

Evolución y diversificación del lenguaje musical en el Siglo XX

Ramón Grau

RESUMEN: Para hablar de la evolución y diversificación del lenguaje musical en el S. XX, en primer lugar hemos de hablar del lenguaje que dominó la composición musical entre los siglos XVII y XX, el lenguaje tonal funcional bimodal: un equilibrado sistema de tensión-distensión discursiva con una clara jerarquía que afecta a todas las notas de cada una de las 24 escalas posibles, 12 mayores y 12 menores, y a las armonías por terceras que resultan de cada grado correspondiente a cada nota de la escala, estableciéndose una función de distensión en la primera nota de cada escala y su armonía correspondiente (TÓNICA) y dos tensiones principales, la función de DOMINANTE (grados V y VII) y de SUBDOMINANTE (grados II, IV, VI). Toda la música se codifica en este sistema cerrado hasta que a finales del XIX los Impresionistas franceses comienzan a tratar la disonancia no como una tensión discursiva, sino como una nota de color, una pincelada efímera en un lienzo impresionista. Con esta novedad y otras incorporaciones comienza así la ampliación y transfiguración del sistema tonal funcional bimodal que no se detendrá ya nunca a lo largo del convulso siglo XX, dejándonos en el Siglo XXI una multiplicidad de lenguajes y estéticas musicales que ha tenido que renunciar a ser plato de buen gusto para el público general para evolucionar hasta nuestros días.

17 de julio de 2018

Miguel Angel Alonso presenta a Ramón Grau

Ramón Grau Perales finalizó con Matrícula de Honor los estudios superiores de piano en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con Dña. Ana Guijarro y amplió su formación en la Universidad Franz Liszt de Budapest con el profesor Jandó Jenö. De los premios obtenidos en concursos nacionales destacan segundos premios en Juventudes Musicales de Granada (2005) y en el XXXII Concurso Nacional de Piano "Marisa Montiel" en categoría Concertistas Noveles (2013), y primeros premios en el XXV Concurso Nacional de Piano "Marisa Montiel" y Villanueva del Rosario en categoría juvenil (2006) y el XI Concurso Peninsular de Piano "Real Club Náutico de Vigo".

Como pianista solista y de cámara ha actuado en Praga, Madrid, Sevilla, León, Córdoba, Moraira, Almuñécar, Ronda, Fuengirola y en los Festivales Internacionales de Música de Jimena de la Frontera (2003), Lucena (2005 y 2006) y Úbeda (2013). Cabe destacar los recientes recitales ofrecidos en el XVI Ciclo de jóvenes intérpretes en los Teatros del Canal de Madrid y en el XXVIII Ciclo de Arte Sacro de Madrid en el Palacio de Cibeles.

Desde 2013 hasta 2017 ha sido pianista acompañante en la Escuela Superior de Música Katarina Gusrska de Madrid.

Como pianista escénico ha trabajado en el Teatro Español de Madrid en "La Caída de los Dioses" (2011) y "Antígona" (2013) y en la actualidad es pianista del Teatro de la Zarzuela de Madrid. Junto con Sylvia Torán, desde 2013, forma un dúo concertístico estable.

La ponencia

En la misma línea que seguimos en este espacio de **Lengüajes**, el músico Ramón Grau va a fijar su escucha en las rupturas que se producen en aspectos tradicionales del lenguaje musical, como pueden ser la tonalidad, las armonías, las consonancias, que se habían consolidado como recursos expresivos en los siglos inmediatamente anteriores al Siglo XX.

Rupturas que, en paralelo a las que se venían produciendo en otras disciplinas artísticas, literarias, pictóricas, etc., trataban de encontrar nuevas formas de expresión de lo humano menos encasilladas, menos ligadas a una razón convencional, y que, en muchos casos, parecen dirigirse más allá de los significados que nos puedan traer los grandes relatos musicales, ya sean sinfónicos u operísticos, que se movían dentro de lo descriptivo-emocional.

Una vez más, estos rompimientos no pueden dejar de sugerirnos el llamado de un compromiso, a saber, la exigencia que sentían muchos compositores e intérpretes de producir una traslación hacia terrenos donde el significado, que incluso pareciera molestar, al perder su vigencia, hace que el lenguaje musical se decante hacia un espacio abierto, inexplorado hasta principios del siglo XX, donde el goce y lo real se instalan en el corazón mismo de la experiencia musical en detrimento de su función simbólica.

Muchas son las consecuencias de este nuevo escenario, entre ellas encontramos la quiebra de la relación intersubjetiva autor-oyente, en tanto éste último ya no puede sentirse implicado en una música como mensaje, pues los sonidos van perdiendo su calidad significante para constituirse, de forma rotunda, en vehículos del goce.

Evolución y diversificación del lenguaje musical en el Siglo XX Círculo Lacaniano James Joyce, Madrid, 2018

Proyecciones:

1) Sistema Tonal: cómo se construyen las escalas de las tonalidades

2) Armonía funcional y cadencias

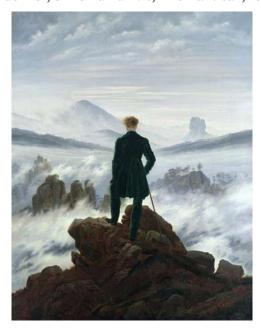
Evolución y diversificación del lenguaje musical en el Siglo XX Círculo Lacaniano James Joyce, Madrid, 2018

3) El discurso musical en el Siglo XIX: Romanticismo y Post-romanticismo, características

ROMANTICISMO Y POSTROMANTICISMO

- Pasiones personales
- Culto a la naturaleza, a Dios, a la identidad nacional (Nacionalismo)
- Lenguaje tonal, bimodal, funcional
- Romanticismo: Último Beethoven, Chopin, Schumann, Schubert, Brahms...
- Postromanticismo: Mahler, R. Strauss
   >> Grandiosidad orquestal, grandes masas sonoras
- 4) Audición: ejemplo de una composición tardorromántica (postromanticismo) Ejemplo de música tonal, bimodal, funcional en el estilo de finales del XIX.

Bruckner, Sinfonía num. 4, "Romántica", 1874

Caspar David Friedrich, Caminante sobre el mar de nubes, 1818

Audición: https://www.youtube.com/watch?v=LY7m119eOys

Evolución y diversificación del lenguaje musical en el Siglo XX Círculo Lacaniano James Joyce, Madrid, 2018

5) Primera ruptura de la rigidez del sistema tradicional: El Impresionismo francés. Características.

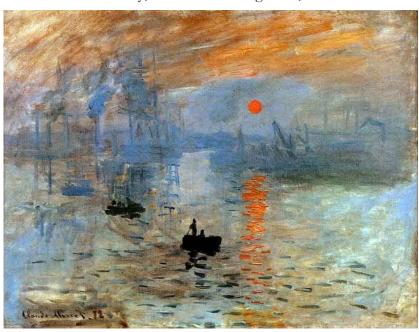
IMPRESIONISMO FRANCÉS

- DEBUSSY, RAVEL
- Impresionismo en pintura (Monet, Manet, Degas, Renoir)
- Simbolismo en literatura (Mallarmé, Verlaine, Rimbaud, Baudelaire)
- Rechazo a la megalomanía postromántica alemana: música sensorial, ligera, efímera, colorista.
- Emancipación de la disonancia: armonías color
- Modos antiguos
- Exposición Universal de París 1889: exotismo (Escalas pentatónica y de tonos enteros. Gamelán)

Mixturas y movimiento paralelo

6) Audición: Ejemplo de música impresionista

Debussy, La cathédrale engloutie, 1910

Claude Monet, Impresión Sol Naciente, 1872

Audición: https://www.youtube.com/watch?v=cVMGwPDP-Yk

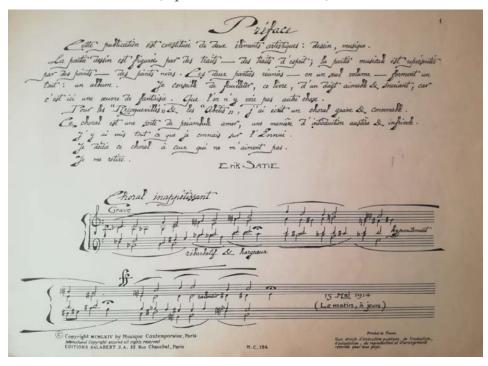
Evolución y diversificación del lenguaje musical en el Siglo XX Círculo Lacaniano James Joyce, Madrid, 2018

7) Un compositor altamente importante para la evolución posterior del lenguaje musical: Eric Satie, al margen de la estética impresionista. Su música anuncia la nueva estética caracteística de la música de entreguerras.

AL MARGEN DEL IMPRESIONISMO: ERIC SATIE

- Música desnuda, esencial, "sin salsa", irónica, ingeniosa
- Encanto melódico
- Espontaneidad. Rechazo de la sensualidad sensorial.
   Banalidad
- Indicaciones de texto e imágenes disparatadas
- 8) Audición: Música de Satie.

Satie, Sports et Divertissements, 1914

Audición: https://www.youtube.com/watch?v=2Mzq2yfvT-s

Evolución y diversificación del lenguaje musical en el Siglo XX Círculo Lacaniano James Joyce, Madrid, 2018

Antes de la 1ª Guerra Mundial no sólo es el Impresionismo la corriente de vanguardia rupturista con la tradición, sino también el Neonacionalismo, que trata de plasmar el folclore sin edulcorar ni adaptar su lenguaje característico al lenguaje tradicional musical (objetividad en la transcripción), y el Primitivismo, que aporta convulsión armónica y rítimica al discurso, emulando la música africana en una intencionada asociación con el frenesí caótico de la sociedad de comienzos del siglo XX.

9) Neonacionalismo. Características

NEONACIONALISMO

- Transcripción literal del folclore, sin refinar
- Objetividad en el trato de los elementos rítmicos, melódicos y armónicos. (Complejidad)
- BARTÓK, JANÁCEK, KHACHATURIAN, KODÁLY, FALLA

10) Primitivismo. Características

PRIMITIVISMO

- Gran interés por la escultura abstracta y los ritmos convulsos africanos
- Traslación de lo abstracto y lo convulso a la nueva sociedad europea, cada vez más frenética, urbana y caótica
- Politonalidad y polirritmia
- BARTÓK, Allegro Bárbaro
- STRAVINSKY, Consagración de la Primavera

Evolución y diversificación del lenguaje musical en el Siglo XX Círculo Lacaniano James Joyce, Madrid, 2018

11) La Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky es una de las obras cumbres de la música del siglo XX anterior a la I Guerra Mundial.

Claro ejemplo del neonacionalismo y el primitivismo, es clave por sus innovaciones no sólo a nivel discursivo musical, sino también por el tratamiento de la orquesta, con recursos hasta ahora poco explorados, incluso totalmente novedosos. Audición del final de dicha obra; puesto que se trata de un ballet compuesto para los Ballets Rusos de Diaghilev, la audición va acompañada de vídeo, en este caso la coreografía es la de Pina Bausch.

Henri Matisse, La danse, 1909

Audición: https://www.youtube.com/watch?v=tsBtdtkaurc

Evolución y diversificación del lenguaje musical en el Siglo XX Círculo Lacaniano James Joyce, Madrid, 2018

12) En Alemania la tradición postromántica está muy presente a principios del S. XX.

No hay una tendencia rupturista con la tradición, sino de llevar los recurssos de ésta al extremo. La expresión romántica del yo ahora se transforma en la del insconsciente, las imágenes arrebatadas se vuelven grotescas, dominadas por lo irracional y las alucinaciones. La influencia del psicoanálisis de Freud es radical. La tonalidad pierde su identidad al no haber nunca distensión: la jerarquía de las notas de la escala de diluye y la disonacia pierde su valor de antítesis y se erige en único recuerso discursivo. Democratización de las 12 notas cromáticas: atonalismo.

EXPRESIONISMO ALEMÁN

- Expresionismo pictórico: Kandinsky, Paul Klee, Kokoschka
- Expresionismo literario: Kafka
- Psicoanálisis de Freud
- Glorificación del inconsciente, lo grotesco, lo irracional, los impulsos primarios, alucinaciones.
- Hiperexpresividad melódica, armónica, de tesitura instrumental, rítmica, etc.
- Atonalismo: 12 sonidos cromáticos absolutamente independientes
  - >> Schönberg prefería el término PANTONALIDAD
- A. SCHÖNBERG

13) Audición de una pieza cumbre del expresionismo alemán: Pierrot Lunaire de A. Schönberg, el compositor más representativo de esta estética.

Wassily Kandinsky, El Diluvio Universal, 1913

Audición: https://www.youtube.com/watch?v=1gafF5sbnB0

Evolución y diversificación del lenguaje musical en el Siglo XX Círculo Lacaniano James Joyce, Madrid, 2018

14) Antes de adentrarnos en la música de entreguerras, hagamos un resumen de las conquistas musicales que hemos anunciado anteriormente:

Nuevas conquistas del lenguaje musical

- Emancipación de la disonancia
  - >> Democratización de los 12 sonidos (ATONALISMO)
- Armonías por 4as, 5as, 2as
  - >> Uso del cluster
- Expansión de la modalidad: nuevas escalas y modos
- Ritmos complejos, polirritmia, polimetría
- Politonalidad
- Tendencia a la experimentación y búsqueda de nuevos ordenamientos sonoros.

15) Carcterísticas del estilo de vida del período de entreguerras y de la estética general del

ENTREGUERRAS

- OBJETIVISMO
  - >> ORTEGA Y GASSET: Deshumanización del arte
  - >> Culto a la forma pura: constructivismo y cubismo pictórico
- URBANISMO Y MÚSICA MECÁNICA
- CULTO AL CUERPO: BALLET Y DEPORTES
  - >> I. Stravinsky: "Son el ritmo y el movimiento los fundamentos del arte musical y no el elemento emocional"
- HUMOR Y SÁTIRA
- GEBRAUCHMUSIK (MÚSICA UTILITARIA)

Evolución y diversificación del lenguaje musical en el Siglo XX Círculo Lacaniano James Joyce, Madrid, 2018

16) Estética musical dominante en el período de entreguerras: el Neoclasicismo. Características.

NEOCLASICISMO

- Vuelta al ideal clásico (varios modelos: Ss XVI, XVII y XVIII: chaconas, passacaglias, divertimentos, suites...)
- No se plasman sentimientos personales, sino que cada obra es un juego estético. Búsqueda de las proporciones
- Pandiatonismo y politonalidad
- Contrapunto ligero, melodías instrumentales angulosas
- Máximo representante: I. STRAVINSKY
  - >> "Cuanto más controlado, limitado y trabajado es el arte, más libres es."

17) Audición: ejemplo de música neoclásica (II Kammermusik de P. Hindemith).

A diferencia de la melodía vocal romántica, la melodía neoclásica es angulosa e instumental. La audición de la pieza de Clara Schumann (romántica) muestra este contraste. La audición del concierto de Bach (barroco) muestra la similitud discursiva de la música neoclásica con los modelos musicales anteriores al S. XIX.

Evolución y diversificación del lenguaje musical en el Siglo XX Círculo Lacaniano James Joyce, Madrid, 2018

Audiciones:

P. Hindemith, Kammermusik num. 2, 1925

https://www.youtube.com/watch?v=F5wpgaxz1bI

CLARA SCHUMANN, Concierto para piano, 2º mov. (1836)

https://www.youtube.com/watch?v=epBQTny-yEw

J. S. BACH, Concierto para clave en Re menor BWV 1052 (1734)

https://www.youtube.com/watch?v=QEUK-jEcnvI

18) Stravinsky es el mayor exponente en la composición neoclásica de entreguerras. Audición: concierto para piano de Stravinsky.

II. Stravinsky, Concierto para piano, 1924

Juan Gris, Botella de Vino, 1918

Audición: https://www.youtube.com/watch?v=pyRX bq3Tds

Evolución y diversificación del lenguaje musical en el Siglo XX Círculo Lacaniano James Joyce, Madrid, 2018

19) En Francia la estética neoclásica cala en los compositores del grupo de los 6, que recogen la herencia de la música de Satie, en reacción contra el Impresionismo "sentimentalista", como ellos decían.

NEOCLASICISMO EN FRANCIA: LES SIX

- MILHAUD, HONEGGER, POULENC, DUREY, TAILLAFERRE Y AURIC
- Reacción contra el Impresionismo.
- Líderes espirituales:
  - >> Satie
  - >> Cocteau: "Ya basta de nubes, olas, acuarios, ninfas y perfumes de la noche. Necesitamos música con los pies en la tierra. Música cotidiana."

20) Audición: ejemplo de música neoclásica francesa del grupo de los 6.

Audición: https://www.youtube.com/watch?v=wS6XAjd-9h8

21) La estética musical del régimen comunista ruso: rechazo del "formalismo burgués" imperante en Europa (aspecto característico del neoclasicismo)

RUSIA: REALISMO SOCIALISTA

- Doctrina musical del régimen comunista: música para el pueblo, ensalzando los valores comunistas.
- Condena del "formalismo burgués" de moda en Europa
   >> Decreto de 1948: Lista negra: Shostakovich, Prokófiev. Stravinsky...

22) El Neoclasicismo toma forma en Alemania y Austria a través del Dodecafonismo inventado por Schönberg, una nueva forma de ordenar los doce sonidos cromáticos completamente alejada del sistema tonal tradicional, cuya premisa de dar primacía a la disonancia es heredera del atonalismo anterior a la 1ª Guerra Mundial.

DODECAFONISMO

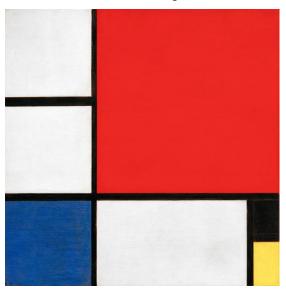
- Formalismo neoclásico en Austria y Alemania consecuencia del atonalismo: Il ESCUELA DE VIENA (Schönberg y sus alumnos Berg y Webern)
- Disposición de 12 sonidos cromáticos en series
- Serie aplicable a otros parámetros
  - >> Webern: Base del serialismo integral. Puntillismo. KLANGFARBENMELODIE

Evolución y diversificación del lenguaje musical en el Siglo XX Círculo Lacaniano James Joyce, Madrid, 2018

23) Audición: ejemplo de música serial dodecafónica. En este caso, también del puntillismo característica de Webern, que sienta las bases para el Serialismo integral de los años 50 y 60.

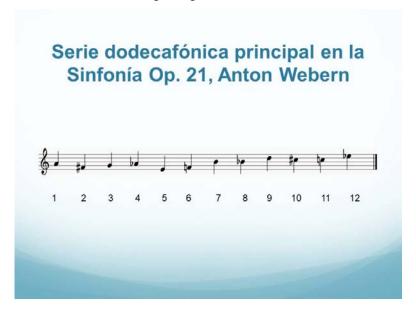

P. Mondrian, Composición II, 1930

Audición: https://www.youtube.com/watch?v=Xq2gwuKDPnY

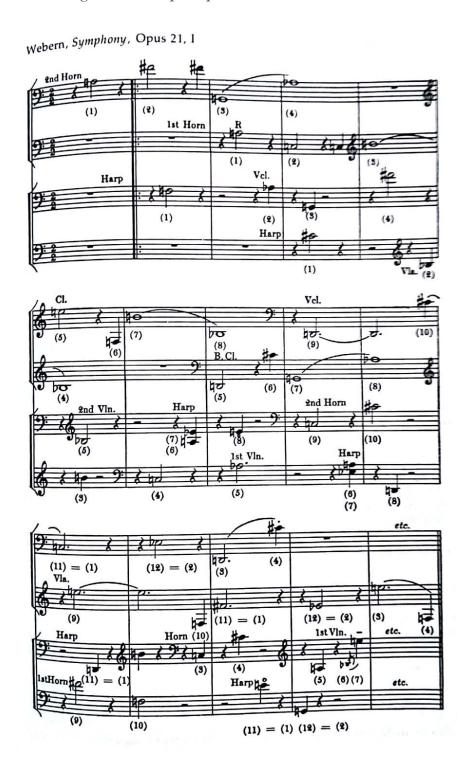
24) Muestra de la serie dodecafónica principal de la audición.

Evolución y diversificación del lenguaje musical en el Siglo XX Círculo Lacaniano James Joyce, Madrid, 2018

25) Partitura reducida del inicio de la Sinfonía op. 21 de Webern. Los números bajo las notas muestran su lugar en la serie principal.

Evolución y diversificación del lenguaje musical en el Siglo XX Círculo Lacaniano James Joyce, Madrid, 2018

26) Panorama general a nivel musical tras la Segunda Guerra Mundial.

TRAS LA II GUERRA MUNDIAL

- GRAN DEPRESIÓN GENERAL. Mirada al repertorio anterior al S. XX
- ELEMENTOS IMPORTANTES EN LA MÚSICA:
  - >> Radio
  - >> Academicismo
  - >> Disco de vinilo y cinta magnetofónica
  - >> Computación
  - >> Gran abismo entre el público general y la nueva composición

27) Corrientes evolutivas de la música tras la II Guerra Mundial.

TENDENCIAS COMPOSITIVAS

- HACIA UNA MAYOR LIBERTAD
  - >> Eliminación de la noción de tempo
    - >> Música ALEATORIA. Notación gráfica. Dadaísmo

Sylvano Bussotti, Siciliano, 1962

- HACIA EL CONTROL ABSOLUTO
  - >> Herencia de Webern: SERIALISMO INTEGRAL
  - >> ESCUELA DE DARMSTADT: Stockhausen, Boulez, Nono
- MÚSICA TEXTURALISTA (Penderecki, Ligeti, Lutoslawski)

Evolución y diversificación del lenguaje musical en el Siglo XX Círculo Lacaniano James Joyce, Madrid, 2018

28) Audición: ejemplo de música serial integral, heredera de la técnica compositiva de Webern.

Boulez, Estructuras I, 1952

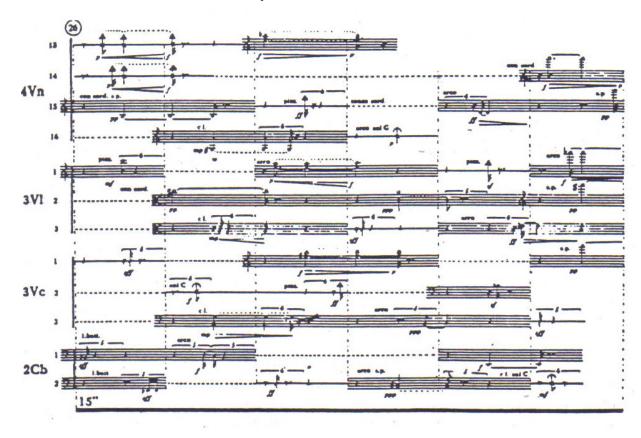
Jasper Johns, Numbers in color, 1959

Audición: https://www.youtube.com/watch?v=EmErwN02fX0

29) Audición: ejemplo de música texturalista.

Penderecki, Threnody for the victims of Hiroshima, 1960

Audición: https://www.youtube.com/watch?v=HilGthRhwP8&t=75s

Evolución y diversificación del lenguaje musical en el Siglo XX Círculo Lacaniano James Joyce, Madrid, 2018

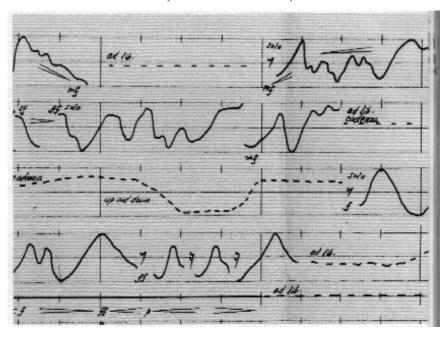
30) La investigación y la experimentación en música traen nuevas sonoridades, relacionadas con la evolución de los instrumentos tradicionales y de los nuevos aparatos electrónicos, sintetizadores y computadores, y la incorporación del ruido y los objetos cotidianos al mundo de la sonoridad musical.

NUEVAS SONORIDADES

- SONIDOS ELECTRÓNICOS
  - >> Música concreta
  - >> Síntesis sonora (Música electrónica: Ondas Martenot, Sintetizadores, Computación.)
  - >> Combinación con instrumentos tradicionales (Música electroacústica)
- NUEVAS FORMAS DE TOCAR INSTRUMENTOS TRADICIONALES
  - >> Piano preparado (John Cage)
- GRAN AUGE DE LA PERCUSIÓN Y PERFORMANCE CON OBJETOS COTIDIANOS

31) Audición: ejemplo de música concreta

Varèse, Poema electrónico, 1958

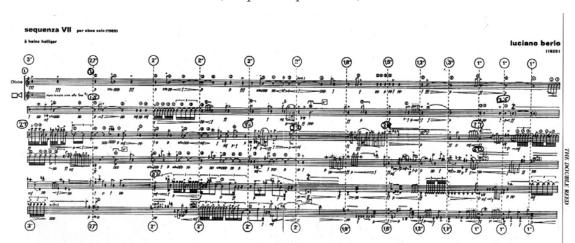

Audición: https://www.youtube.com/watch?v=iuDzS0EYixQ

Evolución y diversificación del lenguaje musical en el Siglo XX Círculo Lacaniano James Joyce, Madrid, 2018

32) Audición: ejemplo de música experimental de nuevas sonoridades en instrumentos tradicionales, en este caso también música electroacústica.

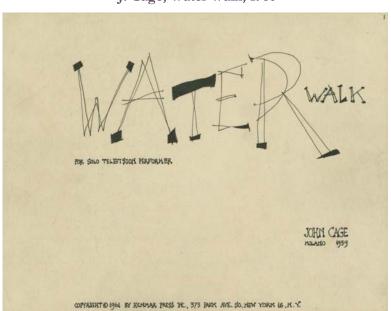

Berio, Sequencia para oboe, 1969

Audición: https://www.youtube.com/watch?v=2fGeiFjTwKw

33) Audición visual: performance de John Cage para televisión, Water Walk.

Experimentación musical con objetos cotidianos, sonidos grabados e instrumentos tradicionales (en este caso se observa el uso de su famoso piano preparado), todo ello unido al espectáculo que ofrece la recién llegada televisión como medio de comunicación, difusión y entretenimiento.

J. Cage, Water Walk, 1960

Audición: https://www.youtube.com/watch?v=gXOIkT1-QWY

Agradecimientos

A la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de Madrid, a Miguel Ángel Alonso Rodríguez y a Sylvia Torán Mira.

Bibliografía

Machlis, Joan: *Introduction to contemporary music*, 1979. W. W. Norton & Company Inc. 2nd edition.