

EXPLICACIÓN 6.3 LAS VANGUARDIAS

LOS COMIENZOS DEL SIGLO XX

Al comienzo del siglo XX conviven varios estilos en apenas veinte años. El final del XIX manifiesta el agotamiento cultural de Europa. Fue una época de crisis y cambios rápidos que desembocan en la Primera Guerra Mundial en 1914.

EL EXPRESIONISMO (La Segunda Escuela de Viena)

Es un movimiento artístico alemán cuyo interés principal es mostrar la experiencia interna del individuo. Difiere del romanticismo en el tipo de experiencia que quiere mostrar y en los medios para hacerlo.

El expresionismo quiere mostrar al hombre en su aislamiento, desvalido ante fuerzas que no comprende, presa de sus miedos, ansiedades, tensiones y todos los impulsos irracionales del subconsciente.

Los medios que usa son las 12 notas de la escala cromática. Es el llamado método dodecafónico en el que las notas se relacionan entre ellas sin que ninguna tenga más importancia que las demás. No hay tonalidad. Esto supuso la ruptura de tres siglos de tradición tonal que venía desde el Barroco.

Tampoco hay formas definidas. Se usa la disonancia continuamente. Las melodías no tienen lógica armónica y queda abolida la consonancia. Quien inició este movimiento fue Arnold Schoenberg. Otros músicos importantes fueron sus alumnos Alban Berg y Anton Webern. Los tres forman la llamada Segunda Escuela de Viena.

EL IMPRESIONISMO FRANCÉS

En la tradición francesa la concepción musical es que la música tiene forma sonora en lugar de ser forma como expresión, como lo era en el expresionismo. Al final del XIX con Claude Debussy surge en Francia en la pintura el movimiento impresionista, cuyo nombre se traslada a la música.

Al igual que en este arte, la música impresionista quiere captar y evocar sensaciones. Se centra en sugerir impresiones sensoriales, atmósferas, ambientes, modos sutiles. Esto lo hace sobre todo a través del timbre, es decir: el color orquestal. Los títulos sugerentes de las obras también predisponen al oyente. Las principales maneras, entre otras muchas, para conseguir estos ambientes son:

- La melodía: es a veces oriental. Usan melodías curvas que van por grado conjunto, es decir con notas consecutivas en la escala. La melodía consta de frases que se fragmentan y se diluyen. Usan escalas a distancia de tonos, sin semitonos.
- El ritmo: se trata de evitar el compás, como si no hubiera métrica. Ellos decían "liberarse de la tiranía de la barra del compás".
- La armonía: es modal, o sea, basada en los modos (escalas) medievales.
- El timbre: cada instrumento tiene su función precisa. Se usan los timbres puros, es decir sin doblar por otros instrumentos. Las sonoridades se dispersan.

El principal exponente de este movimiento es Claude Debussy. Otros son Maurice Ravel y en menor medida el italiano Ottorino Respighi.

EL ANTI IMPRESIONISMO

El músico Erik Satie y el dramaturgo Jean Cocteau crean un movimiento anti impresionista, con énfasis en lo objetivo, evitando las "nuances", es decir, los matices.

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DEL TEXTO

- 1.¿Qué pretende mostrar el expresionismo?**
- 2.¿Qué medios usa el expresionismo para mostrar su idea musical?**
- 3.¿En qué consiste el método dodecafónico?**
- 4.Nombra 3 aspectos musicales del expresionismo.**
- 5.Nombra 2 compositores importantes expresionistas.**
- 6.¿Qué pretende evocar el impresionismo?**
- 7.¿Cuál es el medio principal del impresionismo para sugerir atmósferas?**
- 8.¿Cómo es el ritmo y la armonía impresionista?**
- 9.¿Quién fue el principal impresionista?**
- 10.¿En qué consiste el anti impresionismo?**