

ORIGEN

LIRA SUMERÍA

MURAL EGIPCIO

LA MÚSICA DEL SIGLO X AL XV

RELIEVE RENACENTISTA

BEETHOVEN

(BACH, CHOPIN Y TCHAIKOVSKI)

ÓPERA

MÚSICA MODERNA (POPULAR)

ORIGEN:

La música es una bella arte encargada de producir agradables sonidos, con la ayuda de la voz y de instrumentos especiales. Es la más popular de las artes, pues a la mayoría de la gente le gusta bailar, cantar o escuchar música. En muy pocas casas hay libros, cuadro: y esculturas, pero en todos los hogares se cuenta por lo menos con una radio o una reproductora de discos y casetes. La música es también un elemento importante, y en ocasiones indispensable, para la creación de obras de teatro y filmar películas, que son otras dos bellas artes.

Esta es la más antigua de las bellas artes, pero, con toda seguridad, no fue bella en sus orígenes, pues requirió de un largo proceso de maduración y refinamiento. El hombre prehistórico la descubrió antes de crearla, al escuchar el canto de los pájaros, los chillidos y rugidos de los animales, el silbido del viento y el rumor del agua al correr por los ríos, al caer en cascada o en forma de lluvia y al estrellarse contra las rocas de las costas. Estos sonidos le agradaron tanto que trató de imitarlos, y para ello empleó su voz, por lo que ésta fue el primer instrumento musical que existió. Después, aprendió a producir sonidos con las palmas de las manos, más tarde, empezó a utilizar, con el mismo fin, objetos como piedras, palos y cuernos de animales, y, finalmente, decidió fabricar instrumentos especiales para crear música. Los primeros que elaboró fueron tambores y flautas.

Esta bella arte fue la madre de la danza, porque, al escuchar música, el hombre sintió el deseo de seguirla con movimientos corporales. En un principio, la música no se empleó como diversión, sino que desempeñó un papel muy solemne al servir como acompañamiento de danzas y ritos sagrados, en los que el hombre primitivo invocaba a sus dioses y les pedía su protección, o trataba de curar a los enfermos danzando y cantando a su alrededor, para ahuyentar a los espíritus maléficos, que consideraba autores de las enfermedades.

La música está compuesta de **ritmo**, que es la proporción simétrica de los tiempos musicales, de **melodía**, que es una serie de sonidos que se suceden unos a otros, y de **armonía**, que es la combinación de varios sonidos que se producen simultáneamente y que acompañan a la melodía, para hacerla más rica y variada.

El hombre primitivo no conocía la armonía, y su música se componía exclusivamente de ritmo y melodía. En el Oriente aún se toca este tipo de música que, por ser de un solo sonido, se denomina **monódica** u **homófona**. Hacia el año **2500 a.C.**, los egipcios utilizaban instrumentos musicales muy complejos como sistrós, trompetas, flautas, arpas, laúdes, cítaras, liras, campanillas y címbalos (ver ilustración).

Por la misma época, los sumerios producían música con instrumentos similares a los egipcios y algunos de ellos eran verdaderas obras de arte, como la lira que aparece en la ilustración.

La música alcanzó un alto grado de desarrollo en la antigua Grecia, gracias al famoso matemático **Pitágoras**, que descubrió, hacia el siglo VI a.C., que las principales **consonancias**, a saber, la **octava**, la **cuarta** y la **quinta**,

que son las distancias que hay entre una nota y otra, corresponden a las divisiones exactas de la cuerda tendida de un arco. En Atenas, la música era esencialmente vocal, y fue la única actividad humana, a excepción de las labores domésticas, en la que se les permitió participar a las mujeres, porque no podían desaprovechar sus bellas y agudas voces, capaces de alcanzar tonos muy distintos a los que alcanzan los hombres. Las jóvenes griegas cantaban a coro en las ceremonias cívicas y religiosas, en las procesiones, en los Juegos Olímpicos y en las representaciones teatrales. Los griegos escribían la música con las letras de su alfabeto, y sus principales instrumentos musicales eran el crótalo, el sistro, la lira, la cítara, la siringa, compuesta por una serie de cañas unidas, y el aulos, que es el antepasado del oboe o del clarinete.

Los antiguos pobladores de América también cantaban y bailaban para celebrar sus victorias militares y sus ceremonias religiosas. Interpretaban su música con instrumentos como caracoles, conchas de tortuga, cuernos de venado, trompetas hechas de palos huecos, silbatos y flautas que hacían con cañas y huesos de venado, y tambores cubiertos con piel de venado.

LA MÚSICA DEL SIGLO X AL SIGLO XV:

A fines del siglo X, **Guido de Arezzo** creó un sistema de notación musical tan eficaz, que se utiliza hasta la fecha, y está compuesto por siete notas musicales llamadas **ut, re, mi, fa, sol, la, si**, respectivamente. Estos nombres los tomó de las sílabas iniciales de los versos de un himno a San Juan Bautista. En el siglo XVII, la primera nota fue rebautizada como **do**.

En el mismo siglo X, surgió la **polifonía** o **polimelodía**, consistente en un conjunto de sonidos que, emitidos simultáneamente, forman un todo armónico. Se inventaron varias clases de polifonías, de entre las que destacan el **organum**, improvisación a dos voces, una alta y una baja; el **rondó**, que consta de cuatro o más voces; el **discanto** (del francés *déchant*), en el que la voz principal ya no domina y toma, debido a su rigidez, el nombre de **tenor**; y el **falso bordón**, en el que las voces principales son acompañadas por una tercera grave o baja, y que es la que bautiza a este tipo de polifonía, ya que bordón significa **bajo**, y así se denomina a las cuerdas más gruesas de los instrumentos, que producen los sonidos bajos.

Pérotin el Grande, organista de Nôtre-Dame, la famosa catedral de París, es considerado el **Padre de la música polifónica**, porque fue el primero en escribir para tres o cuatro voces, y a su época musical se le denomina **Ars Antiqua**.

En el siglo XIV, **Philippe de Vitry** creó un nuevo estilo de polifonía, llamado **Ars Nova**, en el que destacaron músicos como: **Machault, Jacques de Liege, Jean de Murs, Dunstable, Guillaume Dufay, Josquin des Prés, Juan**

de Ockeghem y Jacob Obrecht, creadores de los géneros característicos de la época, tales como: el **motete**, breve composición que solía cantarse en las iglesias; la **balada**, caracterizada por su gran expresividad; el **madrigal**, cuya letra era generalmente muy tierna y galante, y el **bel canto**, que en italiano significa **canto bello**, compuesto de dos o tres estrofas de tres versos cada una.

Los instrumentos más empleados durante estos cinco siglos fueron el arpa, el salterio, el laúd, la bandola, la guitarra, la vihuela, la viola, la giga, el rabel, la lira, la rota, el monocordio, el clavicordio, el cuerno, la corneta, la trompa, la trompeta, la flauta, el címbalo, las castañuelas, las campanas, el tambor y los timbales.

LA MÚSICA DEL RENACIMIENTO:

El Renacimiento fue un movimiento artístico y literario, que se desarrolló durante los siglos XV y XVI, en el que se intentó hacer **renacer** al arte de los antiguos griegos y romanos. Pero los músicos de estos tiempos no sintieron inclinación alguna por la música antigua y prefirieron crear nuevos géneros de polifonía, como la **frottola**, el **stromboto**, la **canzonetta**, la **villanella** y el **balleti**, todas ellas composiciones para varias voces. También inventaron un tipo distinto de **madrigal** y los **villancicos**, que son composiciones poéticas con estribillo, muy populares hasta nuestros días, que tratan asuntos religiosos y suelen cantarse en las fiestas navideñas.

La música a **cappella**, que es el canto sin acompañamiento instrumental, alcanzó tal perfección, que los coros casi no requerían del apoyo de los instrumentos.

En la misma época, el laúd, la espineta, el clavecino, el órgano, el violín y la guitarra adquirieron mucha importancia.

Los músicos más destacados de este prolífico período musical fueron: el flamenco **Orlando de Lassus**, los italianos **Giovanni Pierluigi da Palestrina** y **Andrés Gabrieli**; los españoles **Tomás Luis de Victoria** y **Cristóbal de Morales**, que fue uno de los más célebres polifonistas, y los ingleses **William Byrd** y **John Bull**.

LA ÓPERA:

Es ésta una especie de teatro cantado, por lo que también recibe el nombre de **música representativa**. La ciudad italiana de **Florenia** la vió nacer a fines del **siglo XVI**. El italiano **Claudio Monteverdi** escribió las primeras grandes óperas, **Orfeo** y **Ariana**. Otros importantes y famosos creadores de ópera fueron el italiano **Pedro Francisco Cavalli**, el francés **Juan Bautista Lully** y el inglés **Henry Purcell**.

EL BARROCO MUSICAL:

Fue éste un movimiento artístico y literario, producido en los siglos XVII y XVIII, que se opuso al Renacimiento, y se caracterizó por la profusión de adornos. Los más célebres músicos barrocos fueron: el alemán **Jorge Federico Haendel**, autor de gran número de óperas y oratorios, como **Israel en Egipto**, **Judas Macabeo** y **El Mesías**; el italiano **Alejandro Scarlatti**, que escribió óperas, cantatas y oratorios de gran calidad; el alemán **Jorge Felipe Telemann**, el austriaco **Francisco José Haydn**, autor de los oratorios **La Creación** y **Las Estaciones**.

El máximo exponente de este tipo de música fue el alemán **Johann Sebastian Bach**, autor de gran número de hermosísimas obras. Fue por excelencia un virtuoso del órgano y del clavecino. Sus hijos **Wilhelm Friedmann**, **Karl Philipp Emmanuel**, **Johann Christoph Friedrich** y **Johann Christian** heredaron su talento y también fueron estupendos músicos y compositores.

A mediados del **siglo XVIII**, nació otro gran genio musical, el austriaco **Wolfgang Amadeus Mozart**, que compuso muchas obras de excelente calidad, como **El rapto del serrallo**, **La flauta mágica**, **Las bodas de Figaro**, **Don Juan** y su famoso **Réquiem**.

EL ROMANTICISMO MUSICAL:

A principios del **siglo XIX**, el barroco fue sustituido por este nuevo estilo, de cuyo nombre derivó la palabra **romántico**, porque los artistas se liberaron de prejuicios y de rígidos patrones morales y se atrevieron a expresar sus más profundos sentimientos y emociones. Los máximos representantes del romanticismo musical fueron: el alemán **Ludwig van Beethoven**, que aún después de haberse quedado totalmente sordo, siguió escribiendo bellísima música en todos los géneros; el también alemán **Félix Mendelssohn**, autor de **Sueño de una noche de verano** y **La gruta de Fingal**; el austriaco **Franz Schubert**, que compuso más de seiscientos piezas en el género de **lied**, que son canciones románticas alemanas; el polaco **Federico Chopin**, autor de **Dos conciertos para piano** y **Variaciones**; el húngaro **Franz Listz**, cuyas obras más conocidas son **Fausto** y **Rapsodias Húngaras**; otro alemán llamado **Robert Schumann**, autor de **Amor de poeta**, **Carnaval** y **Escenas infantiles**, el francés **Héctor Berlioz**, que escribió **La condenación de Fausto** y **Sinfonía fantástica**; el ruso **Piotr Ilich Tchaikovski**, autor de los populares ballets **Cascanueces**, **El lago de los cisnes** y **La bella durmiente**, y el alemán **Richard Wagner**, que también destacó como dramaturgo, y escribió las famosas óperas **El buque fantasma**, **Tannhauser** y **Tristán e Isolda**.

MÚSICA MODERNA CLÁSICA Y POPULAR:

Se le llama clásica a toda obra notable y digna de imitación. Constituye un error calificar de clásica sólo a la

música que interpreta una orquesta, bajo la batuta de un gran director, pues existen muchos otros géneros musicales que no requieren de la intervención de tantos músicos y, sin embargo, son clásicos. Se denomina música popular a aquella escrita por y para el pueblo, como el rock, el merengue, el jazz, la cumbia, la que tocan los mariachis y muchas otras. Toda pieza de cualquiera de estos géneros que esté bien escrita y bien interpretada puede considerarse igualmente clásica, porque cumple con los requisitos de ser notable y digna de imitación. Es imposible mencionar a los músicos y compositores modernos más destacados, porque son excesivamente numerosos. Baste decir que los adelantos científicos y tecnológicos también se han puesto al servicio de estos artistas, quienes componen, interpretan y graban su música con instrumentos, aparatos de sonido y computadoras sumamente eficientes, potentes y avanzadas, capaces de reproducir los sonidos con extraordinaria fidelidad.

Texto redactado por Jere de las Casas.