

	UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CURSO 2025-2026 MATERIA: HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA	
INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN La prueba consta de tres partes: (1) audiciones musicales, (2) conceptos teóricos y (3) desarrollo de un tema o imagen/texto. SECUENCIACIÓN: Una vez entregado el enunciado de examen, el alumno dispondrá de 5 minutos de tiempo para leer las preguntas atentamente. A continuación, se dará paso a la primera parte del examen (audiciones). AUDICIONES: Se escucharán cuatro audiciones, de las cuales se escogerán únicamente dos para contestar a las preguntas correspondientes. Cada una de las audiciones tendrá una duración aproximada de 2 a 3 minutos. Las cuatro audiciones se escucharán dos veces de manera consecutiva, con cinco minutos de descanso antes de volverlas a escuchar por segunda vez. El estudiante deberá escoger dos audiciones y contestar exclusivamente a las cuestiones relativas a las dos audiciones seleccionadas. CALIFICACIÓN: La <u>primera parte</u> (AUDICIONES) se valorará sobre un máximo de 4 puntos (2 puntos cada audición elegida), del siguiente modo: 0,5 puntos por cada palabra correcta del apartado (a) y 0,5 puntos por el comentario del apartado (b). La <u>segunda parte</u> (TÉRMINOS, NOMBRES Y DEFINICIONES) tendrá un máximo de 3 puntos en su conjunto y está subdividida, a su vez, en dos subapartados: (a) cinco preguntas tipo test (0,2 puntos cada respuesta correcta) y (b) definir y/o caracterizar cuatro términos (0,5 cada respuesta correcta). La <u>tercera parte</u>, a elegir entre TEMA o IMAGEN/TEXTO, se valorará sobre un máximo de 3 puntos. TIEMPO TOTAL: 90 minutos.		

- 1. AUDICIONES.** Escuche estas **CUATRO AUDICIONES** y elija **DOS** de ellas para responder a los apartados (a) y (b) de cada una.

AUDICIÓN 1. Se escuchará un fragmento de una obra musical.

- a. Escriba las **TRES** palabras, de entre las nueve propuestas, que considere correctas:

Música coral	Ópera	Sinfonía
Aria	Beethoven	Bach
Música instrumental	Obertura	Expresionismo

- b. Elabore un **PEQUEÑO COMENTARIO** de unas cinco líneas incidiendo sobre los aspectos musicales de la audición, justificando los tres términos seleccionados y contextualizando histórica y estilísticamente la obra.

AUDICIÓN 2. Se escuchará un fragmento de *Ave María*, de Josquin des Prez. Como apoyo, se adjunta una partitura que se corresponde con el fragmento escuchado.

- a. Escriba las **TRES** palabras, de entre las nueve propuestas, que considere correctas:

Renacimiento	Edad Media	Monodia
<i>Lied</i>	Música coral	Música concreta
Música instrumental	Canto gregoriano	Motete

- b. Elabore un **PEQUEÑO COMENTARIO** de unas cinco líneas incidiendo sobre los aspectos musicales de la audición, justificando los tres términos seleccionados y contextualizando histórica y estilísticamente la obra.

AUDICIÓN 3. Se escuchará un fragmento de una obra de Chopin. Como apoyo, se adjunta una partitura que se corresponde con el fragmento escuchado.

- a. Escriba las **TRES** palabras, de entre las nueve propuestas, que considere correctas:

Expresionismo	Nocturno	Obertura
Bach	Siglo XX	Piano
Romanticismo	Forma sonata	Cantata

- b. Elabore un **PEQUEÑO COMENTARIO** de unas cinco líneas incidiendo sobre los aspectos musicales de la audición, justificando los tres términos seleccionados y contextualizando histórica y estilísticamente la obra.

AUDICIÓN 4. Se escuchará un fragmento de una obra musical.

- a. Escriba las **TRES** palabras, de entre las nueve propuestas, que considere correctas:

Siglo IX	Mozart	Oratorio
Música coral	<i>Big band</i>	Canto gregoriano
Impresionismo	Haendel	Banda de música

- b. Elabore un **PEQUEÑO COMENTARIO** de unas cinco líneas incidiendo sobre los aspectos musicales de la audición, justificando los tres términos seleccionados y contextualizando histórica y estilísticamente la obra.

2. TÉRMINOS, NOMBRES Y DEFINICIONES. Responda a las cuestiones planteadas a continuación.

a) Elija la respuesta correcta en las siguientes CINCO preguntas tipo test (solo hay una respuesta correcta en cada pregunta):

1. ¿Qué término define la estructura y el orden lógico que otorga unidad y coherencia al discurso musical a través de sus distintas partes?
 - a) Textura musical.
 - b) Estética musical.
 - c) Forma musical.
 - d) Género musical.
2. En la Antigua Grecia, el concepto de *mousiké* se entendía como:
 - a) El arte de fabricar instrumentos de viento y cuerda.
 - b) La unión inseparable de la melodía, la poesía y la danza.
 - c) El sistema de escalas basado en los modos griegos.
 - d) La música interpretada exclusivamente de forma instrumental.
3. Durante el Clasicismo, la forma sonata se define como una estructura basada en:
 - a) La improvisación libre sobre un solo tema melódico.
 - b) El uso exclusivo de instrumentos de percusión.
 - c) La exposición y contraste de dos temas o grupos temáticos en diferentes tonalidades.
 - d) Una serie de variaciones sobre una danza popular.
4. El *lied* es una forma musical...
 - a) Instrumental, para orquesta sinfónica.
 - b) Instrumental, para banda sinfónica.
 - c) Vocal, para coro mixto *a capella*.
 - d) Vocal, para voz solista con acompañamiento de piano.
5. Martha Graham destacó en la historia de las artes escénicas como:
 - a) Una coreógrafa y bailarina estadounidense, máxima representante de la danza moderna.
 - b) Una de las pioneras del ballet romántico en el siglo XIX.
 - c) La fundadora de la primera orquesta de mujeres de los Estados Unidos.
 - d) Una diseñadora de escenografía que trabajó exclusivamente para la ópera italiana.

b) Defina o caracterice, en no más de cinco líneas, CUATRO de los siguientes ocho términos:

Aria	Querella de los bufones	Impresionismo	Villancico
Atonalismo	Monodia	Maurice Bejart	Cancionero

3. TEMA O IMAGEN/TEXTO. Desarrollo sobre un tema o una imagen/texto. Debe escoger entre la OPCIÓN A (tema) o la OPCIÓN B (imagen/texto). Como guía, ambas opciones se acompañan de epígrafes orientativos. Extensión aproximada de una cara (una página).

OPCIÓN A. TEMA

Desarrolle el tema «**Vanguardias musicales del siglo XX: expresionismo, dodecafonismo, neoclasicismo y futurismo**».

Como orientación se sugieren los epígrafes siguientes:

- Características principales de cada corriente musical.
- Nuevas formas de entender la música y el sonido.
- Compositores representativos de cada uno de los diferentes movimientos.
- Obras representativas de dichas vanguardias.

OPCIÓN B. IMAGEN/TEXTO

Bajo estas líneas observamos dos imágenes, una de Farinelli y otra del grupo británico The Beatles, artistas representativos de sus respectivas épocas.

Relacione el contenido de ambas imágenes con la evolución de la función social del músico y su papel como reflejo del cambio social.

Como orientación, se sugieren los siguientes epígrafes:

- Transformación social del músico: del patronazgo a la cultura de masas.
- Evolución del papel del músico en la sociedad desde el siglo XVIII al siglo XX.
- Diferencias en el papel que ejercen los músicos en la sociedad de su época.

AVE. MARIA

pour les offices de la B.V., Marie
Répertoire des "CHANTEURS de St GERVAIS"
Annoté par Ch. BORDES, Directeur de la Société

JOSQUIN de PRÈS

Annoté par Ch. BORDES, Directeur de la Société

JOSQUIN de PRÈS

Annez vite $\text{♩} = 410$

***p* 1^{Voix}**

SOPRANI

ALTI

TÉNORS

BASSES

1^{Voix}

2^{Voix}

A - ve, - Ma - ri - a,

A - ve, - Ma - ri - a,

A - ve, - Ma - ri - a,

A - ve, - Ma - ri - a,

4 Violin

Ma - ri - a, grá - ti - a, ple - grá - ti - a,

2 Viola

Ma - ri - a, grá - ti - a,

* Batten à 2 temps sans marquer les temps forts et exécuter librement en accentuant les notes surmontées d'accent.

Copyright 1991 by
EDITIONS MUSICALES de la SCHOLA CANTORUM
et de la PROCURE GÉNÉRALE de MUSIQUE

S. 20 P.
et de la PROCURE GENERALE de MUSIQUE.
76 bis, Rue des Saints Pères, Paris-VIIe et St-Leu-la-Forêt (S.-&-O.)

Toss drills slowly
Don't toss hard

161

Te - mi - nus Dó - na - na -

TUTTI *mf*

te -

TUTTI *mf*

Dó - mi - nus te -

Musical score for the song "Vir - go se - ré - na." The score is written for four voices: Soprano, Alto, Tenor, and Bass. The lyrics are "Vir - go se - ré - na." The music is in 4/4 time and features a key signature of one flat (B-flat). The score includes a repeat sign at the beginning and a "rall." (rallentando) marking. The Soprano part begins with a treble clef and a key signature change to one flat. The Alto, Tenor, and Bass parts begin with a bass clef and a key signature change to one flat. The score is divided into four systems, each corresponding to a voice part. The lyrics are written below the notes. The Soprano part has a final measure with a fermata. The Alto, Tenor, and Bass parts have a final measure with a fermata.

Tempo

A - ve, coe - lo - rum Dó - mi - na, *p*
 A - ve, coe - lo - rum Dó - mi - na, *p*
 A - ve, coe - lo - rum Dó - mi - na, *p*
 A - ve, coe - lo - rum Dó - mi - na, *p*

mf Ma - ri - a, ple - na
mf Ma - ri - a, ple - na
mf Ma - ri - a, ple - na
mf Ma - ri - a, ple - na

p grá - ti - a coe - lo - sti - a, *cresc.* ter - ró - stri - a
p grá - ti - a coe - lo - sti - a, *cresc.* ter - ró - stri - a
p grá - ti - a coe - lo - sti - a, *cresc.* ter - ró - stri - a
p grá - ti - a coe - lo - sti - a, *cresc.* ter - ró - stri - a

cresc. mun - dum re - plens lae - ti - ti - a
cresc. mun - dum re - plens lae - ti - ti - a
cresc. mun - dum re - plens lae - ti - ti - a
cresc. mun - dum re - plens lae - ti - ti - a

53

pp A - lae - ti - ti - a
pp A - lae - ti - ti - a
pp A - lae - ti - ti - a
pp A - lae - ti - ti - a

[illegible]

14

cresc.

p

This system contains measures 14 and 15. Measure 14 features a treble clef with a melodic line of eighth and sixteenth notes, including a trill on B-flat, and a bass clef with a steady eighth-note accompaniment. A *cresc.* (crescendo) hairpin is placed below the treble staff. Measure 15 continues the treble melody with a trill on B-flat and a final note, while the bass accompaniment remains consistent. A *p* (piano) dynamic marking is placed at the start of measure 15.

16

This system contains measure 16. The treble clef features a complex melodic line with many beamed sixteenth notes, including a triplet of eighth notes. Fingering numbers (5, 4, 5, 1, 2, 5, 4, 3, 2) are written above the notes. The bass clef provides a simple accompaniment with a few notes.

HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN

1. La puntuación máxima será de 10 puntos. Cada una de las tres partes será evaluada de forma independiente y se calificará como sigue: hasta 4 puntos las audiciones; hasta 3 puntos los términos, nombres y definiciones y hasta 3 puntos el desarrollo del tema o imagen/texto.
2. El contenido de las respuestas deberá ajustarse estrictamente a la pregunta formulada. Por este motivo, se valorarán positivamente la corrección y claridad en el lenguaje, la concreción en las respuestas, así como la presentación y pulcritud del ejercicio.
3. Se valorará positivamente la correcta expresión sintáctica y ortográfica de los contenidos en general y de los conceptos musicales en particular.
4. En las audiciones (primer bloque del examen), el alumno deberá elegir solamente dos opciones y contestar de acuerdo con ello. En caso contrario, sólo se corregirán las respuestas correspondientes a las dos primeras audiciones contestadas, aunque estén incompletas. Las respuestas se evaluarán en función de los conocimientos, la concreción, el uso de vocabulario preciso y la corrección en su exposición.
5. En el segundo bloque del examen (términos, nombres y definiciones), de acuerdo con lo indicado en el ejercicio, las respuestas han de ser claras y breves, no superando las cinco líneas para cada una. Las respuestas se evaluarán en función de los conocimientos, la concreción, el uso de vocabulario preciso y la corrección en su exposición.
6. En tercer bloque del examen (desarrollo de un tema o comentario de imagen/texto), la respuesta se evaluará en función de los conocimientos, la concreción, el uso de un vocabulario preciso y la correcta exposición.

HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA

SOLUCIONES

(Documento de trabajo orientativo)

NOTA: Este guion es orientativo, en ningún caso exhaustivo. Se deja a criterio del corrector el valorar otras posibles respuestas correctas. Asimismo, no será necesario incluir todas las respuestas posibles aquí señaladas para otorgar la máxima calificación.

1. AUDICIONES

AUDICIÓN 1. Primer Movimiento de la *Quinta Sinfonía* de L. V. Beethoven

a) **Música instrumental; Beethoven; Sinfonía**

b) El primer movimiento de la 5ª Sinfonía, compuesto en la primera década del siglo XIX (entre 1804 y 1808), representa el estilo grandioso y a veces épico de Beethoven que marca una ruptura con el clasicismo previo. El elemento que mejor lo define es el célebre motivo de cuatro notas (“ta-ta-ta-taaa”), que se presenta desde el inicio y se utiliza a lo largo de todo el movimiento como base de toda esta composición musical. La forma musical de este primer movimiento se ajusta a la estructura de “la forma sonata” en la que en la exposición utiliza como primer tema las 4 notas antes mencionadas y un segundo tema más *cantábile* en la tonalidad mayor (Mib M.) con un contraste no demasiado marcado. Durante el desarrollo intensifica el dramatismo modulando a tonalidades lejanas y dando paso a las entradas de las diferentes secciones de la orquesta con un estilo de confrontación. Esta tensión llega a su punto extremo justo antes de la reaparición del tema en la reexposición. Esta reexposición de los temas ahora los combina con variaciones orquestales y armónicas. Finaliza con una extensa coda, que funciona casi como una segunda fase del desarrollo, lo que incrementa la energía y el carácter heroico. La obra termina con una sensación de afirmación poderosa en do menor.

Respecto a la orquestación vemos que las cuerdas impulsan el discurso musical, mientras que los vientos intervienen para reforzar tensiones y abrir espacios sonoros mientras que la percusión contribuye al dramatismo general. El resultado es una textura densa, articulada con precisión rítmica y un constante sentido de urgencia.

Este primer movimiento es un ejemplo claro de cómo Beethoven transforma un motivo simple en una estructura de gran fuerza expresiva. La obra transmite lucha, impulso y determinación, y su arquitectura motivica sigue siendo una referencia y motivo de estudios en la actualidad.

AUDICIÓN 2. *Ave maría*, de Josquin des Prez

a) **Renacimiento; Música coral; Motete**

b) La audición elegida para ser comentada: se trata de un motete del Renacimiento más tardío que representa a la perfección el estilo franco-flamenco del compositor.

Fue compuesta a finales del siglo XV, y constituye uno de los ejemplos más representativos del estilo franco-flamenco del Renacimiento. Josquin des Prez, considerado el compositor más influyente de su época, demostró en esta obra su dominio del contrapunto imitativo con una utilización muy equilibrada del mismo, también es de destacar la claridad expresiva y la profunda sensibilidad y atención que presta hacia el texto sacro.

Este motete está escrito para cuatro voces a capela (SATB) y se organiza en varias secciones que corresponden a cada parte del poema mariano, y esto permite una articulación muy clara del discurso musical. La obra comienza con un contrapunto imitativo en cascada que introduce el motivo principal en cada voz, creando un efecto de ascenso. Josquin alterna después entre polifonía y pasajes homofónicos para resaltar las ideas

textuales importantes. Todas las líneas melódicas son suaves y van por grados conjuntos, reflejando de esta manera un carácter contemplativo que es muy propio de esta música religiosa.

Desde el punto de vista armónico hay una clara orientación hacia cadencias plagales y auténticas, características del modalismo renacentista. La sensación general es de estabilidad y pureza y con una sonoridad equilibrada y serena. El motete concluye con una sección homofónica solemne que refuerza el tono de súplica final. El resultado global es una pieza expresiva, perfectamente construida y considerada una de las obras maestras del repertorio vocal de la época.

AUDICIÓN 3. *Nocturno op. 9, nº 2*, de F. Chopin

a) Romanticismo; Nocturno; Piano

b) Este Nocturno (en Mi^b mayor, compuesto entre 1830 y 1832), es una de las obras que mejor representan el lirismo íntimo de Chopin. Su estructura flexible en forma ternaria (A–A'–B–A'') permite que el tema principal reaparezca varias veces con variaciones ornamentales cada vez más elaboradas. La línea melódica que lleva la mano derecha es lírica y cantáble y destaca por su “carácter vocal” que viene dado por el uso de apoyaturas, trinos y adornos que junto con el uso del rubato aportan a veces un aire improvisado. El acompañamiento mantiene arpeggios regulares en la mano izquierda que sostienen la armonía para de esa manera crear un fondo cálido y estable sobre el que la melodía destaca. El lenguaje armónico, aunque relativamente sencillo en apariencia, contiene giros cromáticos y modulaciones breves que intensifican la expresividad. El efecto global es de serenidad contemplativa y refinada sensibilidad que constituye un ejemplo emblemático del estilo poético y elegante del piano romántico de Chopin y constituye un ejemplo paradigmático del carácter introspectivo y poético del piano romántico.

AUDICIÓN 4. «Hallelujah», coro perteneciente a *El Mesías*, de G. F. Haendel

a) Música coral; Haendel; Oratorio

b) El «Aleluya» es el coro que cierra la segunda parte del oratorio *El Mesías*, de Haendel. Su temática trata la Pasión y Resurrección de Cristo. Y en esta sección celebra el triunfo y la exaltación divina, de modo que el coro funciona como un clímax emocional y teológico dentro de la obra completa. Desde el punto de vista musical está compuesto para un coro de cuatro voces mixtas con acompañamiento orquestal (cuerdas, trompetas, timbales y continuo). Se trata de una música de carácter jubiloso, directo y efectista, diseñada para comunicar una energía colectiva y una gran solemnidad que produce un fuerte impacto emocional.

Haendel para lograr este efecto alterna una homofonía poderosa en las repeticiones de «Hallelujah» con secciones de contrapunto imitativo en versos como «for the Lord God omnipotent reigneth», generando contrastes que mantienen la tensión dramática. Cada enunciado textual se presenta de una manera clara y enfática que es una característica del estilo oratorio inglés. El ritmo es muy firme y las frases breves aportan un gran dinamismo y una claridad textual que contribuye a la sensación de triunfo. La repetición de la palabra «Hallelujah» actúa como motivo principal, convirtiéndose en un elemento retórico que impulsa la obra hacia adelante.

La armonía en tonalidades brillantes, junto con el uso destacado de trompetas y timbales, refuerza el carácter majestuoso y ceremonial. Hacia el final, la expansión del texto «King of Kings, and Lord of Lords» crea un efecto monumental que prepara el cierre contundente del coro. El resultado del Aleluya es una obra jubilosa, solemne y extremadamente efectiva, que se ha convertido en uno de los fragmentos corales más reconocibles del repertorio occidental que es una síntesis perfecta del estilo ceremonial y expresivo de Handel y constituye uno de los coros más emblemáticos del repertorio barroco.

2. TÉRMINOS, NOMBRES Y DEFINICIONES

Preguntas tipo test:

Pregunta 1: ¿Qué término define la estructura y el orden lógico que otorga unidad y coherencia al discurso musical a través de sus distintas partes?

Respuesta correcta: **c) Forma musical**

Pregunta 2: En la Antigua Grecia, el concepto de *mousiké* se entendía como:

Respuesta correcta: **b) La unión inseparable de la melodía, la poesía y la danza**

Pregunta 3: Durante el Clasicismo, la forma sonata se define como una estructura basada en:

Respuesta correcta: **c) La exposición y contraste de dos temas o grupos temáticos en diferentes tonalidades**

Pregunta 4: El *lied* es una forma musical...

Respuesta correcta: **d) Vocal, para voz solista con acompañamiento de piano**

Pregunta 5: Martha Graham destacó en la historia de las artes escénicas como:

Respuesta correcta: **a) Una coreógrafa y bailarina estadounidense, máxima representante de la danza moderna**

Definiciones de términos:

ARIA: era en el Clasicismo una pieza vocal solista dentro de una ópera (a veces también de un oratorio o cantata) cuyo propósito principal era expresar de forma clara y directa el estado emocional de un personaje.

Se caracterizaba por ser más sencilla, equilibrada y natural que las arias barrocas, siguiendo los ideales estéticos del periodo e integrada en una narrativa más fluida, ya que no debía interrumpir la acción dramática (como ocurría en muchas óperas barrocas) y su función fundamental era profundizar la psicología del personaje, ayudar al público a comprender su estado emocional, motivaciones y conflictos internos.

ATONALISMO: es un estilo musical que surge a comienzos del siglo XX, principalmente en Austria y Alemania, y se caracteriza por la ausencia de una tonalidad central (no hay una nota o acorde principal), sin una nota principal y sin jerarquía sonora. Usa disonancias libres y rompe con las reglas tradicionales del sistema tonal funcional. Su principal representante es Arnold Schönberg.

QUERELLA DE LOS BUFONES: fue una intensa polémica musical y estética que estalló en París durante el siglo XVIII, entre quienes defendían la ópera italiana (más sencilla, natural y emotiva) y quienes apoyaban la ópera francesa (más solemne, estructurada y tradicional). Rousseau y otros ilustrados apoyaron a los italianos, mientras que Rameau y los defensores de la tradición francesa se opusieron. El debate reflejó un choque entre la renovación artística y el orgullo cultural francés. Por otro lado, no se trataba solo de la música: fue un enfrentamiento intelectual, social y hasta político sobre el futuro del arte, la ópera y la cultura francesa.

MONODIA: es una textura musical que se caracteriza por la presencia de **una sola línea melódica**, interpretada por una voz o un instrumento, **sin acompañamiento armónico** ni contrapunto independiente.

IMPRESIONISMO: es un estilo que surgió a finales del siglo XIX y principios del XX, principalmente en Francia. En lugar de seguir el Romanticismo, busca crear atmósferas y sensaciones a través de armonías innovadoras, ritmos fluidos y el uso de timbres para evocar imágenes o emociones. Compositores clave como Claude Debussy y Maurice Ravel usaron escalas modales y tonos ambiguos para generar efectos sonoros poco convencionales. A diferencia del Romanticismo, que busca una expresión emocional directa, el impresionismo en música es más sugerente y atmosférico.

MAURICE BEJART: (1927–2007) fue un coreógrafo, bailarín y director de ballet francés, considerado uno de los grandes renovadores de la danza contemporánea ya que revolucionó el ballet clásico, haciéndolo más expresivo, teatral y accesible, integró música clásica y moderna, filosofía, espiritualidad y temas sociales, dio un gran protagonismo al cuerpo masculino en escena y sus coreografías combinan precisión técnica con fuerte carga emocional.

VILLANCICO: el villancico en el Barroco fue una forma musical vocal de gran importancia en el ámbito religioso y popular. Nace como canción popular profana, pero durante el Barroco pasó a emplearse principalmente en el contexto litúrgico.

CANCIONERO: en el Renacimiento era una colección de piezas musicales, sobre todo vocales y polifónicas, que reunía canciones profanas y religiosas de diferentes compositores. Funcionaba como un libro de repertorio tanto para la corte como para instituciones musicales religiosas y es en la actualidad una fuente clave para conocer la música renacentista. Destacan el Cancionero de Palacio, el de la Colombina, el de Upsala o el de Medinaceli.

3.- TEMA / IMAGEN

OPCIÓN A: TEMA

Desarrolle el tema «**Vanguardias musicales del siglo XX: expresionismo, dodecafonismo, neoclasicismo y futurismo**».

Como orientación se sugieren los epígrafes siguientes:

- Características principales de cada corriente musical
- Nuevas formas de entender la música y el sonido
- Compositores representativos de cada uno de los diferentes movimientos
- Obras representativas de dichas vanguardias

El siglo XX supuso una transformación radical en la historia de la música. Tras el agotamiento del lenguaje tonal heredado del Romanticismo, los compositores emprenden nuevas búsquedas artísticas que dieron lugar a diversas corrientes de vanguardia. Estas tendencias rompieron con las normas tradicionales para crear nuevos modos de expresión sonora, nuevas técnicas compositivas y nuevas concepciones estéticas. Entre las corrientes más influyentes se encuentran el Expresionismo, el Dodecafonismo, el Neoclasicismo y el Futurismo.

EL EXPRESIONISMO MUSICAL: fue una corriente artística surgida en los primeros años del siglo XX, especialmente en los países germánicos. Su objetivo era expresar emociones intensas, angustia psicológica y estados internos extremos, más que representar la realidad exterior. La música expresionista se caracteriza por un lenguaje sonoro tenso, violento y cargado de dramatismo.

Como principales características musicales podemos destacar: la atonalidad que elimina la jerarquía tonal y la sensación de centro tonal; el uso de disonancias intensas y tensiones armónicas constantes. Sus melodías son angulares y fragmentadas, con intervalos amplios; el ritmo es irregular y plagado de contrastes bruscos. Es característico el tipo de orquestación extrema empleado con timbres agudos, sonidos ásperos y técnicas nuevas de experimentación. Como autores representativos de este movimiento podemos destacar a los compositores de la Segunda Escuela de Viena: Arnold Schoenberg y sus discípulos Alban Berg y Anton Webern.

Destacan las obras siguientes: Schoenberg: *Pierrot Lunaire*, Op. 21; Berg: ópera *Wozzeck*; Webern: piezas orquestales Op. 6.

DODECAFONISMO: es un sistema compositivo creado por **Schoenberg** para organizar el lenguaje atonal. Aunque surgió desde el expresionismo, pronto adquirió identidad propia como método racional de composición. Se trata de una estética musical con un lenguaje abstracto y riguroso, con estructuras claras y controladas y que constituyen una continuación del espíritu racionalizador del Clasicismo, pero con un lenguaje completamente nuevo.

Como principios fundamentales podemos destacar:

- utiliza las 12 notas de la escala cromática sin jerarquía.
- la base es una serie o fila dodecafónica, un orden concreto de las 12 notas.
- la serie puede transformarse mediante inversión, retrogradación y retrogradación inversa.
- todas las alturas derivan de la serie, garantizando la cohesión interna de la obra.
- se evita la tonalidad: ninguna nota puede repetirse antes de que aparezcan las 12.

Como representantes de este movimiento podemos destacar a:

- Schoenberg, inventor del método.
- Webern, con un estilo extremadamente conciso y cristalino.
- Berg, que lo combina con elementos expresivos y dramáticos.

EL NEOCLASICISMO: aparece tras la Primera Guerra Mundial como reacción contra los excesos emocionales del Romanticismo y las rupturas extremas de las vanguardias. Defiende un retorno a los valores formales y estéticos del pasado, especialmente del Barroco y el Clasicismo, pero reinterpretados desde un lenguaje moderno.

Como características de este movimiento podemos destacar una recuperación de formas clásicas: suite, sinfonía, concierto, fuga, sonata. La búsqueda del equilibrio, claridad y orden, frente al exceso emotivo del Romanticismo.

Los compositores más representativos de este periodo son:

- Igor Stravinski, figura esencial (ej. *Pulcinella*, *Sinfonía en Do*).
- Paul Hindemith, con un estilo contrapuntístico y racional.
- Sergei Prokófiev, especialmente en su *Clásica* y obras teatrales.

El neoclasicismo fue una tendencia muy influyente, que convivió con el jazz, las corrientes nacionalistas y otras vanguardias.

EL FUTURISMO: fue un movimiento radical de origen italiano, iniciado por Marinetti. En música, su principal teórico fue Luigi Russolo, autor del manifiesto *El arte de los ruidos* (1913), que propone una ruptura total con el pasado musical y la integración del ruido como elemento artístico.

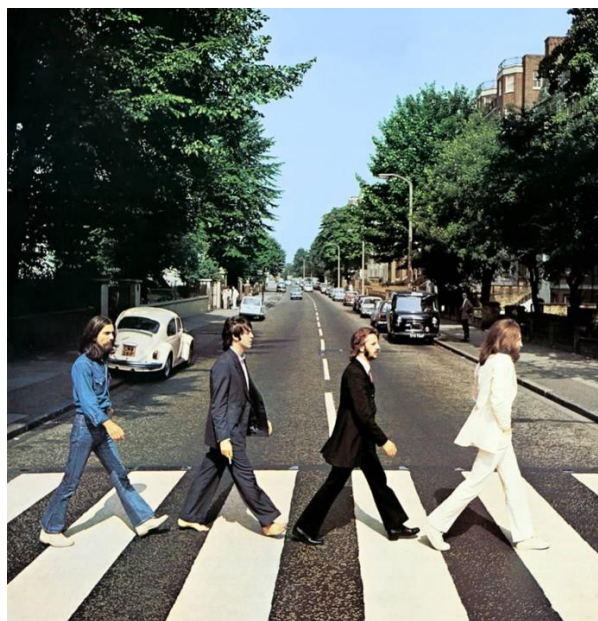
Entre sus rasgos fundamentales hay que destacar la sustitución de los sonidos tradicionales por ruidos mecánicos, industriales y urbanos, la introducción de instrumentos nuevos llamados *intonarumori*, diseñados para producir rugidos, zumbidos, estruendos, vibraciones y efectos de máquinas. Hay que destacar la estética basada en la velocidad, la energía, la modernidad, la máquina y el caos sonoro que supone un rechazo frontal de la tradición, tanto tonal como instrumental.

Aunque el futurismo duró poco como movimiento organizado, anticipó: la música electrónica, la música concreta, el uso del ruido y de objetos no musicales como instrumentos, la ampliación del concepto de sonido artístico en el siglo XX. Como conclusión podemos resumir que todas estas vanguardias musicales del siglo XX supusieron una ruptura profunda con la tradición occidental cada una desde un punto de vista diferente ya que cada una de estas corrientes amplió los límites de la música y contribuyó a conformar el panorama diverso, experimental y plural que caracteriza al siglo XX.

El Expresionismo exploró la interioridad humana mediante un lenguaje atonal y dramático; el Dodecafonismo aportó un sistema racional para organizar ese nuevo lenguaje; el Neoclasicismo recuperó estructuras del pasado con un espíritu moderno y equilibrado; y el Futurismo abrió las puertas al uso del ruido y a nuevas concepciones del sonido.

OPCIÓN B. IMAGEN/TEXTO

Bajo estas líneas observamos dos imágenes, una de Farinelli y otra del grupo británico The Beatles, artistas representativos de sus respectivas épocas.

Relacione el contenido de ambas imágenes con la evolución de la función social del músico y su papel como reflejo del cambio social.

Como orientación, se sugieren los epígrafes siguientes

- Transformación social del músico: del patronazgo a la cultura de masas
- Evolución del papel del músico en la sociedad desde el siglo XVIII al siglo XX
- Diferencias en el papel que ejercen los músicos en la sociedad de su época

La figura del músico ha cambiado profundamente a lo largo de la historia, no solo en el aspecto artístico, sino también el lugar que ocupa dentro de la sociedad, la economía y la cultura. Desde el cantante cortesano del siglo XVIII hasta el artista considerado icono mediático del siglo XX, el músico ha pasado por diferentes roles y etapas que reflejan también los cambios sociales y tecnológicos. El camino que lleva de Farinelli a The Beatles permite comprender esta transformación.

Farinelli (1705–1782). Considerado el último *castrato*, fue uno de los cantantes más célebres del siglo XVIII y un modelo de cómo se concebía el músico en la sociedad cortesana. Durante esa época el músico dependía del mecenazgo dado que trabajaban al servicio de reyes, nobles o instituciones religiosas, poseían un estatus ambiguo porque, aunque eran admirados, formaban parte del personal de la corte, una posición intermedia entre artista y servidor. El virtuosismo se consideraba como un valor primordial ya que el prestigio del músico dependía de su habilidad técnica, especialmente en la ópera. Su fama era limitada ya que, aunque existía, estaba restringida a la aristocracia y a las ciudades donde actuaba. En esa época había una ausencia de industria musical, no existía un mercado de masas y la música era un arte elitista.

Concretamente en el caso de Farinelli era un ídolo de la ópera barroca, el castrato más famoso en toda Europa, admirado por reyes (como Felipe V en España), pero siempre bajo protección aristocrática y su influencia social dependió siempre del favor de la corte, no de un público masivo. A finales del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX hay una profunda transformación en la figura y el papel del músico, ya que pasa de ser un músico cortesano a convertirse en un artista autónomo. Los cambios socioeconómicos del Romanticismo provocan una transición en la que hay una desaparición del mecenazgo aristocrático que trae la aparición del artista independiente, que vive

de conciertos, publicaciones y enseñanza. Paralelamente a este fenómeno hay un nacimiento del público burgués, consumidor de conciertos y óperas que colabora activamente en esa independencia del músico y contribuyen al auge de nuevos mitos artísticos: el compositor-genio (Beethoven), el virtuoso reconocido (Liszt, Paganini), la admiración por el compositor-intérprete (Chopin...). La figura del músico se democratiza y se convierte en un referente cultural para la sociedad urbana.

Durante el siglo XX con la llegada de la grabación sonora, la radio, el cine y la televisión, el papel del músico cambia radicalmente. La música se convierte en industria: discos, giras, derechos de autor, el músico pasa a ser un profesional del mercado, no de la corte, se crean nuevos géneros populares: jazz, rock, pop y surge la figura de “la estrella” o “la celebridad”, ligada al consumo masivo. El músico ya no depende de un mecenas, sino de un público enorme y diverso.

The Beatles representan un punto culminante en esta evolución, ya que es un grupo que son artistas de masas y su público es mundial gracias a los medios. Tienen una independencia creativa y pasan de ser solamente intérpretes a compositores, productores y creadores completos. Constituyen un fenómeno sociocultural porque su música refleja y moldea la sociedad juvenil, la moda, las actitudes políticas y el consumo cultural. Forman parte y gestionan una industria multimillonaria (discos, merchandising, cine, televisión) y reflejan una identidad colectiva: son símbolo de una generación (los años 60) y crean el concepto moderno de “banda”. The Beatles son símbolo de una democracia cultural: la música ya no es elitista, sino popular y accesible. Darán lugar a lo que posteriormente formará la globalización musical en la que “una canción” o un estilo llega a millones de personas simultáneamente. De esta manera el músico se convierte además en un agente social que influye en valores, comportamientos y movimientos sociales.

Como resumen y conclusión de todo esto podemos decir que desde Farinelli hasta The Beatles, la figura del músico ha experimentado una transformación radical ya que ha pasado de ser servidor de la corte a artista autónomo, de intérprete virtuoso a creador total y finalmente de ser una figura admirada por la élite a convertirse en un ícono global de masas. Mientras Farinelli encarna al músico dependiente del poder aristocrático y limitado a un ámbito elitista, The Beatles representan al músico del siglo XX, son personajes mediáticos, creativos, económicamente independientes y capaces de influir en la sociedad a escala mundial.

Este cambio es consecuencia y también reflejo de la evolución de las estructuras sociales, los avances tecnológicos, la democratización cultural y la aparición de la industria musical moderna.