leitmotiv*).
- **Expresividad** virtuosística y fantasiosa e imaginativa, que da lugar a obras de estructura libre (piezas para piano, canciones y música de cámara).
- **Texturas** musicales densas y pesadas, a menudo con dramáticos y espectaculares contrastes inesperados.
- **Formas** subjetivas o libres (*nocturno, impromptu, scherzo...*) y descriptivas o programáticas (poema sinfónico, obertura y sinfonía programática).
- **Timbre** orquestal expandido en la sección de viento-metal.
- **Estilos**: 1er. Romanticismo, 1800-1830 (Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn...)
 Romanticismo internacional, 1830-1850 (*Belcanto*, Liszt, Paganini)
 Tardorromanticismo (Verdi, Wagner y Bizet...)
Fin-de-siècle vienés (Mahler, Strauss...)

MÚSICAS NACIONALISTAS, 1850-1950	Tema 7
---	---------------

- **Melodías** ricas y variadas, basadas en el folclore, considerado la esencia de la música popular (escalas y modos folclóricos como el modo frigio – Mi-).
- **Ritmos** populares ricos (mezclas entre binario y ternario) adaptados a la sonoridad orquestal.
- **Expresividad** musical basada la cultura nacionalista de leyendas, historias, ritmos y melodías populares e instrumentos autóctonos.

- **Timbre:** nuevos instrumentos de percusión integrados en la música orquestal sinfónica u otros instrumentos elevados a la categoría de instrumentos sinfónicos (p.e. guitarra).
- Se prefieren las **formas** líricas (canción) y escénicas (ballet, ópera) y descriptivas (poema sinfónico) a las instrumentales clásicas como la sonata y la sinfonía.
- Comprende **estilos periféricos europeos** (Rusia, países escandinavos, Bohemia, Hungría y España), reaccionado contra el dominio de los países germánicos (Alemania y Austria), Francia e Italia. **Compositores:** Chaikovsky, Korsakov, Los Cinco, Albéniz y Falla.

MÚSICAS CONTEMPORÁNEAS DEL SIGLO XX

- **Melodías** breves y fragmentadas, con saltos interválicos, disonancias, *glissandi* o microtonos...
- **Ritmos** dinámicos e irregulares (síncopas), con cambios métricos, polirritmias, *ostinati* o ritmos mecánicos y enérgicos.
- **Armonías** disonantes o *clusters* (choques de notas). Puede haber sonoridad atonal (ausencia de tonalidad) o politonal (varias tonalidades).
- **Timbres** extraños muy contrastados, con combinaciones de percusión, instrumentos electrónicos, sonidos grabados y efectos novedosos (sordina, canto hablado o *sprechgesang*, murmullos, silbatos, gritos...etc.).
- **Formas libres** que modifican los modelos tripartitos de la sonata clásica (p.e. sinfonía contemporánea) y formas más abiertas o descriptivas de inspiración programática (bandas sonoras, ballets...), así como canciones y danzas de inspiración folclórica (*lieder* y suite de danzas).
- **Estilos:** impresionismo, 1900-1910 (Debussy y Ravel), dodecafonismo, 1910-1920 (Schoenberg, Webern y Berg), neoclasicismo, 1918-1930 (Stravinsky y Rodrigo), 2ª y 3ª vanguardias [música aleatoria, estocástica y electroacústica], 1950-2000 (Cage, Stockhausen, Xenakis, minimalismo de Glass y Reich...).

.....