

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. Las cuatro audiciones se escucharán dos veces de manera consecutiva, con cinco minutos de descanso entre la primera y la segunda audición. El estudiante deberá escoger dos audiciones y contestar exclusivamente a las cuestiones relativas a las dos audiciones seleccionadas.

CALIFICACIÓN: La primera parte (audiciones) se valorará sobre un máximo de 4 puntos: 2 puntos cada una (0,5 puntos por cada opción correcta y 0,5 puntos por cada comentario). La segunda parte (definición de términos/nombres) tendrá un máximo de 3 puntos (0,5 puntos cada respuesta correcta), y la tercera parte (tema/imagen) se valorará sobre 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 *O vos omnes* de Tomas Luis de Victoria. Como apoyo se adjunta el texto y su traducción.

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

- Bajo continuo	- Oratorio	- Motete
- Polifonía	- Barroco	- Clasicismo
- Ópera	- Renacimiento	- Monodia

- b. Elabore un **PEQUEÑO COMENTARIO** de unas cinco líneas incidiendo sobre los aspectos musicales de la audición.

AUDICIÓN 2. Se escuchará un fragmento de *La consagración de la primavera* ("Danza de las adolescentes"). Como apoyo se adjunta una partitura del inicio del fragmento.

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

- atonalismo	- Misa	- Stravinski
- Siglo XX	- Ballet	- Bajo continuo
- música instrumental	- fuga	- Clasicismo

- b. Elabore un **PEQUEÑO COMENTARIO** de unas cinco líneas incidiendo sobre los aspectos musicales de la audición.

AUDICIÓN 3. Se escuchará un fragmento de la *Música para cuerda, percusión y celesta* (primer movimiento) de Béla Bartók. Como apoyo se adjunta una partitura del inicio del fragmento.

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

- Conjunto instrumental	- Edad Media	- Siglo XX
- Monodia	- Orlando di Lasso	- Oratorio
- Música de cámara	- Cantata	- Ballet

- b. Elabore un **PEQUEÑO COMENTARIO** de unas cinco líneas incidiendo sobre los aspectos musicales de la audición.

AUDICIÓN 4. Se escuchará un fragmento del *Pierrot Lunaire*: “Nacht”, de Arnold Schönberg. Como apoyo se adjunta una partitura del inicio del fragmento.

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

- Música escénica	- Edad Media	- Música tonal
- Sprechgesang	- Oratorio	- piano
- Expresionismo	- Vivaldi	- España

- b. Elabore un **PEQUEÑO COMENTARIO** de unas cinco líneas incidiendo sobre los aspectos musicales de la audición.

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

- Canto gregoriano	- Atonalismo	- Música electroacústica
- Madrigal	- Tomás Luis de Victoria	- Neoclasicismo
- Ricercare	- Clavicémbalo	- Minimalismo
- Canzona	- Mozart	- Música aleatoria

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

OPCIÓN A. TEMA. *La Ópera Romántica.* Desarrolle el tema. Como orientación se sugieren los epígrafes siguientes:

- Características musicales de la ópera romántica
- La ópera romántica en Italia, Francia y Alemania
- El caso de Wagner

OPCIÓN B. IMAGEN

Explique y contextualice musicalmente las características estéticas y artísticas del cuadro: *Impresión, sol naciente* (1872), de Claude Monet, que dio nombre al movimiento impresionista. Como orientación se sugieren los epígrafes siguientes:

- El impresionismo en la música. Fijación del momento a través de la música. Alejamiento de la melodía y la armonía tradicional. Nuevas fórmulas armónicas, rítmicas y tímbricas del impresionismo.
- Claude Debussy. La creación de atmósferas y la representación de la naturaleza en la música.

AUDICIÓN 1

Texto del motete:

O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte:
si est dolor similis sicut dolor meus.
Attendite universi populi, et videte dolorem meum:
si est dolor similis sicut dolor meus.
(Lamentaciones de Jeremías, 1, 12)

Traducción:

¡Oh, vosotros todos, los que pasáis por el camino! Prestad atención y ved
si existe dolor semejante al mío.
Atended, pueblos del mundo, y ved mi dolor,
si existe dolor semejante al mío.

AUDICIÓN 2

LES AUGURES PRINTANIER DANSES DES ADOLESCENTES

13 Tempo giusto $\text{♩} = 50$
I. II. III. IV. (I. II senza aord.)

Cor. V. VI. VII. VIII. *mf sempre*

V. ni II arco (non div.) *sempre simile*

V. la tutti (non div.) *sempre stacc.*

V. c. tutti arco (non div.) *sempre simile*

C. b. tutti arco (non div.) *sempre stacc.*

14 solo *mf*

C. ingl. *mf*

Cor.

Arch. *pizz. meno f* *f come sopra*

The image shows a page of a musical score for two dances. The first dance, 'LES AUGURES PRINTANIER', starts at measure 13 with a tempo of 'Tempo giusto' and a metronome marking of 50 quarter notes per minute. The score is in 3/4 time and features a key signature of two flats. The instrumentation includes Cori (Corns), Violini II, Violini I, Violoncelli, Contrabbassi, Clarinetto in Sol maggiore, Fagotto, and Archi (Strings). The string parts are marked with 'arco (non div.)' and 'sempre simile', while the woodwinds and brass parts have various dynamics and articulations like 'mf sempre', 'sempre stacc.', and 'pizz. meno f'. The second dance, 'DANSES DES ADOLESCENTES', starts at measure 14 and features a solo for the Clarinetto in Sol maggiore and Fagotto. The string parts are marked with 'pizz.' and 'meno f', and the woodwinds have 'f come sopra' markings.

AUDICIÓN 3

Andante tranquillo, ♩ ca 116-112

con sord.

1. 2. Viole

pp

5

3. 4. Vl.

con sord.

pp

1. 2. Vle.

3. 4. Vl.

1. 2. Vle.

1. 2. Vlc.

con sord.

pp

10

2. Vl.

con sord.

pp

3. 4. Vl.

1. 2. Vle.

1. 2. Vlc.

15

2. Vl.

3. 4. Vl.

1. 2. Vle.

1. 2. Vlc.

AUDICIÓN 4

8. Nacht (Passacaglia)

Gehende ♩ (ca. 88)*

Baßklarinette [in B]

Violoncello

REZITATION

Klavier

BsKl [B]

Vcl

Son - ne Glanz. Ein ge-schloß - nes Zau - ber - buch,

BsKl [B]

Vcl

Etwas rascher

am Steg

ppp aber deutlich hörbar

ppp gesungen (womöglich die tieferen Noten)

Etwas rascher gesprochen

ruht der Ho - ri-zont - ver-schwie - gen. Aus dem Qualm ver - lor - ner

Etwas rascher

[* 1923: Gehende ♩ (ca. 80)]

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. En ningún caso serán admitidas respuestas intercambiadas y pertenecientes a distintas opciones (A o B).
3. 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.
4. Se valorará positivamente la correcta expresión sintáctica y ortográfica de los contenidos en general y de los conceptos musicales en particular.
5. 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.
6. 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.
7. En el apartado del desarrollo del tema o 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 - (DOCUMENTO DE TRABAJO ORIENTATIVO)

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. *O vos omnes*. Tomas Luis de Victoria
 - a. Renacimiento, Motete y Polifonía
 - b. Música mística (dirigida a dios) del compositor Tomás Luis de Victoria, clérigo, compositor, maestro de capilla y uno de los máximos exponentes del renacimiento español. Se trata de una obra vocal polifónica contrapuntística, un Motete a cuatro voces que se publicó en 1572, para su interpretación en misas de sábado santo. Canta las lamentaciones de Jeremías. La obra transmite el dolor que expresa un texto fácil de entender. Música elaborada para conseguir sencillez en la que se aprecia la suavidad al inicio.

Texto del motete:

O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte:
si est dolor similis sicut dolor meus.
Attendite universi populi, et videte dolorem meum:
si est dolor similis sicut dolor meus.
(Lamentaciones de Jeremías, 1, 12)

Traducción:

¡Oh, vosotros todos, los que pasáis por el camino! Prestad atención y ved
si existe dolor semejante al mio.
Atended, pueblos del mundo, y ved mi dolor,
si existe dolor semejante al mio.

- AUDICIÓN 2. *La consagración de la primavera* (“Danza de las adolescentes”) de Stravinsky
 - a. Ballet, Siglo XX y Strawinsky
 - b. Danza perteneciente a *La Consagración de la Primavera* de Igor Stravinsky, creada para un Ballet de Sergéi Diágilev. Interpretada por una orquesta sinfónica, el uso de los grupos instrumentales es inusual, otorgando, por ejemplo, a la cuerda un papel puramente rítmico, lo que refuerza el peso de los efectos y recursos percusivos y enérgicos, o haciendo que el fagot cante la melodía en un registro agudo poco habitual. El ritmo es el elemento más característico y singular de la obra. Bajo un ritmo binario (2/4), la pieza explota las irregularidades rítmicas mediante distintos recursos como el cambio de la acentuación natural, el uso de síncopas, o el cambio de las pulsaciones y la duración de estas mediante patrones rítmicos anómalos (ritmo Aksak, “cojo” o búlgaro) que combinan compases de subdivisión binaria y ternaria. El diseño melódico está sujeto a la estructura rítmica. Existen pocas líneas melódicas definidas, y estas utilizan motivos sencillos con poco recorrido, con movimientos conjuntos, sin saltos, y utilizando escalas y modos antiguos. La armonía se genera a partir de la superposición de las estructuras sonoras, alejándose de la tonalidad, con numerosas disonancias. Se combinan texturas homofónicas con pasajes de carácter contrapuntístico.
- AUDICIÓN 3. *Música para cuerda, percusión y celesta* (primer movimiento) de Béla Bartók.
 - a. Conjunto instrumental, Siglo XX y Música de cámara
 - b. Las violas con sordina exponen el tema de la fuga con el que da comienzo esta obra, que será posteriormente interpretado por los violines, también con sordina, y por los violonchelos, con sordina, entre otros instrumentos. En estos primeros compases el compositor ha ampliado el espectro sonoro de la obra con la interpretación del tema en registros agudos y graves. Contrasta tímbricamente con esta sonoridad de los instrumentos de cuerda las intervenciones sucesivas de los timbales, los platillos y la celesta.

- AUDICIÓN 4. *Pierrot Lunaire*: “Nacht” de Arnold Schönberg.
 - a. Música escénica, Sprechgesang y Expresionismo
 - b. Se trata de una obra escrita para un reducido grupo de cámara y una cantante-recitadora, que se expresa mediante el *sprechstimme* (o *sprechgesang*, melodía hablada), y en ella se aprecia un gran contraste entre cada sección y cada línea instrumental. La obra es una canción de concierto que forma parte de un ciclo, *Pierrot Lunaire*, sobre poemas de A. Giraud. No obstante, aunque se suele considerar un lied, se trata más bien de un melodrama o melólogo, en el que se combina un acompañamiento musical con la melodía hablada, de modo que, como en modelos históricos del mismo género, la voz pueda transmitir un mensaje que debe bastarse a sí mismo, mientras que el acompañamiento instrumental provee la ambientación y el carácter de la pieza.

2. TÉRMINOS Y NOMBRES

- **Canto Gregoriano:** este término alude en general a un tipo de canto llano (simple, monódico y con una música supeditada al texto) utilizado en la liturgia de la Iglesia católica, aunque en ocasiones se usa en un sentido amplio o incluso como sinónimo de canto llano. La denominación *canto gregoriano* procede del hecho de que su recopilación se atribuye al papa Gregorio Magno. Es un canto monódico (solo existe una línea melódica) y *a capella* (carece de acompañamiento instrumental), interpretado por voces masculinas. Las voces pueden interpretarlo en forma coral o en forma solista. Se trata de piezas modales dentro de los modos gregorianos o eclesiásticos. La música está determinada por los textos y por el contexto litúrgico
- **Atonalismo:** El atonalismo, también denominado “atonalidad libre” precede al dodecafonismo y tiene como principales antecedentes algunas obras de autores de finales de s. XIX y principios del siglo XX como Wagner, Scriabin o Debussy. Se trata de un sistema musical en el que los tonos de una obra no tienen una relación de dependencia con un tono fundamental. Se disuelve así el sistema jerárquico de funciones armónicas derivadas de las escalas diatónicas mediante la eliminación del centro tonal y las relaciones jerárquicas entre el acorde de tónica y los demás acordes. El atonalismo abandona la escala diatónica en la composición recurriendo a la escala cromática
- **Tomás Luis de Victoria:** Sacerdote y maestro de capilla español, compositor polifonista perteneciente al renacimiento. Recibe desde niño una formación musical en Ávila, su ciudad natal que será perfeccionada en Roma a donde se traslada en 1565. Es uno de los compositores más relevantes y avanzados de su época, con un estilo innovador que anuncia la llegada inminente del periodo barroco. Su profunda convicción religiosa queda reflejada en una música de gran pureza técnica pero llena de pasión y con intensas cualidades expresivas y dramáticas centrada en piezas de carácter sacro (Motetes, himnos, misas, magnificats, etc..) destacando obras como el *Officium defunctorum*.
- **Madrigal:** En Italia la forma más importante es el madrigal: forma polifónica en italiano de carácter descriptivo, muy culta, que intenta expresar y enfatizar el texto a través de la música. Generalmente se compone a 4 o 5 voces y se canta “a capella” (aunque en ocasiones puede llevar acompañamiento). Se caracteriza también por una compleja elaboración contrapuntística que se combina con momentos homofónicos. También se hace uso del cromatismo. El madrigal fue cultivado igualmente por autores franco-flamencos. Destacan Luza Marenzio, Carlo Gesualdo y el más importante, Claudio Monteverdi en cuya obra asistimos a la transición entre el Renacimiento y el Barroco.
- **Ricercare:** composición instrumental de los siglos XVI y XVII, derivada de modelos vocales polifónicos y descrita como el equivalente instrumental del motete. Solía tener la función de preludio de otra obra, y tendió a dividirse en secciones imitativas separadas por episodios con escalas y secuencias armónicas. Proliferó en Alemania, España, Francia e Inglaterra, donde recibió respectivamente los nombres de preludio, tiento, fantasía o *fancy*. En España destacan los tientos para vihuela de Luis de Milán, Alonso Mudarra y Miguel de Fuenllana.
- **Canzona:** El término en italiano significa canción y tiene como prototipo la *chanson* francesa. Se caracterizan por una textura acórdica animada, ocasionales imitaciones, armonías sencillas, vitalidad rítmica y estructura repetitiva. Su estructura formal ha evolucionado a lo largo de la historia aunque manteniendo un estilo fugado imitativo. Como género instrumental, tiene su

máximo desarrollo en los siglos XVI y XVII. Las colecciones de Attaignant, publicadas en París entre 1528 y 1550, fueron muy populares en Italia.

- **El clavicémbalo:** Es un instrumento musical de cuerda pulsada cuyo origen pudo producirse como una evolución del salterio. Los primeros claves que se conservan son de origen italiano del siglo XV teniendo un gran protagonismo en siglos posteriores y particularmente en el siglo XVIII. La importancia del clavecín se extiende por las cortes europeas concretándose en diferentes estilos de fabricación. Su importancia decae desde la segunda mitad del siglo XVIII ante la aparición del fortepiano que se adaptó rápidamente a los nuevos estilos musicales posteriores al barroco. El piano fruto de la evolución del fortepiano recogería además el repertorio barroco del clavicémbalo con todas las implicaciones pedagógicas e interpretativas de esta adaptación del repertorio barroco. El clave experimentó un nuevo desarrollo en el siglo XX interesando a los creadores, incrementándose también la fabricación de instrumentos
- **Mozart:** compositor austriaco nacido en Salzburgo fue autor de numerosas composiciones musicales (operas, cuartetos, sinfonías, obras para piano, música sacra, etc). Niño prodigio, dominó numerosos estilos musicales siendo uno de los talentos musicales naturales más importantes en la historia de la música. Representante del clasicismo vienés tuvo una gran influencia en músicos posteriores siendo uno de los autores más reconocidos de la historia de la música. Su música, universal, eterna, elegante y alegre, contrasta con el fin de su vida, ya que murió en la pobreza a los 35 años. Fue enterrado en una tumba anónima, por lo que se desconoce la ubicación exacta de sus restos.
- **Música Electroacústica:** constituye una evolución de la música clásica contemporánea en la que se introducen los avances y los conocimientos artísticos, científicos y técnicos, derivados de la producción manipulación y edición de sonido por medios electrónicos. Los avances surgidos en la composición de la música electroacústica surgen a mediados del siglo XX en diversos estudios radiofónicos y de investigación sonora en Europa y Estados Unidos. Como centros pioneros cabe señalar el Groupe de Recherches Musicales de Radio France en París, lugar donde surge la Música concreta o música acusmática; la NWDR de Radio Colonia en Alemania, donde se desarrolla la música electrónica y el Columbia-Princeton Electroacoustic Music de Nueva York donde junto a la música electroacústica inician proyectos de informática musical.
- **Neoclasicismo:** Mientras que el romanticismo celebraba la expresión emocional, la individualidad y lo sublime, el neoclasicismo buscaba retornar a las formas y estilos de la antigüedad clásica, incorporando estructuras más claras y un equilibrio formal. Se desarrolla durante la primera mitad del siglo XX, fundamentalmente en el periodo de entreguerras, caracterizándose por el interés hacia las fórmulas clásicas, buscando inspiración en el pasado, fundamentalmente en periodos como el barroco y el clasicismo. La estética neoclásica es un modelo de integración entre esquemas del pasado e innovación por parte del compositor. Cabe señalar aquí autores como Igor Stravinsky y Paul Hindemith, que trataron de integrar los esquemas formales del pasado en fórmulas más contemporáneas.
- **Minimalismo:** Esta corriente estética tiene como precursores a una serie de compositores norteamericanos experimentales y alternativos. Se trata de una corriente surgida en ambientes musicales no académicos de la costa oeste norteamericana en los años 60 y que después se extendería también a la ciudad de Nueva York y posteriormente a Europa. Las principales características musicales de este estilo son la presencia continua de un ritmo básico que se mantiene constante. Se trata de una música que evoluciona lentamente sobre una armonía también muy estática que en algunos casos llega a evolucionar sobre un único acorde mantenido durante largos periodos de tiempo. Los patrones rítmicos son fuertemente reiterativos mediante el uso de pequeñas células repetidas, con permutaciones sistemáticas. Los precedentes más importantes del minimalismo son la improvisación hindú, el gamelán de Bali y las percusiones africanas.
- **Música aleatoria:** Música no sometida a unas pautas establecidas estando dominada por la improvisación Este tipo de música tendrá un gran desarrollo a mediados de los años 50 del siglo XX estando marcada por la presencia del azar, técnicas todavía presentes en las creaciones actuales. De este modo la música incorpora el grado de aleatoriedad como una variable compositiva, variable que es controlada ya sea por el compositor o por los intérpretes que son los responsables en controlar el grado de azar. Entre los autores principales de esta tendencia musical cabe señalar a John Cage, autor de *Music of Changes* o *4'33*, Stockhausen, Pierre

Boulez o Bruno Maderna. Esta música se realiza tanto con instrumentos acústicos como con dispositivos electrónicos.

3. TEMA / IMAGEN

- **OPCIÓN A. TEMA.** *La Ópera Romántica.*

- Características musicales de la ópera romántica

La ópera adquiere un punto álgido en el romanticismo llegando a convertirse en género predilecto de la burguesía europea, lo que va a dar lugar a la construcción de numerosos teatros de ópera en el continente. El desarrollo de las técnicas vocales y del virtuosismo de los cantantes va a contribuir al éxito social y artístico de la ópera y a la fama de los intérpretes. El desarrollo de la ópera se sitúa fundamentalmente en Italia, Francia y Alemania, cada uno con características propias

- La ópera romántica en Italia, Francia y Alemania

Italia

La ópera surge en Italia marcando su evolución en todo el continente. En el romanticismo italiano destacan dos corrientes fundamentales

El *belcanto*. El significado de *bel canto* en italiano es *canto hermoso* y está centrado en el virtuosismo y la espectacularidad del uso de la voz por parte de los cantantes, lo que llevó a los compositores a desarrollar una escritura dirigida al lucimiento vocal de los cantantes. Como referentes de esta tendencia cabe citar a autores y óperas como Rossini y su *Barbero de Sevilla*, Bellini y su *Norma* y Donizetti y su *Lucia de Lammermoor*. Hay que señalar a Giuseppe Verdi, autor de óperas como *Aida*, *La Traviata*, *El Trovador*, etc., quien, junto con Wagner, representan lo mejor de la ópera romántica.

El *verismo* está relacionado con el realismo y el naturalismo literario de finales del siglo XIX. La representación de las emociones queda recogida en argumentos alejados de los ideales románticos con personajes propios de la vida cotidiana destacando autores como P. Mascagni y su *Caballería rusticana* o G. Puccini con sus obras *Tosca*, *La Bohème* o *Madame Butterfly*.

Francia

Al igual que en Italia, en Francia se dan dos estilos operísticos, con la ciudad de París como centro de actividad fundamental

La Gran Ópera, que destaca por la creación de grandes montajes con profusión de elementos escénicos, de decorados y con la presencia de grandes formaciones corales, ballets, etc. La ópera *Carmen* de Bizet y *Los Hugonotes* de Meyerbeer son una muestra de estos grandes montajes

La Opereta, espectáculos en los que se combinan partes cantadas con partes habladas con elementos humorísticos y populares, como es el caso de *Los cuentos de Hoffmann* de J. Offenbach

Alemania

La ópera tiene un importante desarrollo en Alemania desde la primera mitad del siglo XIX con una fuerte influencia de textos literarios de poetas y filósofos alemanes, en los que se recogen una serie de ritos y leyendas ligadas a la naturaleza. Como una primera referencia hay que citar a Weber y su ópera *El cazador furtivo*. Pero el compositor más importante de la ópera alemana es Richard Wagner, que pronto dejaría la trayectoria inicial de la ópera romántica de Weber o Meyerbeer para llevar el género a nuevos territorios en la búsqueda de la obra de arte total.

- El caso de Wagner

La reforma de la ópera propuesta por Wagner va a tener una enorme transcendencia en el desarrollo de la música posterior. La idea de Wagner es crear un "drama musical" continuo y con ese nombre se conocerán las creaciones operísticas de este autor. Algunas de las características de su drama musical son las siguientes:

- La ópera para Wagner es "La obra de arte total". En ella busca la fusión de todas las artes (poesía, música, escenografía, acción ...), que se asocian de manera inseparable en sus obras.
- Utilización de técnicas como el *leitmotiv*, que es un motivo musical recurrente que permite representar personajes, hechos, situaciones.
- Utiliza la melodía infinita, sin interrupción, sin un fraseo regular que marque candencias claras. Con ello la obra adquiere un mayor dramatismo.
- La música está al servicio de la expresión dramática. La orquesta tiene un papel principal en el desarrollo y explicación de la acción.
- Son dramas de gran duración. Algunas de ellas superan las cinco horas sin interrupciones.

Entre los dramas musicales más importantes de Richard Wagner podemos señalar *Tristán e Isolda*, *Tannhauser* y la tetralogía que lleva por nombre *El anillo de los Nibelungos*, que conforma un ciclo de cuatro óperas.

• OPCIÓN B. IMAGEN

Explique y contextualice musicalmente las características estéticas y artísticas del cuadro: *Impresión, sol naciente* (1872), de Claude Monet, que dio nombre al movimiento impresionista. Como orientación se sugieren los epígrafes siguientes:

- El impresionismo en la música. Fijación del momento a través de la música
- Alejamiento de la melodía y la armonía tradicional. Nuevas fórmulas armónicas, rítmicas y tímbricas del impresionismo
- Claude Debussy. La creación de atmósferas y la representación de la naturaleza en la música

El movimiento impresionista aparece a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, con destacados representantes tanto en el ámbito de la pintura como en el de la música. El impresionismo tanto en la música como en la pintura se caracteriza por la voluntad de fijar el momento presente, más que en el devenir de nuevos acontecimientos.

Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro, Mary Cassatt, Berthe Morisot fueron algunos de los más destacados pintores impresionistas que buscaron capturar la luz y la atmósfera de un lugar y fijarla en sus cuadros. Las composiciones impresionistas buscan evocar sensaciones, momentos y ambientes y estados de ánimo efímeros. Al igual que en la pintura, en la música impresionista destaca la expresión difuminada, generada desde la imprecisión armónica con acordes por cuartas y el uso de notas añadidas. La pérdida de la sensación tonal lleva a un uso de escalas de tonos enteros, con el uso de modos antiguos y ritmos y melodías de estilo arabesco. Claude Debussy y Maurice Ravel son los principales referentes de este estilo musical generado a partir de una serie de nuevas estrategias tonales y estructurales que buscaban liberar la música de las restricciones de la tonalidad. Para ello su música propone unos desarrollos armónicos atrevidos con acordes extendidos y con atmósferas tonales ambiguas y amplias. Además, frente a la narración lineal tradicional en el lenguaje clásico y romántico de la música, el impresionismo busca la sugestión y creación de atmósferas a través de formas modales y nuevas armonías explorando nuevos timbres, texturas y colores.

Debussy, huyendo de la tonalidad clásica, recurre a un lenguaje modal. En *Pagodas*, primera de las tres *Estampes* para piano, bajo la influencia de la música gamelán que se escucha con ocasión de la Exposición Universal de París de 1898, evoca la sonoridad de la música javanesa. Los gongs, las campanas y demás percusiones balinesas quedan hábilmente representadas mediante fórmulas polirrítmicas, con la repetición incesante de células sonoras, una característica propia de las músicas del Gamelán Indonesio. Con esta estrategia típicamente compositiva del uso de secuencias sonoras repetidas, el impresionismo busca, con una simplificación de medios, mantener suspendida una atmósfera, fijando el instante. En las piezas para piano impresionista encontramos una disgregación de sonidos sueltos repetidos que crean una sensación de ingravidez. Los compositores se acercan a la naturaleza, aunque su música ya no busca una representación estandarizada de la misma, basada en fórmulas puramente imitativas, sino que propone una inmersión real a través de la escucha. El agua, el viento, la nieve constituyen para Debussy una inagotable fuente de inspiración. En sus *Preludios* para piano Debussy incluye diversos retratos marinos.