

¿HAN EVOLUCIONADO LOS GUSTOS MUSICALES?

PACS REFERENCE: 43.10.Eg

Ana María Barbancho Pérez

Departamento de Ingeniería de Comunicaciones. Universidad de Málaga

E.T.S. Ingeniería de Telecomunicación. Campus Universitario de Teatinos s/n

29071 Málaga

Spain

Tel: +34 952 13 41 62

Fax: +34 952 13 20 27

E-mail: abp@ic.uma.es

ABSTRACT

Music has always gone with the man through the history of the mankind and like the ages of the history, music has evolved through distinct stages. If the different musical styles arised along the time were revised, it could be checked that, in many cases, the music returned to former days. In this paper, the evolution of the musical fashion will be presented in chronological order and we will outline whether the musical styles involve evolution or not.

RESUMEN

La música ha estado siempre presente en la vida del hombre y, al igual que la historia de la humanidad, ha ido pasando por diferentes etapas. Si se realiza un recorrido por los distintos estilos musicales que han ido apareciendo a lo largo del tiempo, se verá como, en muchos casos, se ha vuelto a épocas pasadas. En esta comunicación se va a presentar, en orden cronológico, cómo han ido cambiando los gustos musicales y en qué puntos se puede hablar o no de evolución.

1. INTRODUCCIÓN

“He leído que la música es el único lenguaje universal, y no estoy de acuerdo, pues observo que en este lenguaje las distintas generaciones nunca se entienden”. Leon Daudet (1840-1897).

Sirva esta frase de Daudet, como justificación de los cambios en los gustos musicales que han ido aconteciendo a lo largo de toda la historia. Cada generación tiene su propia personalidad y, por tanto, sus costumbres y sus gustos son diferentes. Pero eso no quiere decir que siempre se produzca una evolución en el gusto musical, mas aún, puede que signifique lo contrario.

La estructura de esta ponencia es la siguiente. En el primer apartado, basándose en la estructura general de una obra musical, se presenta qué se entiende por gusto musical evolucionado o no evolucionado. A continuación, en el segundo apartado, se verán los cambios que han ido ocurriendo en la música y, por consiguiente, en el gusto musical. Por último, se presentan las conclusiones que se han extraído de este estudio.

2. EL GUSTO MUSICAL: ESTRUCTURA DE UNA OBRA MUSICAL

Una obra musical se puede representar como un sistema a capas, cuyo núcleo está formado por el ritmo. Si al ritmo le unimos los sonidos musicales, tendremos una melodía. La melodía así formada, se puede sustentar con un conjunto más amplio de sonidos musicales, que conformarán la base armonía de la pieza. Por último, tenemos las formas musicales, cuya base es explicar, en la medida de lo posible, la estructura general de la obra [1]. En la figura 1 se representa el diagrama general de una pieza musical.

A la vista de la figura 1, el ritmo se puede identificar como el elemento inicial que hay que detectar de cualquier tipo de música. Si se piensa en el oído como en un analizador de espectros [2], la función más fácil que puede hacer es detectar si hay o no sonidos y la duración de los mismos. El problema se complica en cuanto hay que identificar qué sonido es, el analizador necesita detectar las distintas frecuencias que lo componen, sus potencias relativas, etc. Si además se añade la armonía y las formas musicales, entra en juego además del oído la memoria musical.

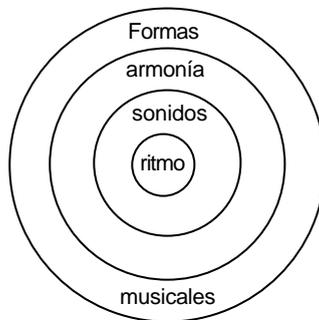

Figura 1. Esquema de una pieza musical

Por lo tanto, la música más fácil de escuchar es la rítmica, siendo además la más sencilla de generar, basta con golpear dos elementos cualesquiera. Esto demuestra un gusto musical bastante simple y poco evolucionado.

Sin embargo, cuanta mayor complejidad armónica y estructural tenga una obra, su percepción se complica. Por lo tanto, se va a identificar con un gusto musical evolucionado, que en algunos casos necesita de un grado de formación musical previo.

3. CAMBIOS EN EL GUSTO MUSICAL A LO LARGO DE LA HISTORIA

Los distintos estilos musicales están muy relacionados con los recintos musicales, la teoría musical y los instrumentos musicales existentes en cada período musical [3]. Por lo tanto, en este apartado, se expondrán además de los cambios en el gusto musical a lo largo de la historia de la música [4], el contexto en el que ocurren.

3.1. La música primitiva

Las principales preguntas que surgen son: ¿Cuándo y cómo aparece la música?, ¿Cómo fueron sus principales manifestaciones acústicas?, ¿Qué instrumentos se utilizaron en un principio?.

En el fondo, estas preguntas permanecen y permanecerán mucho tiempo sin responder. Según las distintas teorías, el origen de la música está en los gritos de amor del hombre primitivo, canciones de trabajo, gritos de comunicación, manifestaciones de alegría o temor, etc. Si se analizan fríamente estas ideas, no están tan lejos del panorama musical actual. Los instrumentos que utilizaban eran el propio cuerpo o palos, tambores, etc. El tipo de música era fundamentalmente rítmica. Por lo tanto, se trata del gusto musical más básico que puede existir.

3.2. Grecia (s. VI a.C.) y Roma (s.III a.C.)

La cultura griega se toma como base y fundamento para nuestra cultura de occidente. A Pitágoras (585 a 479 a.C) se le atribuyen los orígenes de la teoría musical griega. Su escala musical se encuadra dentro de los elementos naturales del cosmos en esa "armonía de las esferas", reflejada en el "monocordio" (cuerda tensa) cuya pulsación expresa dicha armonía. En esta época se consigue ofrecer una teoría musical completa. Además, aparecieron familias completas de instrumentos de viento y cuerda.

La música está muy unida al teatro y a la danza. Son famosos los coros de las tragedias griegas y Tito Livio, en la historia de Roma, habla de piezas cantadas, acompañadas de flautas. En esta época, el gusto musical se va perfeccionando, empieza a primar la melodía con un pequeño acompañamiento, lo que supone una gran evolución si se compara con la música primitiva.

3.3. "Ars Antiqua" (s.I) Los tiempos del Románico

A partir de este punto, los grandes avances musicales se producen en el seno de la Iglesia. De la música profana, no hay apenas referencias, pero se supone que compartía rasgos comunes con la religiosa. La música por excelencia de este periodo es el gregoriano, que absorbe todos los modos griegos. Se trata de música monódica vocal cuyo ritmo es el de la palabra. Surge la polifonía con el "organum", pero sólo tuvo repercusión en algunas de las grandes abadías europeas.

La música es propiedad intelectual de los monasterios, por lo que los recintos musicales son las capillas y los claustros monacales. La gran reverberación que presentan, hace que se consiga un clima de misterio, que parece transportarnos a otra dimensión, lo que constituía el efecto buscado. A pesar de todo esto, en este periodo se da un paso atrás en la evolución del gusto musical, desde luego, la música no es básicamente rítmica, pero se trata de melodías muy sencillas, sin acompañamiento.

3.4. "Ars Nova" (s.XI) Los tiempos del Gótico

Hacia el año 1000, Europa comienza a despertar del letargo que había durado siglos. Las cruzadas serán el acontecimiento político-religioso guerrero más importante de este periodo de alegría y sobresalto.

Surge la vida cortesana. En ella, el "caballero" canta a la "dama" de sus sueños. Los trovadores y los juglares son los tipos característicos de la época, llevando en su repertorio las canciones de gesta por toda la geografía europea. En esta época surgen los tropos, los Carmina Burana y las Cántigas. Se ve que la música profana empieza a tener gran importancia. Así mismo, queda patente que su base es predominante la música religiosa.

En esta época, la Iglesia admite la utilización de acordes y empieza formarse la polifonía tal y como se entiende actualmente. La composición musical se basa en el contrapunto, que

convierte las creaciones en complicadas arquitecturas sonoras, donde el virtuosismo se enreda en un sinfín de melodías. Se trata de música con un elevado grado de complejidad, hay varias voces, en algunos casos acompañadas por instrumentos. En este periodo queda patente la evolución del gusto musical, que supera el del período griego y romano.

3.5. Renacimiento (s.XV) Música instrumental

El que quizás sea el aspecto más relevante del renacimiento es la nueva dedicación a los valores humanos en oposición a los religiosos. Los músicos cultivaron tanto temas religiosos como profanos e intentaron que sus obras fuesen entendidas y causaran placer a los hombres, así como fuesen aceptables para Dios.

El músico empezó a ser un personaje importante al igual que los instrumentistas. Los instrumentos musicales de este periodo son: el órgano, el laúd y la vihuela. Es la época de la polifonía, tanto vocal como instrumental. Surgen las capillas musicales.

La evolución del gusto musical está llegando a sus cotas más elevadas. La armonía se consolida, se mezclan instrumentos con voces humanas, se sientan las bases de las formas musicales clásicas. Pero hay que tener en cuenta, que las representaciones musicales, tiene lugar en la iglesia y en la Corte, por lo que no resulta accesible a las clases más bajas de la sociedad, cuyos gustos musicales, necesariamente, se ven restringidos a los trovadores y juglares.

3.6. Barroco (s.XVII)

En este periodo se produce una secularización de la vida y de las artes que afectarán también a la música. Lo más destacado de esta época es la aparición de las formas musicales clásicas: la cantata, el oratorio, la ópera y el concierto grosso.

De las distintas formas musicales que surgen conviene destacar la ópera, que queda bajo el dominio del aria, muy atractivo para una audiencia poco educada musicalmente y que rendía culto al solista. Se está produciendo un cambio en la percepción de la música, ya que esta pasa del mundo religioso al de los sentimientos humanos. A pesar de todo, se sigue haciendo música eclesiástica, siendo obligatorio nombrar, en este período, a Juan Sebastián Bach (1685-1750), cuya producción musical es siempre para capillas.

La diferencia en la música de esta época con la anterior, es que, cada vez se va haciendo más popular, por lo que llega a más estratos de la sociedad y, además, la música vocal no se entiende sin un gran acompañamiento instrumental, lo que hace que la riqueza sonora sea muy elevada. El ritmo es bastante simple y queda casi olvidado ante tal cantidad de sonidos.

3.7. Clasicismo (s.XVIII)

En términos musicales el clasicismo se puede definir como un intento de crear una música formal y estricta en las proporciones y moderada en la expresión. En esta época se fijan las formaciones instrumentales modernas y se resuelven una serie de formas que constituirán el arsenal básico de las revoluciones expresivas de autores posteriores: Sonata, Cuarteto y Sinfonía.

Los grandes maestros del clasicismo son Franz Josep Haydn (1732-1809) y Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Ambos se mueven tanto en el plano profano como en el religioso. Empieza la época de las grandes composiciones tanto por duración como por número de intérpretes. En estos momentos, nadie se acuerda de la música rítmica ni de la monodía. La

forma musical está presente en toda y cada una de las composiciones que se escriben. El gusto musical se encuentra plenamente desarrollado.

3.8. Romanticismo (s.XVIII-XIX)

El romanticismo es un movimiento que se opone a la forma clásica. Se trata de un movimiento individualista, por lo que resulta difícil de establecer características globales. El compositor será un artista libre que compone por propia decisión y que asume una responsabilidad como creador independiente ante la sociedad. En el romanticismo, además, se busca expresar un mundo de ideas y sentimientos propios, siendo el "lied" (canción acompañada), su máxima expresión. Esta es la base de la música actual.

El romanticismo nos legó una gran cantidad de compositores, cuyas obras se siguen interpretando en la actualidad: Beethoven, Mendelssohn, Chopin, Schuman, Liszt, Schubert, Brahms, Rossini, Verdi, Puccini, Wagner, etc.

En esta época, hasta cierto punto, se produce un estancamiento en la música. Se sigue haciendo lo mismo que en el clasicismo, sólo que desprovisto de un esquema fijo y en muchos casos aligerado de sonidos y con una mayor carga rítmica.

3.9. Impresionismo, Expresionismo y Escuelas Nacionalistas (s.XIX-XX)

Bajo este epígrafe, se agrupan las corrientes de optimismo y pesimismo de finales de s.XIX y principios del XX. Se produce una liberación de acordes y sonoridad puramente sensoriales. Mientras que las escuelas nacionalistas, se fijan en las leyendas populares, el folklore e incluso en las melodías de carácter popular, el expresionismo se apoya en la expresión del ser humano y el impresionismo en la imitación y descripción de la naturaleza. Existe una gran cantidad de compositores de cada una de estas tendencias: Bruckner, Mahler, Debussy, Ravel, Tchaikovsky, Dvorak, Albeniz, Manuel de Falla, etc.

El gusto musical, está en retroceso. En esta época las obras empiezan a jugar con el ritmo, más que con la melodía. Aunque se utiliza la gran orquesta, esta se empieza a llenar de instrumentos de percusión, siendo muchos de ellos de épocas antiguas. La música se hace para un oído menos exigente, que se mueve sólo en el mundo de las sensaciones.

3.10. s.XX-XXI

El siglo XX es el siglo de la nueva música. Aunque hubo también nueva música en otros periodos, la ruptura con la tradición histórica no fue nunca tan radical, debido fundamentalmente al rechazo de la tonalidad (Schönberg (1874-1951)), hasta llegar al completo abandono del concepto tradicional de música (Cage (1912-1992)), si bien, al mismo tiempo gran parte de esta ruptura quedó inalterada (neoclasicismo).

Vuelve la música ítmica, los instrumentos de percusión, gritos en vez de música, los grandes conciertos al aire libre, etc. Llegados a este punto conviene reflexionar sobre las tendencias musicales actuales y compararlas con la música primitiva: ¿No son curiosas las coincidencias que existen?

Se puede decir, que en este último siglo, la música ha avanzado hacia el pasado, el gusto musical se ha simplificado. Se buscan melodías sencillas con una fuerte base ítmica, que inviten a la 'danza' y no requieran un gran esfuerzo mental.

4. CONCLUSIONES

El gusto musical, ha ido variando a lo largo del tiempo, influido por el contexto histórico y social en el que se desarrollaba (figura 2).

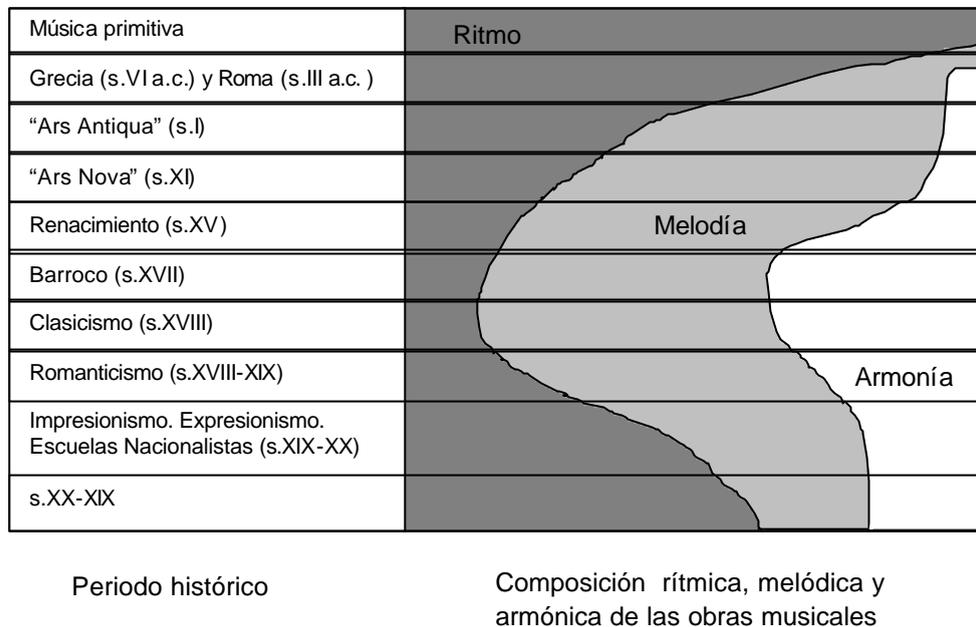

Figura 2. Evolución de la componente rítmica, melódica y armónica de la música a lo largo de la historia.

Se ha podido comprobar como la evolución musical no siempre ha sido hacia delante, sino que a veces ha sufrido retrocesos. En la actualidad, parece que se vuelve al ritmo y a la música desprovista de grandes complicaciones armónicas. Desde luego, esto puede hacer pensar que, aunque "El hombre de más larga memoria es el de mayor futuro" (Friedrich Nietzsche (1844-1900)), en la sociedad actual se ha perdido un poco la perspectiva histórica.

5. REFERENCIAS

- [1] D. de Pedro, "Teoría de la Música. Vol. 1 y 2", Real Musical 1992
- [2] M. Recuero, "Ingeniería Acústica", Editorial Paraninfo 2000
- [3] N. Fletcher, T. Rossing, "The physics of musical instruments", Springer 2000
- [4] D. J. Grout, C.V. Palisca, "Historia de la música occidental, 1 y 2", Alianza Música 1995