

Historia de la Música II

Enrique Lara Renuncio

17 de febrero de 2020

Índice

1. El Barroco español	2
1.1. Contexto	2
1.1.1. Elementos que definen el Barroco español	2
1.1.2. Transición desde el Renacimiento	2
1.2. La música vocal religiosa	3
1.3. La música vocal profana	3
1.4. La música escénica	3
1.4.1. Zarzuela	4
1.4.2. Tonadilla	4
1.4.3. Los antecedentes de la música escénica en España	4
1.5. La música instrumental	5
1.5.1. La guitarra	5
1.5.2. El órgano	5
1.5.3. La orquesta	6
2. Vivaldi	7
2.1. Contexto de Venecia e importancia en la vida de Vivaldi	7
2.2. Las etapas de la vida de Vivaldi. Trayectoria y familia	8
2.3. Características de la música y los conciertos de Vivaldi	9
2.4. Teorías sobre la producción en la obra de Vivaldi	9
2.5. Las cuatro estaciones	9
2.5.1. Características	10
2.5.2. Estudio detallado de todos los movimientos de las cuatro estaciones	10
3. Música actual y nuevos caminos de la música	14
3.1. Nacimiento del Pop y el Rock	14
3.1.1. El fenómeno Beat	15
3.1.2. The Beatles	16
3.1.3. Música pop	18

1. El Barroco español

1.1. Contexto

En España se nota mucho el contraste sociopolítico respecto a las artes. En los siglos en los que se desarrolla el Barroco en España tenemos una decadencia social y política, que viene de la guerra a la sucesión de la corona de los Austrias. Frente a la decadencia, fundamentalmente política, aparecen personajes artísticos como Cervantes, Calderón de la Barca, Lope de Vega, Quevedo, en pintura Velázquez, Murillo. Enmarcados en el siglo de Oro de la literatura española, y contrasta la buena situación a nivel artístico con la mala situación a nivel político.

La música en España en este momento, trata de imitar la música de otros países. La música española del barroco era fundamentalmente religiosa, porque ya desde el Renacimiento la música era esencialmente religiosa y en el Barroco se mantiene esta tendencia.

1.1.1. Elementos que definen el Barroco español

- En España no se siguen los grandes estilos europeos, el concierto, la suite, el oratorio, y cuando lo hacen es muy tardíamente.
- En España surge la Zarzuela y la Tonadilla. La Zarzuela se llama así porque el Rey Felipe V al ganar, en torno al Palacio real crecían unas zarzas.
- Siguen teniendo mucha importancia las formas religiosas: el villancico y la Misa. Esto es debido a que la música española de esta época es religiosa, y lo religioso tiene una gran importancia.
- La música culta está influida por el ambiente italiano, sobre todo en el siglo XVIII, en el que influye la presencia de Scarlatti, Boccherini, Brunetti e incluso Farinelli.
- Sigue siendo muy importante la música de órgano representada principalmente por dos músicos Juan Cabanilles y Correa de Arauxo, que siguen la escuela de órgano del Renacimiento iniciada por Antonio Cabezón.
- Aparece en la música instrumental la guitarra española.
- La música va a seguir siendo religiosa porque gira en torno a la Iglesia. La Iglesia sigue teniendo tanto poder en España que siguen encargando obras y su interpretación.

1.1.2. Transición desde el Renacimiento

En España el Barroco empieza con la policoralidad, es decir, más de cuatro y cinco voces, que junto a la monodia acompañada era muy típica en Italia y otros países. Ambos elementos ya se encontraban en algunos músicos españoles del Renacimiento, por ejemplo, en obras de Tomás Luis de Victoria. Todas las obras de los autores que trabajaban en alguno de esos estilos tenían las siguientes características:

- Contraste entre los coros.
- Acompañamiento instrumental barroco con el bajo continuo.
- Multiplicación de las voces llegando a un mínimo de dieciseis o incluso más.

1.2. La música vocal religiosa

- Nuevas melodías. Se desarrolla la polifonía para reproducir los sentimientos con la música, pero sin olvidarnos del texto.
- Aparece el acompañamiento del órgano y, además, la policoralidad.
- Los villancicos fueron protagonistas esenciales. En este momento son tanto de Navidad como de pascua.
- En la música religiosa destacan las figuras de Juan del Valdo y José de Vaquedano.

1.3. La música vocal profana

En este apartado se diferencian dos periodos diferentes:

1. Mantienen formas heredadas del Renacimiento.
 - Tenemos canciones a 3 o 4 voces con homorritmia (todas las voces y melodías tienen el mismo ritmo).
 - Se conservan cancioneros (renacentistas) y adoptan romances y villancicos.
2. Innovaciones. Este periodo se corresponde con la segunda parte del Barroco en España.
 - Nace la canción a solo. A pesar de su nombre, se encuentra a veces con acompañamiento instrumental.
 - Aparece la música escénica.

1.4. La música escénica

Influencia italiana por el gusto del Rey Felipe V. Esta influencia italiana pretendió que fuera un cambio respecto a lo que hacía el pueblo, basándose en la imitación de los modelos musicales que venían de Italia.

La primera ópera española de la historia es de 1627 se llamaba “La selva de amor”, cuyo libreto fue escrito por Lope de Vega. La segunda ópera española es de 1660 y se llamó “La púrpura de la rosa”, cuyo libreto fue escrito por Calderón de la Barca. Ninguna de esas dos primeras óperas se perdieron.

Otros dos ejemplos de ópera española en los comienzos son los siguientes: “La guerra de los gigantes”, compuesta por Sebastián Durón y “Celos aún del aire matan” cuya música es de Juan Hidalgo y el texto escrito por Calderón de la Barca. Pese a los cuatro intentos de ópera española, el modelo que va a triunfar en España debido a la influencia de Felipe V es el modelo de óperas italianas, en concreto las florentinas.

Las dos primeras zarzuelas de la historia, son ambas del 1658, y tienen el texto escrito por Calderón de la Barca, y se titulaban: “El golfo de las sirenas” y “El laurel de Apolo”. Estas dos zarzuelas fueron estrenadas ante Felipe V, al cual no le hicieron ninguna gracia y no le gustaron nada.

1.4.1. Zarzuela

La zarzuela es una forma musical, similar a una obra de teatro, en la que se alternan escenas habladas con escenas cantadas. El nombre de zarzuela proviene de las zarzas que rodeaban el Palacio en el que habitaba el Rey, y se hizo de modo crítico por lo poco que le gustaban estas representaciones.

La zarzuela española del barroco se caracteriza por las siguientes cuatro palabras:

1. **Populismo:** ya que se refiere a un género que proviene del pueblo, y no tiene sentido negativo.
2. **Colorido:** las obras, al compaginar partes cantadas y habladas, no son dramáticas y buscaban desconectar de la situación sociopolítica de la época.
3. **Espontaneidad:** no se necesita una gran labor para la escritura.
4. **Casticismo:** la idea es que las obras fueran muy castas, puras, y que no se saliera de lo que marca la Iglesia, por lo tanto, tienen un aspecto religioso muy marcado.

La zarzuela, al combinar partes habladas y cantadas, la música se encuentra en la parte lírica, es decir en la cantada. La zarzuela se parece, o tiene vinculaciones, con el Singspiel, el modelo de ópera alemana que adopta Mozart en el Clasicismo. Para algunos, la zarzuela era como la ópera nacional española.

Sebastián Durón, además de componer óperas, también compuso zarzuelas. Otros ejemplos de música de zarzuela, a parte de los ya comentados, encontramos al músico José Nebra que, con letra del literato Cañizares, compuso la zarzuela “De los encantos del amor, la música es el mayor”.

Otro músico de zarzuelas fue Vicente Martín Soler que compuso una zarzuela titulada “Una cosa rara”, que fue compuesta para celebrar el ascenso al trono del Rey Carlos IV, hijo de Carlos III que fue pintado por Goya, era padre de Fernando III y abuelo de Isabel II, tenía como valido a Godoy, amante de la Reina María Luisa. Esa zarzuela, de alguna manera, introduce de alguna manera la picaresca.

1.4.2. Tonadilla

La tonadilla es una obra escénica, que termina con danzas de carácter español (como elemento folclórico) a las que posteriormente se van añadiendo otras piezas musicales en su interior. La importancia de la tonadilla reside en la relación con la ópera bufa, con elementos folclóricos, carácter popular, personajes que critican a los nobles, pocos cantantes, economía de medios, entre otras características.

La tonadilla fue importante ya que muchos de los músicos que compusieron zarzuelas, también escribieron algunas tonadillas, aunque en la actualidad, es un género que no cuenta con demasiadas representaciones.

1.4.3. Los antecedentes de la música escénica en España

El antecedente más importante de la música escénica en España es “El misterio de Elche”, que es una forma de teatro religioso medieval –drama litúrgico–.

La música fusiona motivos de la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco. El texto de “El misterio de Elche” está escrito en valenciano antiguo, y es representada todos los años

el 15 (a veces puede celebrarse el 14) de Agosto durante la fiesta en honor a la Virgen María, en la Basílica de Santa María en Elche.

La representación es un drama en el que se representa la asunción, muerte y coronación de la Virgen María. Tradicionalmente todos los que actuaban son hombres, existía una discriminación hacia las mujeres en esta representación que tiene su origen en la Edad Media. Actualmente...)

Esta obra es la única representación de este tipo en España, y probablemente en el mundo, en que se represente un drama dentro de una Iglesia. De hecho en el siglo XVII, en el año 1632, al Obispo de Orihuela no le gustaba la representación de dramas dentro de la Iglesia, y hubo que superar este problema. En ese mismo año, el Papa Urbano VIII permitió que se representara. Aunque este no fue el único problema, ya que anteriormente, el Concilio de Trento tampoco veía con buenos ojos esta representación, pero siguió representándose igual.

“El misterio de Elche” es, desde 2001, considerado por la UNESCO Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

Unas imágenes de esta representación se pueden ver en el siguiente vídeo:

 [Representación de El Misterio de Elche 2018](#)¹ [No entra]

1.5. La música instrumental

En la música instrumental del Barroco español, hay que hablar sobre la guitarra, el órgano y la orquesta.

1.5.1. La guitarra

La guitarra es un instrumento de gran importancia en el Barroco, considerado como el gran instrumento español, y durante esta época se desarrolla el modelo de guitarra española que conocemos, destacando la figura del músico **Gaspar Sanz**.

Además es considerado genio al escribir “Instrucción de música sobre la guitarra española”, publicado en Zaragoza en el año 1674 es un libro fundamental para conocer sobre la guitarra española y sus usos. Aunque no se conservan grabaciones de aquella época, en el siguiente vídeo se puede escuchar escuchar una aproximación al sonido de aquella época:

 [Interpretación con la guitarra barroca](#)² [No entra]

La guitarra se solía emplear mientras la gente bailaba, por ejemplo en danzas como las zarabandas, chaconas y españolaletas.

1.5.2. El órgano

Este instrumento, junto otros instrumentos de tecla como el clavecín, siguen siendo muy importantes en el Barroco en España, del mismo modo que lo fueron en el Renacimiento

¹Representación de El Misterio de Elche 2018: youtu.be/zFE8gj1rID4

²Interpretación con la guitarra barroca: youtu.be/BC7JNE8TdmY

por el carácter religioso que imperaba en el país. La principal cualidad asociada al órgano en el Barroco en España es que prima la expresión sobre la técnica.

Las dos formas organísticas más representadas son el **tiento** y la **batalla**.

Los músicos de órgano, seguían la escuela organística de Antonio de Cabezón. Los grandes músicos españoles de la época fueron **Juan Cabanilles**, quien fue el organista de la capital de Valencia, y **Francisco Correa de Arauxo**, que trabajó como organista de la ciudad de Sevilla y su catedral además de ser escritor de “Libro de tientos”.

1.5.3. La orquesta

En España, a nivel de orquesta no existía un músico del nivel de Tomás Luis de Victoria, que seguía siendo referencia, pero destacaba la figura del **Padre Antonio Soler**, que nació en la localidad de Olot (Gerona) en 1729 y murió en El Escorial en 1783, y se le considera el gran músico del barroco español.

Fue un músico de **gran valía** porque compuso prácticamente toda la liturgia de El Escorial, componiendo y escribiendo villancicos sacros, misas, lamentaciones, misereres (pieza musical relacionada con la piedad). Y también compuso más de cien sonatas para clave, seis conciertos para órgano, y destacar también sus “Quintetos para cuerda y órgano”. Además de lo musical, escribió dos obras de teatro “Efectos de odio y amor” y “El defensor de su agravio”.

El Padre Soler era discípulo de Domenico Scarlatti, y su figura destaca, fundamentalmente por las siguientes características:

- Transforma el modelo de sonata barroca de cuatro partes, en una **sonata de dos partes** (bipartitas), superando y olvidando el modelo de sonata barroca.
- Atomiza las formas musicales, en las sonatas, dejando ver perfectamente las pequeñas danzas que forman la sonata. Existían partes independiente, pero si se quitaba una de ellas, la obra carecía de sentido.
- Es el nexo de unión entre el Barroco y el Clasicismo, convirtiéndose en el músico de transición entre estos dos periodos. Se podría decir que incorpora elementos barrocos, del Rococó y clasicistas, recordando que en la música no existió el Rococó.

Un ejemplo de obra del Padre Soler se puede ver en los siguientes vídeos:

 Padre Antonio Soler - Sonata en Re Mayor ³ [No entra]

 Padre Antonio Soler - Two Sonatas ⁴ [No entra]

³Padre Antonio Soler - Sonata en Re Mayor: youtu.be/JrpkIydrxp4

⁴Padre Antonio Soler - Two Sonatas: youtu.be/6NWiWgqj73U

2. Vivaldi

Vivaldi nació en Venecia en 1678, y por lo tanto Venecia marcó mucho la vida de Vivaldi.

2.1. Contexto de Venecia e importancia en la vida de Vivaldi

En aquel momento era la Serenísima República de Venecia, capital de la navegación y comercio, lo que hacía que manejara mucho dinero y por tanto podía tener grandes artistas trabajando. Venecia además tenía el control de la parte oriental del Mediterráneo, y desde Venecia partieron hacia Asia y Oriente Medio.

Figura 1: Vista del Ospedale della Pietà

Giovanni Battista Vivaldi, que era músico. Antes de dedicarse a la música fue panadero, responsable de una cooperativa ubicada en Rialto en la que se fabricaba y vendía pan, no con el concepto actual en que todo el mundo tiene acceso a él, sino como un producto de lujo, que se vendía a los nobles. Por tanto el padre fue él responsable de inculcar el gusto musical a Antonio Vivaldi.

Venecia es un conjunto de 155 islas, por ello además de los canales hay tantos puentes. Cabe destacar que el subsuelo de Venecia tiene unas bacterias en el agua que, en lugar de comerse la madera como cabe esperar, la reforzaba.

Uno de los dogos en Venecia aparece representado en el palacio ducal, acompañado de un león que tiene abierto el evangelio de San Marcos, justo encima de una puerta por la que solamente podía acceder el dogo. En el interior de ese espacio, anexo a la iglesia de San Marcos, había una gran góndola. El palacio ducal de Venecia tiene en su parte baja columnas, que son todas iguales, a excepción de una.

Venecia conquistó toda Constantinopla, y de ella se trajeron todos los objetos que encontraron, entre ellos cuatro caballos formando una cuadriga que fueron expuestos a la entrada de la plaza de San Marcos. Estos caballos se trasladaron posteriormente a Francia, y volvieron a Venecia donde, para evitar la degradación, fueron guardados en el museo de San Marcos, siendo los que están expuestos en la actualidad unas réplicas.

Vivaldi fue músico y sacerdote, apodado el Cura Rojo, por ser pelirrojo, aunque en realidad nunca ejerció como tal de manera continuada por sus problemas de asma.

En Venecia quien mandaba era el duque, y aunque se constituía como república, tenía un poder absolutista. El dogo fue además amante de la música y arte. En Venecia, para trabajar o tocar en los lugares más importantes como iglesias, se convocaba un concurso, a modo de las actuales oposiciones, para elegir al artista. A uno de esos concursos se presentó Vivaldi, consiguiendo además ganarlo para ser maestro de violín en Ospedale della Pietà, además de director de orquesta.

El gusto de Vivaldi por la música no es casualidad, ya que viene dado de su padre,

Vivaldi tiene una obra con mucho sello personal. Compuso 770 obras distribuidas de la siguiente manera:

- 460 conciertos, es la forma musical por la que destaco
- 70 sonatas, otra de las formas instrumentales principales del barroco
- 45 cantatas
- 25 motetes, que pese a ser un género en desuso tenía en Italia una tradición
- Varios oratorios, sin ser un número exacto
- Varias composiciones vocales e instrumentales
- 46 óperas, siendo este un género que no se le suele reconocer. Fue el primer gran productor de óperas, componiendo para otros músicos.

Vivaldi murió en Viena en 1741, ciudad en la que se había instalado a vivir, y a partir de ese momento, su obra pasó de ser una obra con muchos aplausos y reconocimientos y ser considerada virtuosa, a caer en el olvido hasta que en el siglo XIX se recupera la obra de Vivaldi. Fue abocada al olvido por ser un claro exponente del barroco, y del modelo absolutista, que se entendía que la música estaba asociada a ese régimen y por lo tanto se olvida intencionadamente.

En el siglo XIX se va a recuperar su música, y su gran obra *Las Cuatro Estaciones* no se va a grabar hasta los años 20 del siglo XX.

2.2. Las etapas de la vida de Vivaldi. Trayectoria y familia

En la vida de Vivaldi se diferencian cuatro etapas, que mediante estudios se ha demostrado guardar relación con su principal composición.

1. **Conocimiento en Europa:** es una etapa en la que el músico muestra un carácter innovador y publica colecciones de sonatas para violín y dos conciertos, también para violín. Se relaciona con el despertar del músico y con la **primavera**.
2. **Contrato como maestro de violín:** Vivaldi se convierte en maestro de violín y director de orquesta del Ospedale della Pietà, que era un orfanato de Venecia para niñas de Venecia, en la que también admitían niños. De ese cargo, su fama se acrecentó y despertó envidias. Se relaciona con el **otoño**.
3. **La etapa de los grandes éxitos:** tanto como compositor como empresario musical. A nivel de compositor tenía composiciones exuberantes llenas de dramatismo que, como eran composiciones de ópera, daban mucha importancia a la voz y precisamente por ello eran muy famosos los cantantes que interpretaban las óperas de Vivaldi. Dentro de sus óperas también había solos de violín que generaban mucha admiración pues no era lo habitual. Como empresario de ópera, él producía óperas para otros autores, lo que suponía bajo la perspectiva de la época de Vivaldi cierta sorpresa, porque era novedoso. La innovación y la sorpresa de esta etapa, guardan relación con la exposición que hace durante el **invierno**.
4. **La consagración:** corresponde a un época de mucha actividad porque tiene muchos encargos de varios clientes, por lo que su consagración se debe a la calidad de la música instrumental, a su música que es muy personal y particular (sello personal),

y las composiciones de música religiosa y música vocal profana. Debido a la gran actividad de esta época, se asocia al **verano**.

2.3. Características de la música y los conciertos de Vivaldi

Además de las tres ya comentadas asociadas al género del concierto, la música de Vivaldi tiene las siguientes características:

- Vitalidad rítmica.
- Claridad en sus formas.
- Belleza de los temas que usa.
- Tiene solos de violín de gran virtuosismo.
- Dos terceras parte de su obra era para instrumentos solistas. Aunque el más habitual era el violín, también compuso para cello, flauta, oboe, fagot y mandolina.
- La principal innovación de sus conciertos es que los dotó de un carácter más dramático al crear un poderoso efecto de contraste entre el *allegro* y el *adagio* central.

Es Vivaldi el responsable de fijar el modelo de concierto. Su música también tiene una componente de música descriptiva.

2.4. Teorías sobre la producción en la obra de Vivaldi

A raíz del olvido surgen varias teorías sobre las obras de Vivaldi, sobre si un hombre como él podía haber compuesto hasta las 770 obras. Estas teorías son tres:

- Las 770 obras fueron compuestas por Vivaldi.
- Vivaldi contó con una especie de taller, al estilo de pintores o escultores, en el que trabajarían músicos alumnos en el que compondrían obras y la autoría se la quedaría el propio Vivaldi.
- Además del padre, se sabe que alguno más de sus familiares (tíos, primos...) también eran músicos, y podrían empleaban el nombre de Antonio Vivaldi como marca en sus composiciones.

2.5. Las cuatro estaciones

Hay unos escritos de Vivaldi que hablan sobre la fecha real en la que terminó de escribir la obra. En 1725 Michel-Charles Le Cène publicó en Amsterdam *Las Cuatro Estaciones*, pero hay una carta conservada en la que Vivaldi da instrucciones sobre la publicación que indican que había terminado de componer la obra 4 años antes.

El Conde Morzi era amigo personal de Vivaldi, además de un estrecho colaborador que incluso llegó a producir alguna de sus obra y, por ello, la icónica obra está dedicado a él.

En *Las Cuatro Estaciones* nos encontramos con un modelo de música descriptiva. Vivaldi compuso esta obra inspirándose en cuatro sonetos que, aunque se reconocen a un poeta anónimo, hay teorías que indican que podrían haber sido escritos por él. En esos sonetos se describen las características de cada una de las cuatro estaciones.

El violín es el instrumento que lleva todo el peso de la armonía y de la composición, siendo además el instrumento solista, mientras que la orquesta se limita a ejecutar el acompañamiento.

Tomando como referencia las dos estaciones antagónicas el verano e invierno. En el invierno plantea una estación oscura, fría y lúgubre, mientras que en el verano expone el calor y finalizando con la tormenta.

2.5.1. Características

Evocar la naturaleza a través de la música ha sido uno de los deseosos primordiales de muchos compositores en todas las épocas. Los medios utilizados para ellos han sido muy diversos, sin embargo destaca aquel basado en la utilización de los instrumentos para imitar los sonidos de la naturaleza: el canto de los pájaros, el sonido del viento y otros fenómenos atmosféricos, la canción llana del pueblo en reunión campestre, etc.

Vivaldi escribió estos cuatro conciertos para violín y orquesta de cuerda, asignando a cada concierto una de las estaciones del año, y obteniendo una de sus obras más representativas y populares.

El ambiente natural de cada estación es descrito por el compositor veneciano con los medios que tenía a su alcance, el resultado nos toca a nosotros disfrutarlo.

2.5.2. Estudio detallado de todos los movimientos de las cuatro estaciones

Vivaldi - The Four Seasons - Spring in E Major: I. Allegro ⁵

EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA

00:00	Este primer concierto comienza con una alegre melodía en mi mayor (tonalidad luminosa) interpretada por los violines que muestra perfectamente la atmósfera de júbilo por el nacimiento de la primavera. El progresivo ascenso de intensidad en este primer fragmento describe el nacimiento de una naturaleza rebosante de vida, donde el ambiente está inundado de luz y color.
00:08	La misma frase se repite, esta vez interpretada con menos intensidad, piano (suave), recurso muy común a la estética musical del barroco.
00:16	Un segundo fragmento melódico aparece, con la intensidad del principio (forte). Este fragmento lo utilizará Vivaldi como puente de unión entre las diferentes intervenciones del violín solista; esto es, a modo de estribillo, con el que pretende sugerir la bucólica alegría de la primavera.
00:24	Este mismo fragmento se repite (piano).

EL CANTO DE LOS PÁJAROS

⁵Vivaldi - The Four Seasons - Spring in E Major: I. Allegro: youtu.be/isuM2UgNRyc

00:32	Comienza el violín principal, después el solista de los segundos violines y el solista de los primeros violines, vada uno imitando con su sonido el canto de tres pájaros distintos. Esto nos recuerda que el carácter descriptivo de esta obra constituye un hito sin precedentes en la historia de la música.
01:04	La orquesta vuelve a preentar el tema principal a modo de estribillo.

EL MURMULLO DE LAS FUENTES

01:12	Los violines realizan ahora diseños melódicos basados en intervalos pequeños, recreando así el suave murmullo del agua.
01:27	Un puente modulante nos conduce hacia una reexposición del estribillo, esta vez en otra tonalidad.

LA TORMENTA

01:43	Toda la orquesta al unísono tocan grupos de rápidas notas, los violines realizan dos escalas ascendentes y vuelve la orquesta con un paso modulante que introduce al violín solista. El viento, la llegada inminente de la tormenta, todo descrito con maestría por Vivaldi, recreando en todo momento la atmósfera violenta de la primavera.
01:50	El solista alterna con la orquesta realizando arpeggios a gran velocidad, mientras ésta repite el motivo a base de rápidas notas.
02:12	Aparece de nuevo en la orquesta el estribillo que sirve como puente para dar la entrada a una nueva intervención del solista.

CANTO DE LOS PÁJAROS

02:20	El solista imita de nuevo el canto de los pájaros, ayudado por los solistas de los primeros y segundos violines. Esta vez varían las intervenciones, llenando el ambiente de multitud de timbres y efectos sonoros diversos que completan la intención evocadora del compositor.
02:37	Una frase extraída de la melodía que abrió el concierto, es presentada por la orquesta a modo de estribillo.
02:49	El solista realiza una secuencia a modo de canto final antes de concluir el movimiento.
03:02	La orquesta a tutti repite el estribillo dos veces, la primera forte y la segunda, para terminar, piano. Concluye la explosión de júbilo por la llegada de la estación de las flores y el color, habiendo logrado Vivaldi un efecto descriptivo de gran maestría.

  Vivaldi - The Four Seasons - Summer in G Minor: III. Presto ⁶

TORMENTA VERANIEGA

⁶Vivaldi - The Four Seasons - Summer in G Minor: III. Presto: youtu.be/NVc1bg60meo

00:00	El ambiente de tormenta genialmente descrito por el compositor veneciano lo realiza con toda la orquesta y lo construye a base de figuras vreces y a mucha velocidad. Una serie de pausas generales separarán los diferentes fragmentos de este vertiginoso discurso.
00:06	Se repite el mismo fragmento ahora sobre la nota re (quinta superior).
00:10	El discurso se basa en la interpretación de veloces escalas descendentes a cargo del violín solista y los primero y segundos violines. Las escalas se suceden unas tras otras evocando la fuerza del viento y la violencia de la tormenta.
00:23	La dirección del discurso cambia hacia escalas ascendente
00:34	Comienza una prograsión armónica que nos conduce a la entrada del violín solista. Antes de la entrada la orquesta repetirá el miotivo basado en las breces escalas ascendentes.
00:48	Hace su entrada el violín solista realizando una frase llena de viruosismo que describe perfectamente el ambiente agitado que domina este movimiento. La parte del violín se basa en la realización de amplios arpegios, extensas escalas y la primera intervención a dos voces del solista (dobles curdas) para dar la entrada a la orquesta.
01:07	La orquesta expone nuevo material melódico siempre extraído del ya presentado anteriormente. El ambiente en continuo agitación está lleno de contrastes.
01:31	El violín solista aparece ahora acompañado por los bajos que realizan una juguetona figuración rítmica. El ambiente describe el viento que provoca la tormenta.
01:44	Retorna la orquesta con prograsiones que llenan la atmósfera de inquietud basadas en el tema principal.
01:59	El solista realiza entonces rápidos arpefios a la vez que sobre la primera cuerda realiza una escala ascendente.
02:03	La orquesta responde con las escalas descendentes utilizadas anteriormente.
02:13	Vuelve el solista con veloces arpegios.
02:18	Ahora la escala de la orquesta es ascendente y concluye con una descendente.
02:22	Ultima intervención del solista antes del final del concierto.
02:27	La orquesta se encarga de concluir este agitado último movimiento, terminando así el concierto dedicado al verano.

  Vivaldi - The Four Seasons - Winter in F Minor: I. Allegro non molto
7

FRÍO TEMBLOR EN LA NIEVE HELADA

00:00	Una introducción de la orquesta basada en acordes disonantes muestran la caída de la nieve y el frío del invierno. Todo en este movimiento nos transmite un ambiente gélido, que contrasta con las cálidas melodías de los otros conciertos.
-------	--

TORMENTA TERRIBLE

⁷Vivaldi - The Four Seasons - Winter in F Minor: I. Allegro non molto: youtu.be/V8bR_YRv1Lk

00:34	El violín solista, toca una melodía a base de escalas descendentes y arpeggios que anuncia la tormenta de nieve que llega. La orquesta acompaña marcando la armonía y el ritmo entre las diferentes frases del solista imitando el viento frío y racheado.
00:56	Una progresión armónica de toda la orquesta, simulando el temblor producido por el frío, da la entrada al tema principal.

CORRER Y GOLPEAR CON LOS PIES A CAUSA DEL FRÍO

01:07	Toda la orquesta toca figuras rápidas que evocan el temblor y los escalofríos que sentimos en los días de invierno. La frase tiene dos fragmentos uno representa el correr a causa del frío (repetición de la misma nota) y otro el golpear de los pies. Este motivo se repite hasta cuatro veces.
-------	--

VIENTOS

01:19	El violín solista vuelve con sus progresiones a base de notas breves que simbolizan siempre el tiritar del cuerpo ante el frío. Es acompañado por la orquesta que imita el sonido del viento que podemos escuchar a ráfagas racheadas.
01:58	La orquesta retoma el tema del principio donde predomina el ambiente gélido provocado por sus armonías disonantes.
02:16	El solista realiza ahora arpeggios de gran extensión y finaliza con motivos a base de intervalos breves que nos muestra de que variadas maneras Vivaldi supo mostrarnos a través de la música el efecto del frío.

EL CHASQUIDO DE LOS DIENTES

02:26	Las figuras cortas y los intervalos pequeños son la herramienta melódica que utiliza el compositor para mostrarnos el efecto del catañeteo de los dientes.
02:56	La orquesta reexpone el tema principal al que añade una coda con la que se cierra este frío y agitado primer movimiento del invierno, que es el más descriptivo por parte de Vivaldi.

3. Música actual y nuevos caminos de la música

3.1. Nacimiento del Pop y el Rock

El término música popular moderna, en ocasiones está acompañado también de la palabra urbana. Al hablar de música popular se refiere a una música que no es académica, que no se enseña en los conservatorios, y por tanto, en principio, no es de músicos formados académicamente. El término moderna se refiere a la música a partir de los años 50 del siglo XX, que no es de grandes compositores, sino que es fruto de la sociedad en la que surge. En la época de los años 50 surgen varios movimientos de jóvenes que tratan de, a través de la música, potenciar dichos movimientos tales como el feminismo.

La música popular moderna es un movimiento de amplios márgenes que están marcados por la intervención estruendosa de la juventud en algunos aspectos de la vida musical desde la década de los años 50 (siglo XX).

Existen tres causas que ayudan a explicar porque surge esta música:

- La **rebelión de la juventud** que quiere crear sus propios modos de vida y, por ello, crea un tipo de música derivada de su manera de ser. No utilizan la música que ya existía para expresar sus sentimientos, sino que crean una música totalmente nueva.
- Un intento de **transmitir sus ideales** al mayor número posible de personas mediante la música ya que la emplean como el medio más libre y eficiente de comunicación.
- Unos **intereses económicos de las grandes empresas discográficas** que buscan colocar a sus artistas en lo más alto, y de paso, lanzar al mercado los tipos de canciones de esos músicos con el objetivo de ganar dinero.

La música popular moderna, comienza con el Rock&Roll, que es el estilo musical consecuencia de las anteriores causas. El estilo musical del Rock&Roll se caracteriza por tener un ritmo vivo y dinámico, con cierta influencia del jazz. El modelo típico de canción del Rock&Roll cuando aparece en los años 50 del siglo XX, es la canción ligera. Canciones con ritmo vivo, dinámico con influencias del jazz, ligeras y cortas, con 2 minutos y medio de duración, no soliendo alcanzar los 3 minutos y menos los 4.

Grandes iconos del Rock&Roll son Elvis Presley, Jerry Lee Lewis y Chuck Berry.

Elementos que definen como hecho musical la aparición de la música popular moderna.

- El músico se autocrea, no proviene de la formación del conservatorio, por lo general, y por lo tanto, la música no está sujeta a ninguna escuela ni sus posibles normas.
- Utilizan todos los medios técnicos que había a su alcance en ese momento. Los músicos también se valen de medios nuevos, sobre todo electrónicos, que origina la aparición de la guitarra eléctrica, el órgano eléctrico o la batería.
- Es una música basada en darle mucha importancia a los ritmos y a la línea melódica.
- En general, se da gran importancia a los conjuntos musicales, y por tanto, se empiezan a conocer a los grupos musicales.
- Se valora mucho estilos musicales como el jazz, música exótica Oriental o los folclores nacionales.

- Hay una intencionalidad de ignorar las maneras tradicionales de hacer música en busca de algo nuevo.
- Se tienen en cuenta elementos de la música clásica contemporánea, como por ejemplo, la música electrónica o el dodecafonismo.

Los principales representantes de la música Pop y Rock de los inicios son The Beatles o The Rolling Stones, que ponen de manifiesto la importancia que adquirieron los grupos. Además de estos grupos, y otros referentes del rock como Elvis Presley, Chuck Berry, Chris Richard, también encontramos otras figuras como Tommy Steel, Cliff Richard o Jerry Lee Lewis, quienes terminan de asentar las bases de estos estilos.

3.1.1. El fenómeno Beat

A partir de los años 60 surge el movimiento beat, protagonizado principalmente por The Beatles (originarios de Liverpool) y afianzado por la rivalidad entre ellos y los Rolling Stones. Este movimiento ya no está enmarcado en el territorio americano. Otro grupo de importancia en esta época son The Who, que en sus orígenes tenían importantes influencias de The Beatles, que abandonaron poco a poco.

La llegada o aparición de The Beatles es el momento cumbre de la música popular moderna urbana. Una peculiaridad es que si tenían formación académica de conservatorio, pero se basan en ella para innovar. The Beatles sufren una evolución pasando de ser los jóvenes elegantes de traje y corbata a tener una vestimenta más moderna, desaliñada, con barbas abundantes, pantalones vaqueros, melenas, es decir, cambiaron de forma total su manera de vestir y actuar. La evolución en The Beatles se da tanto en la imagen como en la música, pasando de ser los chicos buenos de Liverpool a ser vaqueros, con rostros poblados de barbas o una manera más desaliñada de vestir y actuar.

Las características más importantes de la música de The Beatles son:

- Tiene una línea melódica muy clara
- Posee una sencillez rítmica
- Utiliza un lenguaje fácil para las letras

A partir del éxito de The Beatles, surgieron muchos grupos que quisieron imitarlos, siendo un claro ejemplo fueron The Who. Estos grupos quisieron poner en valor la música folk y la música electrónica. Los grupos que imitaban a The Beatles, fueron incluyendo cosas diferentes, para evitar caer en la imitación puramente a modo de banda tributo.

En Liverpool, ciudad de origen de The Beatles, se comenzó a escribir “Mersey Beat” una revista, al amparo del éxito de la música Pop gracias a los Beatles, que divulgaba ese estilo musical y patrocinaba festivales. Gracias a la revista, muchos jóvenes tenían acceso a la información de las actividades que realizaban The Beatles y los grupos que querían imitarlos; a nivel mundial fue una revolución porque permitió conocer la música de The Beatles en todo el mundo. Las casas discográficas vieron la posibilidad de vender un elevado número de discos, que definitivamente, impulsaron al éxito la música Pop y Rock de aquella época, como el caso de The Rolling Stones o The Animals.

Como curiosidad, el nombre de la revista es la combinación del nombre del río de la ciudad de Liverpool y el nombre del fenómeno impulsado por The Beatles.

3.1.2. The Beatles

Al igual que Elvis Presley es el gran icono de los años 50, The Beatles fueron el gran icono de la década de los 60. Para convertirse en icono, se ha de ser una referencia para la juventud, y en los años 60 The Beatles lo eran para la juventud de aquellos tiempos. Aquellos años, en Europa, fueron muy convulsos marcados por acontecimientos como mayo del 68, o la cultura hippie que llega desde América.

The Beatles encuentra un camino entre la juventud y con su música con lenguaje sencillo y mucha frescura, llegando al público con mucha facilidad. Por ello se hablan de ellos por tener canciones que no pasan de moda, y nunca se considerarán antiguas.

The Beatles estaba compuesto por cuatro personas: John Lennon (Liverpool, 1940-Nueva York, 1980), Paul McCartney (Liverpool, 1942), George Harrison (Liverpool, 1943-Los Ángeles, 2001) y Ringo Starr (Liverpool, 1940). Pero esa no fue la formación original de The Beatles, ya que el grupo empezó en la segunda mitad de los años 50 con una reunión entre John Lennon y Peter Shotton, que formaron un grupo de música al que llamaron The Quarrymen, al cual se incorporó Paul McCartney, y poco más tarde George Harrison. También se unió al grupo un bajista llamado Stuart Sutcliffe.

Esa formación empezó a tocar por los locales de Liverpool, y entro un bajista que dio origen a un grupo con el nombre de The Silver Beatles. En aquella época era habitual poner nombre de animales a los grupos (*beetle* significa escarabajo y forma un juego de palabras con el estilo que entonces practicaban (la música *beat*, golpe).

Figura 2: Los Beatles, la formación original

Con la marcha del bajista, entro en la formación un batería de nombre Peter Best, constituyendo ellos la primera formación de The Beatles. Esta formación, en una primitiva imagen rockera tocando en The Cavern en Liverpool en febrero de 1961, se puede ver en la Figura 2.

En los primeros momentos de la formación hicieron una gira por Alemania, que no les resulto muy bien, entre otros motivos porque eran muy jóvenes y fueron expulsados de Alemania por gamberros y bajo la amenaza de la cárcel.

A la vuelta de Alemania, y dado que era menor de edad, sustituyeron a Peter Best por Ringo Starr, distribuyendo también sus papeles dentro de la banda:

- John Lennon: guitarra rítmica
- Paul McCartney: bajo
- Ringo Starr: batería
- George Harrison: guitarra solista

La mayoría de las composiciones de The Beatles son de John Lennon o Paul McCartney, aunque George Harrison también hizo alguna aportación.

Entonces llego la beatlemania, que supuso una revolución entre los jóvenes y en especial las

chicas, y empiezan a recibir ofrecimientos para tocar en diferentes lugares de Inglaterra. Empiezan a triunfar y alcanzan el éxito de otros personajes como Elvis Presley o Chuck Berry, pero ese éxito estaba más ligado a ellos como personas que a sus canciones, y por ello no les gustaba ser iconos por su imagen más que por la música. En España actuaron en la plaza de toros de las Ventas y también en Jerez donde además pudieron probar la manzanilla, típica de la zona.

Fue tanto el éxito de la agrupación que se empezaron a hacer series de dibujos animados o películas como ¡Qué noche la de aquel día! (“A Hard Day’s Night”). El director, Richard Lester, dio al filme un tono de humor surrealista, destrozando con el montaje las nociones de espacio y tiempo, como se pone de manifiesto en la escena en que los Beatles están a la vez dentro del tren y corriendo para tomarlo, por lo tanto, sin utilizar la técnica del *racord*.

Figura 3: Los Beatles en el estudio de Abbey Road

La madurez de The Beatles llega ligada al cansancio de tantos conciertos y giras, por lo que empiezan a tocar mucha música en el estudio, y empiezan a coquetear un poco con otros estilos musicales como el blues o el country. En la figura 3 se puede ver como ya no llevan traje ni corbata, aparecen los bigotes y las míticas gafas de John Lennon.

En el año 1967 aparece una obra, la más revolucionarias de The Beatles, bajo el paradigma de un álbum conceptual, ya que le dieron una concepción al disco en que to-

das las canciones están relaciones y no era simplemente la yuxtaposición de canciones, Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Ese disco marca el inicio de la música psicodélica, y sirve como influencia para The Red Hot Chilli Peppers.

Pero si hay una figura, al margen de Peter Best, considerado como el quinto *beatle*, fue Brian Epstein, que fue el productor que les unió y quien lidio en los momentos de tensión entre McCartney y Lennon. Pero falleció en 1967, comenzando el fin de The Beatles ya que en ese momento aparece Yoko Ono, que ya había producido 3 discos en solitario de John Lennon. Definitivamente en 1970 The Beatles dejan de ser grupo. La muerte de John Lennon en 1980 a manos de un perturbado tuvo un gran impacto en todo el mundo, y terminó con cualquier sueño de sus fans que permitiera volver a unirlos.

🔗 📺 The Beatles - She loves you ⁸

She loves you 1963 un extracto de un concierto en Manchester.

En el vídeo se aprecia claramente como se escucha bastante más el griterío de las mujeres que la propia música. En el vídeo también destaca la escasa presencia de hombre en el concierto. Hay 2 micros para tres cantantes, por lo que John Lennon y Paul McCartney comparte uno de ellos. Según John Lennon eran más conocidos que Jesucristo

Recordando que The Beatles son el gran exponente de la música popular urbana, sobre

⁸The Beatles - She loves you: youtu.be/x7prHYwxWPY

todo europea, en los años 60. Alcanzando dicho éxito de la mano de las publicaciones de Mersey Beat.

  The Beatles - Making of “Let it be”⁹ [No entra]

  The Beatles - Trailer of “Let it be”¹⁰ [No entra]

  The Beatles - “Don’t Let Me Down”¹¹

El último de los trabajos fue Let It Be, pero el último concierto fue en la azotea de los estudios de Abbey Road el 30 de enero de 1969. Tras barajar diferentes opciones para ese último concierto como el gran teatro de Londres, el barco privado de la Reina de Inglaterra o las pirámides de Egipto, definitivamente fue en la azotea del estudio.

En el vídeo, excepto Paul McCartney que iba en traje, visten con los abrigos de sus mujeres. Muchos de los planos producen cruces de personas, por ser el espacio tan reducido, incluso se puede ver al cámara tirado en el suelo buscando un plano de contrapicado. Los micrófonos de ambiente de sonido llevan pantys de mujer para protegerlos del frío.

Como conclusiones habría que destacar, que supuso el último concierto de la formación y la repercusión que tuvo el grupo en la época. Dejando claro el cambio que sufrieron tanto en el vestuario como personalmente.

Además ese concierto fue utilizado en un documental sobre The Beatles.

3.1.3. Música pop

En torno a 1964 comienza el movimiento de la música Pop, relacionando su inicio con los trabajos de The Rolling Stones, ya que su actitud era mucho más rebelde e inconformista que The Beatles.

The Rolling Stones buscaba una rebelión total, tanto en sus letras y como en sus formas, que cercanas a ambientes radicales en el tema social, consideradas por algunos incluso salvajes, referidos a sus comienzos. The Rolling Stones y los grupos que querían ser como ellos, llevan esas ideas al extremo. Además de The Rolling Stones, otro grupo de referencia es The Animals.

En el movimiento Pop también hay que mencionar a artistas que se dedican al folk, por ejemplo, destacar la figura de Bob Dylan, que utilizan una ideología de protesta con un modo menos radical, recurriendo al folclore popular para tratar temas sociales o de derechos humanos.

Además de Bob Dylan, también son importantes en esta línea, aunque más ligados a la música pop, The Mamas and the Papas y Simon and Garfunkel.

A parte del folk, también tienen relación con el movimiento pop el hippie y underground. En estos casos, la protesta contra la sociedad en la que viven, es algo más variada que el radicalismo de los Rolling, o el discurso sobre derechos humanos, sino que es una protesta

⁹The Beatles - Making of “Let it be”: youtu.be/4Tr3P_0xC3U

¹⁰The Beatles - Trailer of “Let it be”: youtu.be/DDNamGpanXI

¹¹The Beatles - “Don’t Let Me Down”: youtu.be/NCTzkaL2t_Y

que se convierte en cultura popular, en la que se busca por encima de todo la libertad como una lucha activa en la sociedad.

La postura del underground es más activa que los hippies. Si los hippies eran una cultura, el underground es una contracultura, es decir, se muestran contrarios al sistema, que queda representada en las otras artes, cine, literatura o escultura. El principal músico representante de esta contracultura era Frank Zappa, al que le gustaba mucho improvisar música y hacer música electrónica.

La música underground, pese a ser un representante de la contracultura, tenía fines comerciales.

La trayectoria de la música Pop en los finales del siglo XX, es una especie de collage, en la que no hay un grupo o artista de referencia que lleve la voz cantante, en incluso diferentes movimientos dentro del Pop. A partir de aquí van a surgir montones de estilos musicales fruto de esta fragmentación, por ejemplo: el soul, el funky, el rock sinfónico, rock clásico, el heavy metal, la psicodelia, el folk-rock, la música disco, el tecno pop o punk. Pudiendo destacar a Pink Floyd, Paul McCartney, Leonard Cohen, Stevie Wonder.

A partir de aquí es cuando surge la música en las películas, el desarrollo del disco o los videoclips.