

TEMA 10

EL SIGLO XX. LAS VANGUARDIAS.

I. STRAVINSKY. M. de FALLA. A. SCHOENBERG. C. ORFF **INCIDENCIA DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN LA MÚSICA.** **K. STOCKHAUSEN. J. CAGE.**

1. LA MÚSICA EN EL SIGLO XX.

- 1.1. Contexto histórico-sociológico.
- 1.2. Cambios en el lenguaje musical.

2. PRIMERAS VANGUARDIAS.

- 2.1. Expresionismo/Atonalismo. Arnold Schoenberg.
- 2.2. Futurismo y Dadaísmo.

3. MÚSICA DESPUÉS DE LA I GUERRA MUNDIAL.

- 3.1. Dodecafonismo. Arnold Schoenberg
- 3.2. Neoclasicismo. Igor Stravinsky. Manuel de Falla. Carl Orff.

4. NUEVAS VANGUARDIAS. MÚSICA DESPUÉS DE LA II GUERRA MUNDIAL

- 4.1. Serialismo integral.
- 4.2. Música Concreta, Electrónica y Electroacústica. Karlheinz Stockhausen.
- 4.3. Otras tendencias: Música Aleatoria, Estocástica e Intuitiva. John Cage.
- 4.4. Últimas tendencias: Minimalismo y Nueva Simplicidad.

1- LA MÚSICA EN EL SIGLO XX.

1.1. Contexto histórico-sociológico.

El siglo XX es un período de cambios acelerados en el que conviven distintos estilos musicales. Esta pluralidad de tendencias es fruto del desarrollo de los transportes y de los medios de comunicación, que han hecho del mundo un espacio más pequeño y sus distintas culturas más accesibles.

A lo largo de la Historia de la Música, hemos visto momentos de innovación en los que los compositores creían ser protagonistas de una nueva música moderna que rompía con la anterior. Sin embargo, la revolución no fue nunca tan radical como en esta última etapa, en la que se irá abandonando el uso de la tonalidad y creando un nuevo universo sonoro y un concepto distinto de la obra.

Es difícil establecer el comienzo de la “Música del siglo XX” como fenómeno estético. Europa entró en el siglo XX en plena euforia de optimismo: se extendía la paz, el crecimiento económico y la industrialización.

Pero el desencadenamiento de la I Guerra Mundial en el año 1914, tuvo consecuencias nefastas, y de este modo el período que va entre el año 1900 y 1914 fue uno de los períodos más turbulentos en la historia del Arte.

Surgen toda una serie de “ismos artísticos” a favor de una expresión más personal y emocionalmente implicada del arte. Desde el punto de vista musical, nacen las llamadas “Vanguardias Musicales” que plantean la búsqueda de un lenguaje musical renovado, que se desliga de los instrumentos y formas de componer tradicionales.

La música resultado de progresos tecnológicos abre al compositor todo un nuevo mundo de posibilidades sonoras; no obstante, la experimentación sonora fue un proceso lento y gradual, que necesita por un lado una tecnología adecuada, y por otro, la intencionalidad del compositor.

Las “Vanguardias Históricas” se desarrollan hasta la II Guerra Mundial, y son el precedente de las “Nuevas Vanguardias” desarrolladas después de la II Guerra Mundial.

Desde un punto de vista cronológico, la Música Contemporánea comienza a finales del siglo XIX, con tendencias en cierto modo continuistas como el Impresionismo y el Expresionismo.

A principios del siglo XX surgen las primeras tendencias de la “Vanguardia Histórica”, como el Futurismo y el Dadaísmo, y un poco más tarde el Dodecafonismo, estilos que marcan realmente una ruptura con el lenguaje anterior.

Junto a ellos, en torno a 1920, aparece el Neoclasicismo, que vuelve a la estética clásica reviviendo el cultivo de las formas.

A partir de los años 50 se consolidan las tendencias de la “Nueva Vanguardia” como el Serialismo Integral, la Música Concreta, Electrónica y Electroacústica, que son resultado de la incidencia de los medios tecnológicos sobre la música.

Frente a estas tendencias se desarrollan otras de signo contrario como la Música Aleatoria y la Estocástica, que implican la utilización del azar o las matemáticas en el proceso de composición-interpretación.

1.2. Cambios en el lenguaje musical.

Es imposible etiquetar la “Música del siglo XX” bajo el nombre de una única tendencia musical: no hay una música del siglo XX, sino muchas.

Además en el siglo XX conviven en el mismo plano y por primera vez músicas de procedencias, épocas y estilos musicales heterogéneos, gracias a la difusión de la música debida a los medios de comunicación y de reproducción (televisión, radio, Internet...)

De todas formas, vamos a enumerar de manera general, los cambios que se producen en el lenguaje musical del siglo XX, y que afectan en mayor o menor medida a todas las tendencias musicales que se desarrollan en la Música Culta del siglo XX.

- **RITMO:** se produce un abandono del uso del ritmo regular o tradicional.
Los compositores del siglo XX, tratan de asimilar los ritmos turbulentos de la vida en la ciudad y el pulso de la máquina, se dejan influir por los ritmos sincopados del jazz, por los ritmos libres del Gregoriano y por los ritmos de sus culturas. De la interacción de todos estos elementos surge un nuevo ritmo, que tiene las siguientes características:
 - Ritmo cada vez más flexible, con el uso de ritmos asimétricos.
 - Exploran nuevos metros basados en números impares (5,7,9,11,13 tiempos).
 - Uso de multiritmos en una misma obra (se pasa de un ritmo a otro con rapidez).
 - La barra de compás pierde fuerza como organizador del discurso musical, e incluso algunos compositores prescinden de ella.
 - Se utiliza el polirritmo y el ostinato (ritmos que se reiteran una y otra vez).
 - Se desplaza el acento rítmico del primer tiempo del compás a otro tiempo.

- **MELODÍA:** El siglo XX reconoce la primacía de la melodía.
Los compositores del siglo XX no buscan la belleza formal clásica ni el lirismo romántico, por lo que utilizan los siguientes recursos:
 - Abandonan las melodías regulares y simétricas de 8 o 12 compases.
 - Abandonan la repetición y las cadencias con el objetivo de crear una melodía tensa.
 - La melodía instrumental se desvincula de la vocal: los temas tienen amplios saltos interválicos que son de muy difícil ejecución.
 - La melodía evita tender hacia una nota central o tónica, y evita desenvolverse sobre un fondo armónico familiar.
 - Uso de sonidos no entonados: ruidos, voz hablada, sirenas...

- **ARMONÍA:** Se produce la ampliación de la tonalidad que llega hasta su disolución.
Los compositores del siglo XX abandonan la armonía tradicional, y por tanto la distinción entre consonancia y disonancia; el resultado es una música de gran tensión.
 - Se emancipa la disonancia, es decir, se libera la necesidad de resolver la disonancia en consonancia. Por ello, la cadencia pierde interés y es menos frecuente.
 - La tonalidad no está claramente definida, y el paso de un tono a otro se hace con rapidez prescindiendo de los pasajes de transición.
 - Se usan los doce sonidos de manera libre, de forma que se borran las diferencias entre mayor y menor.
 - Algunos compositores en ese deseo de alejarse de la tonalidad, vuelven a los modos gregorianos, o a escalas exóticas del Lejano Oriente.

- Surge el politonalismo, es decir, el uso simultáneo de varias tonalidades a la vez, produciéndose una mayor tensión debido al choque de tonalidades.
 - Se usan acordes “rascacielos”, es decir acordes formados por combinaciones disonantes de 6,7 notas, que otorgan a la música mayor grado de tensión.
 - Aparecen nuevas formas de construir acordes, como acordes basados en el intervalo de 4ª (organum medieval) , “clusters” o acordes arracimados basados en la 2ª.
- **TEXTURA:** La textura del siglo XX se caracteriza por la independencia de las voces, que genera un fuerte clima de disonancia.
Los compositores del siglo XX recuperan el contrapunto de la época de Bach.
 - **FORMA:** No se puede hablar de la implantación de unas formas específicas, sino que cada compositor investiga y busca y crea sus propias formas.
Las fronteras entre géneros musicales se difuminan.
 - **TIMBRE:** Tratamiento revolucionario del timbre, con el uso no convencional de los instrumentos tradicionales y la incorporación de nuevas fuentes sonoras.
 - Se evita el sonido de grandes bloques orquestales, huyendo de la Orquesta Romántica.
 - El compositor del siglo XX busca que cada instrumento destaque con personalidad propia, o al menos cada familia. Por ello, restablece los sonidos específicos y propios, y los timbres individuales (se recupera el espíritu de la música de cámara).
 - Se multiplican los instrumentos de percusión y sus funciones en la orquesta.
 - El compositor concibe una orquesta específica para cada obra, y ya no existe una orquesta válida para toda la música.
 - Introducción de instrumentos electrónicos en la orquesta, con lo que se hace muy variada colorísticamente.
 - **DINÁMICA:** se extreman y amplían las posibilidades dinámicas.
 - **CARÁCTER:** Según las tendencias, la expresión se exagera y acentúa hasta la distorsión, o al contrario, se elude deliberadamente dando lugar a una música fría y carente de intencionalidad, que busca simplemente el efecto sonoro.

2. PRIMERAS VANGUARDIAS.

2.1 Expresionismo/Atonalismo. Arnold Schoenberg.

El Expresionismo es un movimiento predominantemente alemán que afecta a la pintura, la literatura y la música, y se caracteriza por la expresión del alma del ser humano de forma dura y pesimista.

El tema principal del Expresionismo es el hombre y su vivencia interior llena de conflictos y temores, que muestra una realidad distorsionada marcada por el dolor y la angustia.

El compositor más representativo de esta tendencia es Arnold Schoenberg (1874-1951), el cual consideraba que la finalidad de la música, y del arte en general, debía ser la expresión del hombre y su personalidad: “el arte es el grito de socorro de quienes experimentan en sí mismos el destino de la humanidad”.

Schoenberg adquirió sus conocimientos en teoría de la música y práctica instrumental (tocaba el violín y el violonchelo) de forma preferentemente autodidacta y con algunas clases particulares. Además de músico, era teórico, pintor y pedagogo.

Su obra es de una gran variedad y podemos distinguir cuatro etapas:

1. Época tonal (1898-1908): esta etapa se caracteriza por la composición de obras de estética postromántica (fusión de Wagner y Brahms). Destacan las obras: “Noche transfigurada” y “Gurre-lieder”.
2. Época atonal expresionista (1908-1923): se produce una crisis familiar que desemboca en una etapa de fuerte actividad pictórica, y el comienzo de su etapa expresionista. Destaca la obra “Pierrot Lunaire”.
3. Época dodecafónica (1923-1933): Schoenberg compone las primeras obras seriales o dodecafónicas, y utiliza un lenguaje contrapuntístico. Destaca “Suite para piano”.
4. Años de emigración (1933-1951): se caracteriza por nuevas investigaciones seriales ampliadas a las formas concertísticas. Destacan sus “Conciertos de violín y piano”.

El Expresionismo se caracteriza por ser una música altamente disonante y que plantea problemas para el profano. Las características del Expresionismo son las siguientes:

- ❑ Búsqueda de lo dramático mediante el uso de disonancias que producen una tensión continua, sin momentos de reposo.
- ❑ Utilización de un sistema atonal, en el que los doce sonidos de la escala cromática son igual de importantes, lo que rompe todas las reglas de organización melódica y armónica.
- ❑ Se pierde el concepto de melodía a favor de un canto recitado “Sprechgesang”, que tiene como objetivo la expresión violenta y agresiva del texto.
- ❑ Preferencia por pequeñas formaciones de cámara, donde cada instrumento tiene un papel solista.

La obra expresionista más característica de Schoenberg es “Pierrot Lunaire” op. 21, ciclo de 21 piezas compuestas en el año 1912, sobre poemas de Albert Giraud, y que tienen como protagonista a la Luna. En esta obra, el compositor imagina ser un pierrot que sufre una horrible pesadilla e intenta expresar sus emociones.

Agotado el Expresionismo, Schoenberg llega al Dodecafonismo o Música Serial.

2.2. Futurismo y Dadaísmo.

El Futurismo es un movimiento estético nacido en Italia en 1909, y es la primera manifestación clara de la relación Nueva Música-Tecnología.

Sus principales precursores son Balilla Pratela (1880-1955) y Luigi Russolo (1885-1947), que abogan por la introducción de los ruidos y las máquinas en la música.

Buscan enriquecer el sonido y desvincularse del pasado, declarando la guerra a la tradición y a los timbres limitados de los instrumentos convencionales.

Russolo en su “Manifiesto de los Ruidos” (1913) clasifica los sonidos de la orquesta futurista en seis familias:

- 1- Gruñidos, rugidos, agua que cae.
- 2- Silbidos, siseos y resoplidos.
- 3- Cuchicheos, murmullos y susurros.
- 4- Estridencias, crepitaciones, zumbidos y rompimientos.
- 5- Percusiones sobre metales, maderas, pieles y piedras.
- 6- Voces de animales y hombres: risas, gritos, sollozos y gemidos.

El movimiento futurista, en su sentido más estricto, no duró mucho tiempo. Pero su idea de conectar la música con la realidad utilizando los ruidos de la vida moderna tendrá una gran influencia en muchos compositores contemporáneos, y anticipará las técnicas de la música concreta.

Entre las obras más célebres adscritas al Futurismo destacan “Ionización” de Edgar Varèse (1885-1965) escrita para 37 instrumentos de percusión con trece intérpretes, y “Pacific 231” de Arthur Honegger.

El Dadaísmo es un movimiento deliberadamente antiestético que se desarrolló principalmente en Alemania, Francia y Estados Unidos entre los años 1916 y 1920.

Es la primera y extrema reacción artística que la I Guerra Mundial trajo consigo; el propio término “dadá” es una denominación carente de sentido, ejemplo del inconformismo que define a sus seguidores.

El Dadaísmo exalta el absurdo y la destrucción de los valores establecidos negando la historia y todas las formas de arte. No es un movimiento creador organizado, sino un sentimiento radical que busca el escándalo del público.

Plantea que el único arte viable es el “Anti-Arte”, por lo que más que un estilo artístico es un pensamiento negativo hacia las artes.

Musicalmente, el Dadaísmo es una designación ambigua relacionada con el Futurismo, cuya importancia radica no tanto en la concreción de determinados compositores y obras, sino en la anticipación de las vanguardias posteriores.

“Erratum musical” de Marcel Duchamp es una obra dadaísta.

3. MÚSICA DESPUÉS DE LA I GUERRA MUNDIAL.

3.1. Dodecafonismo o Serialismo. Arnold Schoenberg.

El Dodecafonismo es una técnica de composición basada en los doce sonidos de la escala cromática.

Este método fue creado por Arnold Schoenberg en el año 1923 con la intención de establecer un nuevo sistema organizado que transformara el mundo de la composición, tras el agotamiento del Expresionismo atonal.

El Dodecafonismo es “un método de componer con doce sonidos sólo relacionados entre sí”. Todas las notas de la escala cromática tienen la misma importancia, y por tanto se pierde la idea de atracción tonal.

La base del sistema dodecafónico es la “serie fundamental”, que es una disposición arbitraria de los doce sonidos de la escala cromática; la serie es una configuración única de los doce sonidos y constituye la sonoridad general de la obra.

Las series de doce sonidos se pueden presentar en el plano armónico o melódico, en cualquier registro y ritmo.

La “serie” puede aparecer de las siguientes formas:

- Forma fundamental.
- Forma retrógrada (hacia atrás).
- Forma invertida (en espejo).
- Forma retrógrada invertida.

Esta tendencia presenta el concepto de “variación perpetua”, es decir, máxima diversidad con mínimo material.

Las obras más características de la etapa dodecafónica de Schoenberg son “Suites para piano Op. 23”, “Cuarteto de cuerda nº 3”, “Variaciones para orquesta”...

El Dodecafonismo o Serialismo de Schoenberg será continuado por sus discípulos de la llamada Escuela de Viena, Alban Berg (1885-1935) y Anton Webern (1883-1945), y cultivado en algún momento por la mayoría de los compositores contemporáneos.

3.2. Neoclasicismo. Igor Stravinsky. Manuel de Falla. Carl Orff.

El Neoclasicismo es un movimiento musical que tiene lugar entre los años 1920 y 1960, y surge como reacción a todos los movimientos musicales descritos anteriormente.

Se basa en la tonalidad y supone una vuelta a las formas y los géneros del pasado, buscando la sencillez, la claridad, la objetividad y el orden.

La música resultado de los anteriores lenguajes musicales vanguardistas era altamente disonante, lo que había provocado un rechazo del público que no la entendía. Por este motivo, el Neoclasicismo pretende crear una música sencilla y que sea entendida por un público más numeroso.

Las características musicales del Neoclasicismo son las siguientes:

- ❑ No busca la ruptura con el lenguaje musical anterior.
- ❑ Busca crear una música agradable, bien sonante y aceptada por el espectador.
- ❑ Supone una vuelta a la música del Barroco, Clasicismo, y sus formas: concierto, sinfonía, suite...
- ❑ Pretende depurar la música de significados extramusicales.
- ❑ Hay una recuperación de la melodía, que se convierte en el elemento más importante.
- ❑ Armonía básicamente diatónica y se huye del excesivo cromatismo (pandiatonismo).
- ❑ Textura lineal transparente, y preferencia por la melodía acompañada.
- ❑ Riqueza colorística en la orquestación, pero no se usan grandes orquestas.
- ❑ Influencia del jazz, el music-hall y las músicas de cabaré y de circo.

El compositor más representativo de esta tendencia musical fue Igor Stravinsky, compositor ruso cuya obra es difícilmente clasificable, por la variedad de estilos que presenta.

Toca en su obra los aspectos más variados:

- El estudio del ritmo en “La Consagración de la Primavera”.
- El estudio de lo popular en “Petrouchka”.
- La inspiración en la música antigua en “Pulchinella” (obra neoclásica).
- La inspiración en el jazz en “Ragtime Music”.
- Lo religioso en “La Sinfonía de los Salmos”.

Investiga en todos los aspectos de la música y la hace evolucionar en el ritmo, la instrumentación y el sonido, y marca el inicio de una sonoridad que influirá en la mayor parte de los compositores del siglo XX.

La producción total de Stravinsky constituye una unidad en constante avance, y podemos distinguir varias etapas en su obra:

1. Etapa rusa (1909-1918): Stravinsky surge del Nacionalismo ruso y continúa la línea de Rimsky-Korsakov. Sus obras más representativas son los ballets “El pájaro de fuego”, “Petrouchka” y “La consagración de la Primavera”, obras que son muy novedosas y que apuntan a la 2ª etapa.
2. Etapa Neoclásica (1919-1951): se adhiere a los principios del Neoclasicismo musical, y vuelve su mirada hacia las formas tradicionales. Sus obras más características son “Pulchinella”, “Edipo Rey”, “La Sinfonía de los Salmos” y “Orfeo”.

Las características de sus obras neoclásicas son:

- belleza externa,
- recuperación de la melodía,
- vuelta a las formas barrocas y clásicas,
- textura lineal transparente...

A partir de 1936 dio un nuevo impulso al estudio de los timbres y del jazz.

3. Etapa Serial (1953-1971): Stravinsky adopta un Serialismo bastante liberal, y no rompió totalmente con el Neoclasicismo (uso de la tonalidad). Destacan sus obras “Agon”, “Movimientos”...

El Neoclasicismo se desarrolla en diversos países:

- El “Grupo de los Seis” en Francia, que abogan por crear una música terrenal, con el uso de la música del circo, del music-hall y del jazz.
Los representantes son: Milhaud, Auric, Honegger, Tailleferre, Poulenc y Durey, todos ellos seguidores de Satie.
- La “Música utilitaria” en Alemania, llamada así por construir un lenguaje que entienda el pueblo y que sea utilizable.
Los principales representantes son: Paul Hindemith y Carl Orff, célebre por su cantata profana “Carmina Burana” (25 poemas de la 1ª mitad del siglo XIII que Orff musicaliza). Orff propone la recuperación del espíritu renacentista y medieval (incluso más atrás en el tiempo), basada en la importancia esencial del ritmo como principio generador de la obra.
- En Rusia destacan los compositores Serguei Prokofiev y Shostakovich.
- En España destaca Manuel de Falla, y los compositores de la Generación del 27 como Ernesto y Rodolfo Hallfer, Mompou, Gerhard y Joaquín Rodrigo.

5. NUEVAS VANGUARDIAS. MÚSICA DESPUÉS DE LA II GUERRA MUNDIAL

Al finalizar la II Guerra Mundial y tras un período de escasas producciones, surgen con enorme vitalidad nuevas corrientes de Vanguardia, fruto de una sociedad dinámica que vive notables cambios políticos y sociales, y sorprendentes progresos científicos y técnicos.

En este ambiente, los compositores buscan una revolución en el lenguaje mostrando un gran interés por la novedad, por la ampliación del concepto de música y por la utilización en sus obras de los avances tecnológicos del momento.

Al mismo tiempo, el desarrollo de los medios de comunicación facilitará una amplia difusión de todas las innovaciones, que evolucionarán en un ir y venir de mutuas influencias dificultando la unidad de estilos, pero enriqueciendo, sin duda, el panorama musical.

5.1. Serialismo integral.

El Serialismo Integral consiste en la aplicación del concepto de “serie”, introducido por el Dodecafonismo, a todos los parámetros integrantes del sonido y no sólo a la altura de las notas como propugnaba el Dodecafonismo.

El resultado es una música absolutamente organizada y racional, y por ello calificada con frecuencia de “fría”, en la que las alturas, duraciones, timbres e intensidades están perfectamente ordenados, normalmente en series de doce grados cada una.

El compositor más destacado en esta nueva técnica de composición fue el francés Oliver Messiaen (1908-1992), el cual retomó las enseñanzas de Schoenberg y especialmente de su alumno de la Escuela de Viena Anton Webern, y las puso en práctica en su obra para piano “Modos de valor y de intensidad”, con la que inició esta técnica.

Sus enseñanzas musicales en el Conservatorio de París fueron continuadas por los compositores Pierre Boulez, Stockhausen, Luigi Nono y Dallapiccola.

Con el Serialismo Integral puede producirse una música enormemente sugestiva y nueva; pero acabó siendo una técnica de composición bastante rígida, por su alto grado de elaboración previa. Por eso fue utilizada de forma cada vez más libre y se continuó por diversos caminos.

5.2. Música Concreta, Electrónica y Electroacústica. Karlheinz Stockhausen.

Tras la 2ª Guerra Mundial se desarrolla la “Nueva Vanguardia musical” (1945), que supone la aplicación de las nuevas tecnologías al mundo de la creación musical. Surge, por tanto, una música resultado de progresos tecnológicos que abre al compositor un nuevo mundo de posibilidades sonoras: es música de laboratorio.

- La Música Concreta es la producida partiendo de sonidos reales existentes en el mundo, y el compositor los graba en una cinta magnetofónica para posteriormente manipularlos electrónicamente en un laboratorio. En la Música Concreta el papel del intérprete es sustituido por la cinta magnetofónica, en la que el compositor presenta su trabajo de forma definitiva y objetiva.
Los principales representantes son P. Schaeffer, que expone sus teorías en el “Tratado de los objetos musicales”, y autor de “Sinfonía para un hombre solo”, y su discípulo P. Henry, autor de la obra “Variaciones para una puerta y un suspiro”.
- La Música Electrónica es música producida completamente en “laboratorio electrónico”, y no utiliza sonidos de instrumentos u otro objeto; se utilizan sonidos producidos electrónicamente, mediante sintetizadores o aparatos electrónicos, y estos sonidos sufren el mismo tipo de manipulaciones que los de la Música Concreta. El principal representante es el compositor alemán K. Stockhausen, el cual pretende tener un pleno dominio del material sonoro; dirige el “Estudio de Música Electrónica de Colonia” desde 1953.
- La Música Concreta y la Música Electrónica se mezclan dando lugar a la Música Electroacústica, que se convertirá en uno de los procedimientos más empleado por casi todos los compositores del siglo XX.
Esta síntesis fue realizada por Stockhausen en su obra “Canto de los adolescentes” en el año 1956; es una pieza electrónica a la que se añade la manipulación de la voz humana.

Como consecuencia de este tipo de música, se produce una fusión entre composición e interpretación, dado que no se necesita intérprete, ya que los conciertos consistían en una audición de la cinta magnetofónica (la partitura fue desplazada por la cinta magnetofónica).

Las posibilidades de creación musical aumentan, y muchos compositores utilizaron la técnica electroacústica, como por ejemplo Luciano Berio en su obra “Mutaciones” y Bruno Maderna en “Nocturno”.

Los estudios electrónicos que permitían trabajar con esta música se extendieron por todo el mundo en universidades y radios.

Como ya hemos dicho, la música Electroacústica planteaba sus propios problemas, al suprimir al intérprete. Una alternativa fue la posibilidad de combinar un instrumento con una cinta electrónica, lo que permitía ya un concierto en vivo.

La 1ª obra donde se hizo esto fue “Musica in due dimensioni” para flauta y cinta de Bruno Maderna, sistema que ha tenido posteriormente mucho éxito. Además, la música puede asumir un carácter espacial, ya que varios altavoces proyectan la música en todas direcciones, de manera que el auditorio es asaltado desde todas partes y desde diversas fuentes de sonido.

5.3. Otras tendencias: Música Aleatoria, Estocástica e Intuitiva. John Cage.

La Música Aleatoria es una corriente opuesta a la rigidez del Serialismo Integral , y consiste en una música que utiliza el azar en su proceso de composición y/o interpretación.

El compositor no escribe una obra acabada y cerrada, sino que confía en la creación e independencia del músico para hacer de cada audición una obra única e irrepetible.

El intérprete posee un margen de libertad fijado por el compositor que consiste en:

- ❑ Dejar que los músicos toquen las notas libremente dentro de un ámbito determinado.
- ❑ Interpretar con duraciones libres unas notas concretas.
- ❑ Repetir a voluntad un determinado motivo melódico.
- ❑ Ordenar libremente diversos fragmentos musicales dados.
- ❑ Improvisar sobre un material dado (alturas, duraciones, motivos...).

Otras posibilidades que tiene el compositor de usar el azar en las obras musicales son:

- ❑ Sugerir ideas mediante dibujos.
- ❑ Componer piezas silenciosas de modo que los sonidos los hace el público.
- ❑ Utilizar aparatos de radio encendidos como fuentes de sonido.
- ❑ Escribir fragmentos de música en tarjetas que luego se barajan.

Para lograr esta libertad interpretativa, la Música Aleatoria emplea grafías muy libres y sugerentes, o textos en los que se invita a la creación: “toca una nota con la seguridad que tienes todo el tiempo y el espacio que quieras”.

Por ello, el resultado sonoro de una obra aleatoria es diferente en cada interpretación.

El principal precursor de este tipo de música fue el norteamericano John Cage (1912-1992), que defendió una forma de hacer música no sólo improvisada, sino con la participación de la indeterminación y del azar.

Las obras de Cage se basan en dos principios básicos:

- La música es una “organización de sonidos”.
- Abandono de los sistemas tradicionales de escritura y composición musical, inadecuados para trabajar con los nuevos materiales que utiliza.

En su música busca nuevos materiales sonoros, usando objetos no convencionales como el “piano preparado”, que consiste en transformar su sonido introduciendo entre las cuerdas diversos objetos de papel, madera, goma, metal, etc, que no sólo modifican el timbre del instrumento sino que componen un resultado sonoro completamente imprevisible.

La elección de estos materiales es arbitraria, ya que cualquier objeto puede ser utilizado con fines musicales.

También desarrolló el método de notación adecuado a estos materiales atípicos.

Una de las obras más representativas de este compositor es la titulada 4'33'', escrita en 1952, y en la que los intérpretes permanecen sentados y en silencio durante 4 minutos y 33 segundos, de manera que son los ruidos de la sala y del exterior los que construyen la pieza.

La música de Cage se caracteriza porque rechaza el desarrollo de ideas o temas, el suscitemiento de la emoción y la construcción de formas arquitectónicas.

La influencia de Cage desde 1950 ha sido impresionante. Además ha sido muy apreciado en otras áreas artísticas como la danza y el teatro musical en sus vertientes más innovadoras, ya que Cage da lugar a un nuevo concepto de obra musical en el que no existe la composición como tal sino únicamente su interpretación, que es única e irrepetible.

La Música Estocástica es un movimiento de reacción al Serialismo Integral y que deriva de la Música Aleatoria. Esta corriente musical consiste en utilizar las matemáticas en el proceso de composición, en especial el cálculo de probabilidades. El resultado es una música que se basa en leyes estadísticas y que se somete a combinaciones aleatorias.

El principal representante de esta tendencia es el arquitecto y músico griego I. Xenakis, el cual hace uso del ordenador en el proceso de composición.

La Música Intuitiva es otra derivación de la Música Aleatoria, y en ella la partitura no es más que una ilustración o texto, a partir del cual el intérprete debe improvisar siguiendo las indicaciones del compositor.

Los compositores más representativos son Stockhausen y Cage, los cuales utilizan un método de notación consistente en la falta de indicaciones para la interpretación, con citas como “para cualquier número de ejecutantes, cualesquiera sonidos o combinaciones de sonidos, producidos por cualquier medio, con o sin otras actividades”.

5.4. Últimas tendencias: Minimalismo y Nueva Simplicidad.

El Minimalismo es una corriente que abarca tanto a la música como a las demás artes plásticas, y aparece en Estados Unidos a mediados de los años 60.

Consiste en crear obras a través de un número muy reducido de elementos, y el proceso creativo suele ser la repetición constante de los mismos elementos musicales, en los que se van introduciendo pequeños elementos de cambio.

El resultado es una música muy repetitiva.

Los compositores más representativos de esta tendencia musical son Philip Glass y Michael Nyman (autor de la banda sonora de “El piano”).

La Nueva Simplicidad es otro movimiento de reacción contra el Vanguardismo y su complejidad. Supone volver a la música del pasado y retomar sus características musicales: uso de la tonalidad clásica, uso de las formas musicales clásicas y románticas y vuelta al lenguaje musical romántico.