uc3m Universidad Carlos III de Madrid	**UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID** PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CURSO **2024-2025** **MATERIA: HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA**	A

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

La prueba consta de tres partes: audiciones musicales, conceptos y desarrollo sobre un tema/imagen.

AUDICIONES: Se escucharán cuatro fragmentos breves de los cuales se escogerán únicamente dos para contestar a las preguntas correspondientes. Cada una de las audiciones tendrá una duración aproximada de 2 o 3 minutos. Antes de empezar la reproducción los estudiantes dispondrán de cinco minutos para leer las preguntas; a continuación, las audiciones se escucharán dos veces de manera consecutiva, con cinco minutos de descanso entre la primera y la segunda. El estudiante deberá escoger dos de ellas y contestar exclusivamente a las cuestiones relativas a las dos seleccionadas.

CALIFICACIÓN: La primera parte (AUDICIONES) se valorará sobre un máximo de 4 puntos (2 puntos cada audición): 0,5 puntos por cada palabra correcta del apartado a) y 0,5 puntos por el comentario del apartado b).
La segunda parte (TÉRMINOS Y NOMBRES) se valorará sobre un máximo de 3 puntos (0,5 puntos cada respuesta correcta).
La tercera parte (TEMA/IMAGEN) se valorará sobre un máximo de 3 puntos.

TIEMPO TOTAL: 90 minutos.

1. AUDICIONES. Escuche estas **CUATRO AUDICIONES** y **elija dos de ellas**. Conteste a las cuestiones y elabore un pequeño comentario de unas cinco líneas de las dos audiciones seleccionadas.

AUDICIÓN 1. Se escuchará un fragmento de «Erbarme dich», perteneciente a la *Pasión según San Mateo* de Johann Sebastian Bach. Como apoyo se adjunta una partitura del fragmento.

a. Escriba las **TRES** palabras, de entre las nueve propuestas, que considere correctas:

Renacimiento	Violín	Profano
Música religiosa	Barítono	Modal
Ópera	Monodia	Barroco

b. Elabore un **PEQUEÑO COMENTARIO** de unas cinco líneas incidiendo sobre los aspectos musicales de la audición, justificando los tres términos seleccionados.

AUDICIÓN 2. Se escuchará un fragmento de *Kala Ta Mènè Kala Fe* (música africana).

a. Escriba las **TRES** palabras, de entre las nueve propuestas, que considere correctas:

Cuerda	*Ostinato*	Vocal
Idiófono	Religioso	Clásica
Monodia	Clarinete	Popular

b. Elabore un **PEQUEÑO COMENTARIO** de unas cinco líneas incidiendo sobre los aspectos musicales de la audición, justificando los tres términos seleccionados.

AUDICIÓN 3. Se escuchará un fragmento del villancico *Tan buen ganadico*, de Juan de la Encina.

a. Escriba las **TRES** palabras, de entre las nueve propuestas, que considere correctas:

Copla	Música religiosa	Medieval
Contrapunto	Tonal	*A capella*
Allegro	Homofonía	Neumático

b. Elabore un **PEQUEÑO COMENTARIO** de unas cinco líneas incidiendo sobre los aspectos musicales de la audición, justificando los tres términos seleccionados.

AUDICIÓN 4. Se escuchará un fragmento de la *Sinfonía fantástica* de Berlioz (4ª movimiento: «Marcha al cadalso»). Como apoyo se adjunta una partitura de su inicio.

a. Escriba las **TRES** palabras, de entre las nueve propuestas, que considere correctas:

Música programática	Monodia	Largo
Barroco	*Allegretto*	Ternario
Orquesta barroca	Modal	Romanticismo

b. Elabore un **PEQUEÑO COMENTARIO** de unas cinco líneas incidiendo sobre los aspectos musicales de la audición, justificando los tres términos seleccionados.

2. TÉRMINOS Y NOMBRES. Defina o caracterice en no más de cinco líneas **SEIS** de los doce términos siguientes:

Monodia	John Cage	Poema sinfónico	Maestro de Capilla
Pavana	Clavicémbalo	Gamelán	*Ballet de cour*
Hildegard von Bingen	*Leitmotiv*	Claudio Monteverdi	*Pop*

3. TEMA/IMAGEN. Desarrollo sobre un tema o imagen. Debe escoger entre la OPCIÓN A (tema) o la OPCIÓN B (imagen). Como guía, ambas opciones se acompañan de epígrafes orientativos. Extensión aproximada de una cara (una página).

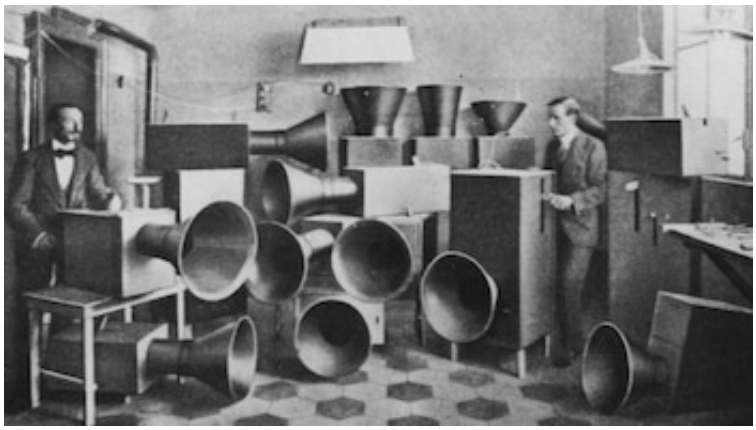
OPCIÓN A. TEMA

Describa las **formas musicales instrumentales desarrolladas durante el Clasicismo**, identificando sus principales características y citando algunos de sus principales compositores, intérpretes y obras. A modo de orientación, se sugieren los epígrafes siguientes:

- Forma sonata
- Siglo XVIII
- Orquesta clásica
- Solista
- Música de cámara

OPCIÓN B. IMAGEN

Desarrolle y relacione el contenido de las imágenes que ilustran el tema **«Ruptura y vanguardia musical en la primera mitad del s. XX»** a partir de opiniones e ideas históricamente informadas y fundamentadas.



Como orientación, se sugieren los epígrafes siguientes:

- Vanguardias de principios del s. XX: futurismo, dadaísmo, surrealismo, expresionismo, etc.
- El camino hacia la atonalidad: Schönberg y la Escuela de Viena
- Experimentación musical y sonora
- Nuevas formas, géneros, estilos, instrumentos, tecnologías sonoras y reflexiones

AUDICIÓN 1

Erbarme Dich, mein Gott
aus der "Matthäuspassion", Zweiter Teil, Nr. 47, BWV 244
Partitur
Edition Andreas Schein
Joh. Seb. Bach (1685-1750)
Adagio
Violino o Violoncello Solo
Violine I
Violine II
Viola
Alto
Basso Continuo
f
p sempre
sempre simile
tr

Copyright © Andreas Schein Edition 2019 , All Rights Reserved. Alle Rechte Vorbehalten.

18
mei - ner Zäh - ren, um mei - ner Zäh - ren wil - len, er - bar - me
21
dich, mein Gott, um mei - ner Zäh - ren um
23
f
mei - ner Zäh - ren wil - len;

AUDICIÓN 4

IV
Marche au Supplice

A
B
Cl. (Ut)
Bas
(Ré)
Cors
(Mi)
Timb.
Vlles
C.-B.
(Sol)
(Mi)
Tromp. (Sol)
C. à P. (Sol)
Tromb.
Oph.
cresc. poco a poco
cresc. molto
pizz.
arco
unis.

Bss
Altos
Vlns et C.-B.
Bss
Cors
Timb.
Vns
Altos
Vlns et C.-B.
Bss
Cors
Timb.
Vns
Altos
Vlns et C.-B.

continua...

HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN

1. La puntuación máxima será de 10 puntos. Cada una de las tres partes será evaluada de forma independiente y se calificará como sigue: hasta 4 puntos las audiciones; hasta 3 puntos los términos y nombres y hasta 3 puntos el desarrollo del tema/imagen.

2. El contenido de las respuestas deberá ajustarse estrictamente a la pregunta formulada. Por este motivo, se valorarán positivamente la corrección y claridad en el lenguaje, la concreción en las respuestas, así como la presentación y pulcritud del ejercicio.

3. Se valorará positivamente la correcta expresión sintáctica y ortográfica de los contenidos en general y de los conceptos musicales en particular.

4. En las audiciones el alumno deberá elegir solamente dos opciones y contestar de acuerdo con ello. En caso contrario quedará invalidada la respuesta. Las respuestas se evaluarán en función de los conocimientos, la concreción, el uso de vocabulario preciso y la corrección en su exposición.

5. En la definición de términos o nombres, de acuerdo con lo indicado en el ejercicio, las respuestas han de ser claras y breves, no superando las cinco líneas para cada una. Las respuestas se evaluarán en función de los conocimientos, la concreción, el uso de vocabulario preciso y la corrección en su exposición.

6. En el apartado del desarrollo del tema/imagen la respuesta se evaluará en función de los conocimientos, la concreción, el uso de vocabulario preciso y la corrección en su exposición.

HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA
SOLUCIONES

NOTA: Este guion es orientativo y en ningún caso exhaustivo. Se deja a criterio del corrector el valorar otras posibles respuestas correctas. Asimismo, no será necesario incluir todas las respuestas posibles aquí señaladas para otorgar la máxima calificación.

1. AUDICIONES

AUDICIÓN 1. «Erbarme dich», aria perteneciente a *La Pasión según San Mateo* de J.S. Bach

a) Música religiosa; Violín; Barroco
b) Fragmento extraído del aria para alto «Erbarme dich, mein Gott» perteneciente al oratorio de *La Pasión según S. Mateo*, compuesto por J.S. Bach. Pieza perteneciente al género religioso, interpretada en Viernes Santo en recuerdo a la muerte (pasión) de Jesucristo. Autor y características de época barroca. El timbre utilizado es de cuerda frotada y voz, resaltando el diálogo entre el violín solista y la voz de registro para contralto. El carácter dramático de una melodía ornamentada sin silencios reforzado por el uso del modo menor y un bajo continuo, justifican el estilo barroco indicado.

AUDICIÓN 2. *Kala Ta Mènè Kala Fe* (música africana)

a) Idiófono; *Ostinato*; Popular
b) Pequeño conjunto instrumental de percusión de láminas (de ahí la elección de idiófonos) enriquecido con lo que parece un instrumento de viento. Los instrumentos son de origen étnico (no clásicos) para la interpretación de música popular. Esta sonoridad recuerda a los balafones africanos donde las calabazas son golpeadas dada la peculiar resonancia que se produce. La estructura de la pieza se basa en una consecución de moldes rítmicos reiterados (*ostinatos*) a través tanto de un instrumento de láminas como de viento más otro de láminas que irá modificando y enriqueciendo progresivamente los citados *ostinados*, después de mantenerlos un tiempo.

AUDICIÓN 3. *Tan buen ganadico*, villancico de Juan del Encina

a) Copla; Homofonía; *A capella*
b) Villancico compuesto por Juan del Encina. Autor renacentista español que compuso romances, canciones y villancicos, recogidos en su mayoría en el *Cancionero de Palacio*. De textura homofónica, respetando los mismos valores rítmicos de todas las voces, y con tratamiento silábico del texto favoreciendo su interpretación en cuanto al entendimiento del texto y aportando así un carácter popular a la pieza. Existían textos tanto de inspiración religiosa como bucólica, pastoril, sátira o temática histórica. La versión escuchada es *a capella*, a cuatro voces, sopranos, altos, tenores y bajos en la disposición característica de la música polifónica renacentista sin acompañamiento instrumental, pero que podría fácilmente ser interpretada y reforzada por instrumentos en otras versiones. La estructura de este villancico respeta la habitual de la época, formada por estribillo y coplas, con melodías cortas y sencillas de aprender. Resalta el ritmo amalgamado de acentuación binaria frente a ternaria, también aún común en este momento histórico.

AUDICIÓN 4. *Sinfonía fantástica* de Berlioz (4ª movimiento: «Marcha al cadalso»)

a) Música programática; *Allegretto*; Romanticismo
b) La «Marcha al cadalso» pertenece a la *Sinfonía Fantástica* de Berlioz, compositor romántico francés. Se considera música programática al estar inspirada en acontecimientos autobiográficos del compositor. Tanto la selección tímbrica orquestal

utilizada de manera original por su variedad dentro de la paleta sinfónica, así como la utilización de los instrumentos a modo de personajes narradores descriptivos del argumento a través de melodías identificativas (idea fija) justifican la selección del romanticismo como estilo. En este movimiento en concreto el artista se envenena con opio y sueña que ha matado a su amada por lo que será ajusticiado. La marcha simboliza el camino que recorre hasta el cadalso donde los timbales marcan el dramatismo de la escena. El compás cuaternario, así como el Allegretto aportan las características identificativas de una marcha.

2. TÉRMINOS Y NOMBRES

MONODIA: Tipo de textura musical formada por una sola línea o melodía sin acompañamiento o presencia de otras líneas melódicas. Puede ser vocal o instrumental, y la línea melódica puede ser interpretada por más de un músico. También llamada monofonía, es el tipo presente en la música folclórica y en el canto llano medieval. Es un término también aplicado al repertorio de canción italiana a solo que aparece a comienzos del siglo XVII, aunque en este caso, sí contaba con un acompañamiento instrumental.

PAVANA: Danza cortesana del siglo XVI de origen italiano que se hizo muy popular por toda Europa. Era una danza lenta, que utilizaba una repetición continua de dos pasos sencillos y uno doble hacia delante y dos sencillos y uno doble hacia atrás. Su música utiliza un compás binario simple y está formada por de dos a cuatro secciones, repitiéndose cada una de ellas. Estaba sucedida de otra danza más rápida, generalmente la gallarda. Muchos compositores del siglo XVI y comienzos del siglo XVII compusieron pavanas instrumentales, como las escritas para laúd por el italiano Joan Ambrosio Dalza, para vihuela por el español Luis de Milán, o para virginal por los ingleses William Byrd y John Bull.

HILDEGARDA VON BINGEN (1098-1179) fue una abadesa benedictina nacida en lo que hoy es Alemania. Fue escritora y compositora. Es conocida por sus obras literarias, musicales y científicas, así como por sus actividades religiosas y diplomáticas. Es la creadora de la Edad Media de la que se conserva un mayor número de obras. Entre sus obras artísticas destacan la poesía lírica y dramática que ha llegado a nuestros días con música monódica. También compuso himnos y antífonas para la liturgia de la Iglesia católica a una sola voz utilizando tanto el estilo silábico como el melismático.

JOHN CAGE: Compositor norteamericano del siglo XX, uno de los grandes exponentes de la música experimental, recibió clases de Arnold Schönberg, revolucionó la música contemporánea tanto en su concepto (rechazo de la tradición), estructura (forma abierta), como en su timbre (piano preparado). Trabajó técnicas atonales y aleatorias, pero sobre todo fomentó la invención, el azar y la sorpresa en sus obras. *4´33"* es la pieza más popular de este compositor donde los músicos permanecen en silencio durante ese lapso permitiendo que los sonidos ambientales se conviertan en música.

CLAVICÉMBALO: El clavicémbalo o clavecín es un instrumento musical con teclado que produce su sonido a partir de una cuerda pulsada. No puede modificar por tanto su intensidad a diferencia del pianoforte donde la cuerda es golpeada por un macillo. Este mecanismo se encuentra ya desde finales del Renacimiento, pero será en el estilo Barroco donde encuentre su máximo apogeo para ir desapareciendo finalmente en el clasicismo al ser desplazado por el piano y el nuevo gusto musical. Su función además de permitir interpretar un repertorio específico de solista será también el de ejercer de bajo continuo en las agrupaciones instrumentales, así como soporte y acompañamiento en otros casos con instrumentos o voces solistas. Se construían con diferentes

características en referencia a tamaño, número de teclados, registros y resonancias según la escuela de origen nacional italianos, francesa, inglesa, flamenca o alemana.

LEITMOTIV: Traducido como motivo conductor, se trata de un fragmento musical que en una ópera u otra composición musical aparece relacionado con algún aspecto de la misma, como un personaje, una emoción concreta, un determinado lugar o contexto u otro concepto más abstracto. Dicho motivo aparece recurrentemente en la obra, de manera exacta o transformado, como elemento de función dramática y musical. Es una técnica compositiva del siglo XIX y se relaciona especialmente con la obra operística del compositor alemán Richard Wagner.

POEMA SINFÓNICO: Un poema sinfónico es una obra musical que desarrolla un argumento literario. Normalmente consta de un único movimiento escrito para orquesta, piano o pequeñas formaciones instrumentales. El término fue aplicado por primera vez por Franz Liszt, que deseaba expandir las obras de un solo movimiento más allá de la forma de obertura de concierto y compuso trece composiciones de este género.

GAMELÁN: es un conjunto instrumental tradicional originario de Indonesia, especialmente de las islas de Java y Bali. Es conocido por su sonido único, caracterizado por la resonancia metálica de instrumentos como gongs, xilófonos y tambores. Es una de las tradiciones musicales más antiguas y ricas del mundo, con profundas conexiones con la cultura, la religión y la vida comunitaria. La música del gamelán es heterofónica, donde diferentes instrumentos interpretan variantes de una misma melodía principal. La estructura se organiza en ciclos repetitivos (gongang) marcados por los golpes de los gongs.

MONTEVERDI: fue un compositor y cantante italiano fundamental en la transición entre el Renacimiento y el Barroco. Su obra abarca una gran variedad de géneros, y es especialmente conocido por sus innovaciones en la ópera, la música sacra y el madrigal. Monteverdi fue una figura crucial en el desarrollo de la música occidental, con un estilo que influyó profundamente en la evolución de la música barroca. Su obra operística marcó el comienzo de una nueva era en la historia de la ópera, influyendo en compositores posteriores como Handel y Vivaldi. Sus innovaciones en la ópera incluyeron el uso de recitativos (canto hablado) para avanzar en la narrativa y arias más emocionales y ornamentadas.

MAESTRO DE CAPILLA: El Maestro de Capilla era el encargado de dirigir y supervisar la música en iglesias, catedrales y cortes a partir del Renacimiento. Responsable de componer, ensayar y dirigir el repertorio vocal e instrumental, desempeñaba un papel central en la vida musical de su entorno. Figuras como Tomás Luis de Victoria y Giovanni Pierluigi da Palestrina ocuparon este prestigioso cargo, dejando un legado duradero en la música sacra.

BALLET DE COUR: El *Ballet de cour* fue una forma de entretenimiento cortesano surgida en Francia durante los siglos XVI y XVII. Combinaba danza, música, poesía y escenografía en un espectáculo unificado, representado en las cortes reales para celebrar ocasiones especiales. Jean-Baptiste Lully desempeñó un papel crucial en la evolución del género, integrando elementos de ópera y teatro. Estas producciones marcaron el desarrollo del ballet como una forma de arte autónoma, evolucionando hacia las grandes producciones teatrales del período barroco.

POP: La palabra «pop» procede del inglés como contracción del término *popular music*. El término empieza a utilizarse en los años 1950 y hace referencia a un tipo de música que está, por primera vez en la historia de la música, destinado a un mercado joven. Si bien en principio se refería fundamentalmente al *rock & roll*, hoy en día se considera un género musical ecléctico que toma prestados elementos de otros estilos como el *urban*, el *dance*, el *rock*, la música latinoamericana, el *rhythm and blues* o el *folk*.

3. TEMA / IMAGEN

OPCIÓN A. TEMA.

Describa las principales formas musicales instrumentales desarrolladas durante el Clasicismo, identificando sus principales características y citando algunos de sus principales compositores, intérpretes y obras.

Durante el siglo XVIII, Europa vivió unos cambios significativos en el ámbito cultural e intelectual que influyeron en el desarrollo musical. El auge del racionalismo y la ilustración promovió ideales como la claridad estructural y el equilibrio estético en las composiciones musicales que contrastan con la complejidad contrapuntística y ornamental del Barroco. El Clasicismo es una de las épocas más importantes en la música occidental, y abarca desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX.

Desde el punto de vista musical se consolidaron muchas de las formas musicales que caracterizan lo que ahora se entiende como música clásica y que son la sonata, el concierto y la sinfonía. Dentro de esta época quiero destacar a compositores como Mozart y Beethoven que no solo perfeccionaron estas formas, sino que además las expandieron enormemente al establecer las bases sobre los cuales se desarrollaría la música romántica.

La orquesta clásica y especialmente la música para solista constituyen los pilares de la interpretación musical de esta época y marcan un antes y un después en la historia de la música. Destaca de un modo especial la «forma sonata», que es una de las estructuras más influyentes y definitorias del Clasicismo. Se utilizó ampliamente en el primer movimiento de sinfonías, conciertos, sonatas para piano, cuartetos de cuerdas y otras obras instrumentales. Esta forma se caracteriza por la presentación, desarrollo y resolución de uno o más temas musicales de manera ordenada y estructurada, permitiendo un equilibrio entre la claridad formal y la expresión emocional. La estructura típica de la forma sonata incluye tres secciones principales: exposición, desarrollo y reexposición. En la «exposición» se presentan dos temas contrastantes en diferentes tonalidades; generalmente el primer tema se encuentra en la tonalidad principal (generalmente mayor), mientras que el segundo tema se presenta en la tonalidad dominante o relativa. Durante el «desarrollo» se exploran y transforman los temas presentados, a menudo modulando a diferentes tonalidades. Durante la «reexposición» hay un retorno a los temas de la exposición, generalmente en la tonalidad principal. Finaliza generalmente con una Coda final.

Respecto a las formas musicales instrumentales destacan:

- SONATA: forma musical instrumental para uno o dos instrumentos solistas. Ejemplo la sonata *Claro de luna* para piano de Beethoven
- CONCIERTO: forma musical instrumental para instrumento solista (o solistas) acompañado por orquesta. La forma típica incluye tres movimientos: rápido-lento-rápido. El diálogo entre el solista y la orquesta es fundamental en esta forma. Ejemplo el concierto para piano n.º 21 en do mayor, de Mozart
- SINFONÍA: forma musical instrumental para orquesta que típicamente consta de cuatro movimientos con un carácter diverso y contrastante. El primer movimiento suele estar en forma sonata. Como ejemplo quiero destacar la sinfonía n.º 40 en sol menor de Mozart.

La orquesta clásica se consolida durante el Clasicismo como un conjunto instrumental más organizado y equilibrado. Se compone principalmente de cuerdas (violines I y II, violas, violonchelos y contrabajos), maderas (flautas, oboes, clarinetes y fagotes), metales (trompetas trombones) y percusión. La orquesta presenta una mayor homogeneidad sonora y un equilibrio entre las diferentes familias instrumentales y no solo se va a limitar a acompañar a los solistas, sino que los compositores comienzan a usar de manera más compleja.

Los compositores de esta época que podemos destacar son, entre otros:

- HAYDN: Es uno de los máximos exponentes de la música «clásica» (icono del clasicismo). Se le considera el padre de los cuartetos de cuerda y de las sinfonías. Fue amigo de Mozart y profesor de Beethoven. Su carrera estuvo soportada por la familia Esterházy.

- MOZART: es considerado uno de los compositores más grandes y trascendentales de la historia de la música. Su vida y obra están indisolublemente ligadas al Clasicismo musical (periodo en el que la claridad estructural, el equilibrio y la expresión emocional alcanzaron una perfección sin precedentes). A lo largo de su corta pero prodigiosa vida, Mozart desarrolló una obra impresionante en todos los géneros musicales de la época: sinfonías, conciertos, música de cámara, sonatas y óperas. Tiene una gran capacidad para combinar una profunda expresión emocional con su extraordinaria maestría técnica lo que lo colocará en la cúspide de la música clásica, siendo uno de los compositores más influyentes de todos los tiempos.

- BEETHOVEN: es un compositor único por su capacidad de integrar las tradiciones del Clasicismo con la nueva estética romántica. En su música conviven la expresión emocional con su capacidad para explorar los contrastes entre la tensión y la resolución, lo que le permite conectarse con el oyente de manera intensa y directa. Sus composiciones a menudo presentan pasajes dramáticos seguidos de momentos de ternura o serenidad, presenta también innovaciones estructurales, contrastes dinámicos y una gran riqueza armónica y contrapuntística.

Como conclusión cabe decir que el Clasicismo fue un período crucial en la historia de la música, en el que se consolidaron y perfeccionaron formas musicales fundamentales como la forma sonata, el concierto y la sinfonía. Hay compositores como Mozart y Beethoven que juegan un papel esencial en la evolución de estas formas, elevándolas a nuevas alturas de complejidad emocional y estructural. La orquesta clásica, con su equilibrio y claridad, se consolida como el núcleo de la música instrumental, mientras que la música para solistas, especialmente en los conciertos, alcanzó una gran profundidad expresiva.

OPCIÓN B. IMAGEN

Desarrolle y relacione el contenido de las imágenes con respecto al tema «Ruptura y vanguardia musical en la primera mitad del s. XX», a partir de opiniones e ideas históricamente informadas y fundamentadas.

Las vanguardias musicales del siglo XX y la ruptura con la tradición musical previa (desde una perspectiva tanto estética como metodológica) conforma un tema profundamente entrelazado con los cambios históricos, sociales y culturales que definieron este período. A lo largo de la primera mitad del siglo XX, el mundo experimentó transformaciones profundas, desde las devastadoras consecuencias de las dos guerras mundiales hasta la aceleración de los avances industriales y tecnológicos y la globalización cultural. Estas transformaciones influyeron en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el arte y la música, que se vieron impulsados por un deseo de ruptura con las tradiciones del pasado y la búsqueda de nuevas formas de expresión que reflejaran el espíritu de la época.

El contexto histórico y social de principios del siglo XX estuvo marcado por una serie de movimientos revolucionarios en todos los campos del conocimiento y la creatividad. La Primera Guerra Mundial (1914-1918) dejó una profunda huella en Occidente, contribuyendo a la desilusión generalizada y a un cuestionamiento radical de las instituciones establecidas, incluidas las estructuras artísticas. Este contexto de caos y transformación propició el surgimiento de movimientos vanguardistas como el

futurismo, el dadaísmo y el surrealismo, que buscaban no solo representar la realidad de manera diferente, sino también romper con las formas tradicionales de creación y percepción artística. Estos movimientos artísticos influyeron profundamente en la música, promoviendo una actitud de ruptura con la tonalidad tradicional, la estructura formal y las normas establecidas en la música clásica.

Uno de los casos más notables es el futurismo, movimiento fundado por el italiano Filippo Tommaso Marinetti, celebraba la modernidad, la velocidad y la tecnología. En música, figuras como Luigi Russolo, con su *intonarumori* («entona-ruidos» o «ruidos sonoros», siendo esta una propuesta organológica), propusieron la exploración de nuevos sonidos, como los ruidos industriales, de máquinas o de los entornos urbanos, desafiando la concepción tradicional de lo que era considerado «música». Por otra parte, el dadaísmo, liderado por artistas como Marcel Duchamp, buscaba la aleatoriedad y el absurdo como formas de expresión artística, y en la música se manifestó a través de composiciones que desafiaban las estructuras convencionales, como las obras de Erik Satie o las composiciones experimentales de John Cage. Por su parte, el surrealismo, que abogaba por liberar el inconsciente y lo irracional, influyó en compositores como Olivier Messiaen y Pierre Boulez, quienes adoptaron la idea de lo espontáneo y lo intuitivo en su música.

Este período de radical ruptura con la tradición culminó en la búsqueda de la atonalidad, un proceso que se consolidó con la obra de Arnold Schönberg y la Escuela de Viena. Schönberg, al desarrollar su sistema de composición basado en la «dodecafonía» o técnica de los doce tonos, cimentó el camino para la negación de la jerarquía tonal que había predominado en la música occidental durante siglos. Este enfoque, que organizaba todas las notas de la escala cromática sin un tono central o tonalidad fija, dio lugar a una música que sonaba completamente diferente a la música tonal tradicional. La dodecafonía y el serialismo, que más tarde serían desarrollados por sus discípulos Alban Berg y Anton Webern, marcaron un punto de inflexión importante en la evolución de la música del siglo XX y abrieron el camino hacia una sonoridad más abstracta y experimental.

La relación entre la música y las tecnologías sonoras también desempeñaron un papel crucial en las vanguardias musicales del siglo XX. Los avances en la grabación y la reproducción de sonido, la invención de nuevos instrumentos electrónicos y la creación de dispositivos de procesamiento digital de audio permitieron a los compositores explorar nuevos territorios sonoros. La música electrónica, por ejemplo, emergió como una forma de experimentación sonora que no dependía de los instrumentos tradicionales. Pioneros como Karlheinz Stockhausen, Pierre Schaeffer y John Cage utilizaron tecnologías de grabación y manipulación del sonido para crear composiciones que desafiaban las concepciones previas de la música. La música concreta, que utilizaba sonidos grabados de la vida cotidiana, y la música electrónica, que incorporaba sintetizadores y otros dispositivos electrónicos, expandieron las fronteras de lo que se entendía por música.

Finalmente, cabe destacar que la experimentación musical y sonora, que caracteriza a gran parte de la música del siglo XX, también dio lugar a nuevas formas, géneros y estilos. Ya desde principios de siglo, compositores como Igor Stravinsky rompieron con las convenciones rítmicas y armónicas de la música clásica, introduciendo la disonancia y el ritmo irregular. La exploración de nuevas formas musicales llevó a la aparición de géneros como el jazz, que en sus fases más experimentales desdibujaba las líneas entre la música popular y la música académica. La música experimental y la música de vanguardia también florecieron en la segunda mitad del siglo XX, cuando figuras como Morton Feldman, Luigi Nono y György Ligeti desarrollaron obras que desafiaban la noción de estructura, ritmo y forma. La ampliación de las posibilidades sonoras permitió una reflexión profunda sobre el acto de crear música, preguntándose no solo «qué» se debía componer, sino también «cómo» y «por qué» se debía hacer música.

En resumen, las vanguardias musicales del siglo XX fueron fundamentales en la transformación del panorama musical y la creación de las bases para la música contemporánea. Influenciadas por movimientos artísticos radicales como el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo, así como por la innovación tecnológica y la búsqueda de nuevas formas de expresión, estas vanguardias cambiaron para siempre la manera en que entendemos y experimentamos la música. Desde la atonalidad de Schönberg hasta la experimentación electrónica de Stockhausen, pasando por las rupturas de Stravinsky y la integración de nuevas tecnologías, la música del siglo XX se caracterizó por su

pluralidad, su deseo de romper las barreras y su constante búsqueda de lo nuevo. Esta búsqueda sigue viva en la música contemporánea, que continúa explorando nuevas formas, géneros y enfoques, siempre en diálogo con las vanguardias que abrieron las puertas hacia un nuevo entendimiento del sonido y la musicalidad.