

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

FACULTAD DE ARTES

INSTITUTO DE MÚSICA

El Siglo XX:

La Coexistencia de Múltiples Estilos y Procedimientos Musicales

Curso: La Interpretación Musical: Proceso y Resultado

Profesor: Jaime Donoso

Nombre Autor: Matías Patricio Duhalde Venegas

Unidad Académica: Escuela de Ingeniería

Carrera: Ingeniería Civil, major Computación y Sistemas de Información (4to año)

Año de Ingreso: 2018

Fecha de Entrega: 9 de noviembre de 2021

Introducción

Al estudiar la historia y evolución de la música docta, desde finales del siglo XVI hasta finales del XIX, es posible generalizar e identificar un cambio más o menos homogéneo y lineal, comenzando desde el barroco, pasando por el periodo clásico, y llegando finalmente hasta el romanticismo, basando el argumento principalmente en la predominancia absoluta del sistema tonal en la composición. Sin embargo, al llegar al siglo XX, ocurre una crisis de este sistema, lo cual desencadena una serie de cambios y transformaciones en la escena musical docta, crisis que abre puertas a una gran cantidad de nuevos estilos y procedimientos musicales simultáneamente, a niveles nunca antes concebidos en la historia de la música.

Desarrollo

Durante la época tardía del romanticismo (segunda mitad del siglo XIX), los compositores comienzan a anunciar una transición desde el sistema tonal, el cual dominaba la música docta occidental de los periodos anteriores. Se empiezan a explorar otras dimensiones, pasando desde un foco en las alturas y el uso de consonancias, a privilegiar el timbre, color musical, ritmo, y textura. Uno de los ejemplos principales en donde se comienza a dar este fenómeno es la ópera *Tristan und Isolde* (1865) de Richard Wagner, que presenta innovadoras técnicas armónicas y un gran rango de color orquestral en su interpretación (Donoso, 2021).

La migración desde sistema tonal se empieza a consolidar ya más cercanos al siglo XX, de la mano de Claude Debussy, quien, influenciado por Wagner, en 1894 presenta el *Preludio a la Siesta de un Fauno*, composición con características impresionistas, que da énfasis a la sonoridad de los instrumentos, empleando una fusión de timbres variados y el uso de técnicas como acordes paralelos, alejándose así de los esquemas conocidos del sistema tonal (Donoso, 2021).

Ya entrando en el siglo XX, el compositor Arnold Schoenberg se convierte en un actor principal en el paso al atonalismo, con obras como su ciclo *Pierrot Lunaire* (1912) y su Cuarteto Segundo (1909), en las cuales se emancipa del predominio de la consonancia, elemento característico de la tonalidad, elevando la importancia de las disonancias hasta un mismo nivel, intentando encontrar una organización musical que balancee satisfactoriamente estos dos extremos. Para hacerlo, se vale de recursos innovadores, como el contrapunto, reiteración de motivos desarrollados, y estructuras interválicas recurrentes. En la búsqueda de esta organización musical, ya en la década de 1920, logra concebir el sistema del serialismo dodecafónico, que sería también desarrollado por sus pupilos Alan Berg y Anton Webern (quienes, junto con Schoenberg, conforman la Segunda Escuela de Viena), y tendría un gran impacto en cómo se desarrollaría la música en el resto del siglo (Guerra Rojas, S/F).

Otro de los puntos de inflexión, y uno de los más importantes que se dieron a principios del siglo XX, fue el provocado por la obra *La Consagración de la Primavera* (1913), de Igor Stravinsky. En su obra, Stravinsky intenta desligarse del pensamiento romántico, el cual relaciona de manera cercana e intrínseca sentimientos, emociones, y significados a las composiciones. Stravinsky intenta mover el foco al “objeto sonoro” en sí, dando lugar a una visión más auténtica y objetiva del producto musical. La Consagración no posee una estructura concreta, no existen temas bien diferenciados, y la única forma con la cual se mantiene la coherencia, es a través de los desencadenamientos rítmico-tímbricos, que si bien se perciben de manera caótica, están regulados por un cálculo entre acentos y duraciones. La predominancia del ritmo en la obra termina por entregarle una unidad sonora, valiéndose de recursos como la polirritmia y el cambio de métricas. Sin embargo, el estreno de *La Consagración de la Primavera*, que fue acompañado de un ballet coreografiado por el ruso Vaslav Nijinsky, causó gran rechazo y conmoción en el público, provocando conflictos que llegaron hasta lo violento (Llade, 2012).

Dado este contexto desarrollado a principios del siglo XX, se produjo la ruptura del tradicional sistema tonal de la época. Se rompió con la **armonía funcional**, luego de la introducción del concepto de armonía colorística (en la cual el propósito de los acordes está dado directamente por su sonoridad, no las leyes tonales) por parte de Claude Debussy. Se rompió con la **consonancia**, pasando así a la atonalidad, transición iniciada por Schoenberg y que se consolida con su desarrollo de la dodecafonía. Se rompió con el **temperamento igual**, sistema de afinación que divide una octava en intervalos iguales, explorando procedimientos como la microtonalidad (usar intervalos más pequeños que un semitono), y revisitando sistemas anteriores como el temperamento justo (usar proporciones enteras para dividir los intervalos). Se rompió con la **altura definida**, a partir de las influencias del movimiento futurista, agregando a la música nuevos instrumentos para emitir ruido y distintos timbres no tradicionales. Finalmente, se rompió con el **predominio de la altura**, siendo esta desplazada por otros parámetros como el ritmo, el timbre, o la textura, tal como hizo Stravinsky con su Consagración (Guerra Rojas, S/F).

Además de lo anterior, también se produjo una ruptura en el concepto de “obra musical” conocido previo a la crisis del sistema tonal. Se presentan nuevas propuestas para organizar la nueva atonalidad: el serialismo dodecafónico, el serialismo integral, la música aleatoria, el minimalismo, entre otros. También se cambia el concepto de originalidad concebido previamente, se toma como recurso la “intertextualidad” proveniente del contexto literario de la época, permitiendo la revalorización de propuestas musicales anteriores para nuevos desarrollos, en lugar de la originalidad obligatoria y absoluta. Se rompe también la autonomía de la música con su contexto, abriendo la posibilidad de ligar composiciones con sucesos históricos y contemporáneos específicos (Guerra Rojas, S/F).

Es importante mencionar también que este proceso de cambio dentro del contexto de la música docta no tuvo como foco la eventual aceptación del auditor, lo que ha derivado en una grieta entre la composición docta y el auditor medio contemporáneo, siendo reconocida por este último como música docta histórica, en lugar de actual. Esta brecha se ve exacerbada también por la masificación de los medios de comunicación audiovisuales y públicos, que inclinan a los auditores a géneros más populares. A pesar de esto hay ejemplos dentro de la música docta que son ampliamente aceptados por el auditor medio, principalmente debido a su exposición a las bandas sonoras de films populares (Donoso, 2021).

Relacionado a lo anterior, esta “inundación” musical que ha visto la sociedad, ha traído consigo fusiones innumerables entre estilos y formas, difuminando la barrera entre géneros y haciendo más difícil el encasillamiento, incluso para conceptos que históricamente se han considerado radicalmente distintos, como la música occidental y oriental, y la docta y popular. Asimismo, la música occidental ha adoptado un carácter universal, formando parte de la cotidianidad de oriente. Similarmente, la música más regional y localizada ha logrado expandirse y darse a conocer al resto del mundo, pero al mismo tiempo, exponiéndose a dañar su propia identidad única (Donoso, 2021).

Conclusión

La coexistencia de dimensiones musicales que se ha dado en los siglos XX y XXI corresponde a un fenómeno nunca antes visto en la historia de la música. Ya no podemos hablar de una cronología lineal y directa de la evolución de las posibilidades musicales de occidente, debido a la gran cantidad de manifestaciones que han nacido en el último tiempo. Esto se suma también a las nuevas alternativas de consumir música que han surgido en el último siglo, no sólo atribuídas al quiebre de los esquemas históricos heredados del renacimiento, sino también gracias a los múltiples avances tecnológicos que han permitido acercar la música a sus auditores, eliminando las limitaciones de nuestros antepasados, y al mismo tiempo desligándose de la tradición. Es por esto que también resulta muy difícil establecer cualquier tipo de predicción sobre el rumbo que podrían tomar a futuro los estilos que existen en la actualidad, y los posibles contextos de coexistencia que se podrían dar en los siglos por venir. Solo el tiempo será capaz de escribir los siguientes capítulos en la historia de la evolución de la música.

Bibliografía

1. Donoso, J. (2021, Marzo 26). *Clase #8: La interpretación musical: Proceso y Resultado*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=1VWIvTxJSYA>
2. Donoso, J. (2020). *Introducción a la Música en 20 Lecturas*. Ediciones Universidad Católica de Chile.
3. Guerra Rojas, C. (s/f). *Ruptura en la Música del Siglo XX*.
4. Ross, A. (2007). *El Ruido Eterno*.
5. Llade, M. (2012). *La consagración de la primavera de Igor Stravinski.* Melómano Digital. Recuperado de: <https://www.melomanodigital.com/la-consagracion-de-la-primavera-de-igor-stravinski/>