b vocal presenta

Érase una voz... la historia

CONCIERTO DIDÁCTICO PARA ALUMNOS A PARTIR DE 7 AÑOS

un espectáculo creado e interpretado por **b vocal**

Ficha técnica:
Programas didácticos para escolares

Espectáculo creado por el grupo **b vocal** para campañas escolares dirigida a alumnos a partir de 7 años
Dirección de contenidos: **b vocal.**
Produccción: **CONLABOCA producciones musicales.**

Cuaderno didáctico

Textos: **b vocal.**
Fotografías: **Aranzazu Peirotau, FullCasting, CONLABOCA producciones**
Dibujos: **David Paumard.**
Maquetación y diseño: **Alejandro Dumall**

Ficha artística:

Idea original y dirección	**b vocal**
Arreglos musicales y puesta en escena	**b vocal**
b vocal somos	**Alberto Marco** **Fermín Polo** **Carlos Marco** **Augusto González** **Juan Luis García**
Sonido	**Pablo Serrano**
iluminación	**Carlos Galindo**

Material pedagógico

Contenidos y coordinación	**b vocal**
Producción	**CONLABOCA producciones musicales**

Érase una voz la historia

Un espectáculo que nos muestra la evolución de la música vocal a lo largo de la historia

bvocal A CAPPELLA SHOW

www.bvocal.es

Índice

- Presentación.....5
- Introducción.....6
- La música y la historia, la voz, el humor.....7
- Primeras manifestaciones musicales.....8
- La Edad Media.....9
- El Renacimiento.....11
- El Barroco.....14
  - Bach.....14
  - Vivaldi, Haendel.....15
  - Los Castratti.....15
- Jeroglíficos.....17
- El Clasicismo.....18
- Del Clasicismo al Romanticismo.....19
  - La Ópera y el Bel Canto.....19
  - Rossini, Verdi.....19
  - Puccini.....20
- El siglo XX.....21
  - El Musical.....21
  - El Blues.....21
  - El Gospel.....22
- Jeroglíficos.....23
- El Jazz.....24
- The Beatless.....27
- El Rock and Roll.....28
- El Pop.....29
- El Rap.....30
- Currículum.....31

Presentación

El grupo **b vocal** presenta en esta ocasión un espectáculo que recorre los principales estilos artísticos que han marcado las distintas épocas del desarrollo de la humanidad.

Todo lo que escuches y veas en el espectáculo ***Érase una voz… la Historia*** te será difícil de olvidar. Te hará sonreir y disfrutar de la mejor música de todas las épocas, contada y cantada con la simpatía y el humor que caracterizan los espectáculos de **b vocal**, que lleva ya quince años innovando en la interpretación de música sin instrumentos y enseñando y divirtiendo con todos sus espectáculos.

Sin más, chicos y chicas, preparaos para disfrutar con las voces y el humor de **b vocal.**

Introducción

Imagínate una máquina del tiempo que te pudiese mostrar cómo se ha utilizado el más perfecto y esencial instrumento del ser humano, **la voz,** a lo largo de la Historia. Hoy eso va a ser posible porque en menos de una hora vas a atravesar los diferentes periodos históricos de la evolución humana profundizando en sus contenidos, relacionándolos con la creación artística, y escuchando ejemplos musicales de todas las épocas, todo ello a través de las voces de sus divertidos protagonistas.

También conocerás la evolución social y artística del hombre a partir de situaciones que recrean cada momento histórico, y disfrutarás de su música con los personajes que desfilan por escena. Podríamos haber llamado a este espectáculo de muchas formas, pero, hemos querido jugar con las palabras y presentártelo así: ***Erase una voz… la Historia.***

LA MÚSICA Y LA HISTORIA

Siempre hemos estudiado las épocas históricas que han marcado la evolución cultural y artística de la humanidad clasificándolas por sus contenidos, sus características, sus rasgos distintivos, sus connotaciones….

En esta historia, que tiene lugar en una hora de espectáculo, te proponemos conocer las diferentes épocas históricas a través de personajes que vivieron por y para la música, sentir sus vivencias, recrear situaciones unas veces disparatadas, otras sorprendentes, que te harán comprender y disfrutar de cada estilo artístico y cada situación histórica de una forma amena y diferente, siempre a través de la música.

La música que el hombre ha creado en cada fragmento de nuestra historia ha sido fiel reflejo de las circunstancias que han marcado esa época, y quizá no haya una forma más directa y precisa de entender cada momento histórico que entender la expresión musical de ese momento.

LA VOZ

Imagina los albores de la existencia de la humanidad. La especie humana fue capaz de alzarse sobre toda la cadena evolutiva y de encontrar cauces para desarrollar su inteligencia por encima de cualquier otra especie. Uno de los instrumentos empleados desde el inicio de ese desarrollo evolutivo es la comunicación, y aunque resulte obvio decirlo, ese desarrollo no hubiera sido posible si el hombre no hubiera empleado el primer instrumento de comunicación que tuvo a su alcance: la voz.

Partiendo de la idea de que el primer instrumento musical que el hombre utilizó, su propia voz, le permitió evolucionar socialmente, establecer un lenguaje y crear otras formas de comunicación y expresión, creemos que una buena forma de analizar la evolución artística de la humanidad es concediendo todo el protagonismo a la voz humana, teniendo en cuenta además que las primeras manifestaciones musicales expresadas por el ser humano pudieron ser a través de la voz cantada.

EL HUMOR

¿Realmente podemos conocer todas las circunstancias en las que vivieron las personas que nos precedieron en este mundo?. Los grandes momentos de la historia están llenos de conflictos, de traumas sociales y culturales, de pomposas declaraciones o de solemnes actos que llenan las páginas de los libros. Pero ¿y los momentos pequeños, llenos de simpatía, de ironía, de humor al fin y al cabo, que han acompañado la historia a veces más real de la humanidad?. ¿Por qué no analizar la historia mezclando la música, esencialmente bella, la voz, esencialmente comunicadora y el humor, esencialmente humano?.

Sabemos que son muchas preguntas. Para no alargarnos en respuestas, hemos creado el espectáculo ***Érase una voz… la Historia.*** ¡Que lo disfrutes!

PRIMERAS MANIFESTACIONES MUSICALES

Muy poco se sabe acerca de la música en la Antigüedad, aunque se conservan algunos testimonios directos de su existencia: instrumentos de música más o menos rudimentarios exhumados por arqueólogos, pinturas y esculturas que representan músicos en acción, textos poéticos para ser cantados (como los salmos de la Biblia) o nombres de instrumentos en el léxico de los más antiguos idiomas conocidos. Con estos datos es posible asegurar la existencia y antigüedad de la música, pero nada más. La música ni se escribía, ni se teorizaba sobre ella.

Parece que la música tenía, hasta tiempos bastante modernos una función y una naturaleza "mágicas". Se creía en la existencia de un "mundo invisible", inaccesible a la percepción ordinaria del hombre, y al mismo tiempo, superior. La música era un enlace entre ambos mundos, expresión del mundo invisible y, al mismo tiempo, puerta hacia su conocimiento.

La **Antigua Grecia,** que participaba plenamente de esta concepción del universo, fue la primera cultura que nos dejó por escrito cierto número de observaciones científicas y de reflexiones filosóficas sobre la música. Descomponían el lenguaje musical en sus elementos constitutivos, el *ritmo* y la *melodía*, y establecían una clasificación de ambos. El *ritmo* musical estaba en intima relación con el lenguaje poético. En cuanto a la *melodía*, sistematizaron las diferentes escalas o repertorios de sonidos que utilizaban en sus cantos, llamándolos modos. La teoría griega fue recogida y adaptada mecánicamente por los teóricos medievales.

Dentro de la concepción mágica de la música común a los griegos, los filósofos **Pitágoras de Samos** (siglo VI a. de C.) y **Platón** (siglos V-IV a. de C.), representan dos puntos de vista opuestos y a la vez complementarios sobre el modo de entender la música.

Pitágoras estaba interesado fundamentalmente en captar la esencia de la música, su significado interno. Estudió las distintas proporciones entre los diferentes sonidos, en su sentido específicamente matemático de relaciones entre números. La música expresa por si misma la estructura del universo.

Platón, en cambio, estaba más interesado en analizar la capacidad de la música para provocar estados o sentimientos concretos: se esforzó en determinar el valor moral (*ethos*) de los modos, que clasificó en *viriles*, *blandos*, etc., con el fin de averiguar su valor práctico en la educación de los jóvenes y su influencia sobre la vida política de la comunidad.

REPASO DE CONOCIMIENTOS

- ¿Cuáles eran los dos elementos básicos que constituían la base de la música en la Antigua Grecia?
- Explica con tus palabras las dos maneras diferentes de analizar la música según los antiguos filósofos griegos.

Hola amigos, soy Bernardo de Anciles. Yo era Abad del Monasterio de San Juan de la Peña en el año 1100. ¡Madre qué frío que hacía!, claro, como vas in, te entra hasta por bajo, y para según tras… cabe que, contra… en fin, ¡que me estoy desviando del tema!.

Como ya me habéis conocido en el concierto, aquí os dejo algunos apuntes sobre los inicios de la música escrita en nuestra civilización, que tuvieron su primer exponente en la ***Monodia****, o melodía que se interpretaba a una sola voz, y que fue el paso previo a la* ***Polifonía****, o coincidencia de dos o más voces.*

Seguro habéis escuchado Monodias Gregorianas en algunos discos que se pusieron de moda hace unos añitos, grabados por mis actuales colegas, los Monjes del Monasterio de Silos…

Bueno, no me enrollo más. Aquí van algunas notas sobre la música en la apasionante Edad Media.

LA EDAD MEDIA

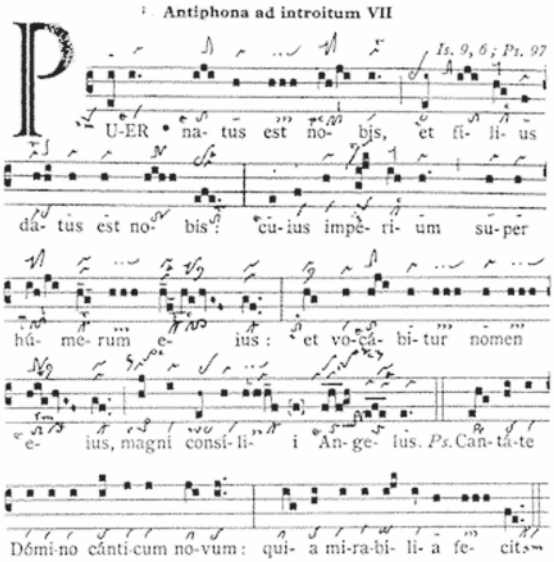
La tradición musical europea tiene su punto de arranque en el canto eclesiástico medieval, llamado **Gregoriano** en homenaje a su primer compilador, el papa *Gregorio I* (muerto en 604). Se formó a partir de estilos muy diferentes, de procedencia principalmente oriental (Siria, Bizancio), durante la época de decadencia que siguió al derrumbamiento del Imperio Romano de Occidente (siglos V-VIII), cuando la Iglesia, única institución superviviente del mundo antiguo, se esforzaba en salvar y transmitir lo que se pudiera del antiguo saber.

La intención de esta música no era artística en el sentido que actualmente le damos a esa palabra, sino solamente religiosa: su función era ennoblecer la palabra de Dios o de sus representantes terrenos. La palabra era, pues, su principio y su fin: nada de instrumentos, cuyo recuerdo estaría necesariamente cargado de evocaciones sensuales y paganas. La música sagrada debía ser simple, como para que estuviese al alcance de todas las gargantas, fluida para no entorpecer el texto y sobria para no desmerecer de su alta función. Tampoco cabía plantearse la existencia de ningún ritmo que no fuera el de la propia palabra.

Una gran parte de la liturgia era o podía ser cantada. La Iglesia, siempre atenta a mantener su unidad, se preocupó desde el primer momento de registrar el repertorio de cantos por escrito, así como de perfeccionar al máximo los rudimentarios sistemas de notación conocidos en la Antigüedad. Este proceso duró mucho tiempo, y no fue hasta el siglo XI cuando se adoptó la notación sobre una pauta (conjunto de varias líneas paralelas sobre las que se escriben las notas. La situación de las notas en relación con las líneas y los espacios situados entre ellas determina la altura del sonido que representan), o el uso de la clave (signo que se coloca al principio de la pauta para determinar la colocación de las notas en ella), elementos básicos de toda nuestra notación posterior. El honor de esta invención suele atribuirse a **Guido D'Arezzo** (hacia 990-1050).

Distinguir las formas musicales que adopta el canto gregoriano es bastante difícil, porque se mezclan constantemente criterios musicales y litúrgicos. En principio, puede hablarse de dos estilos: *silábico*, en el que el texto se canta seguido, siguiendo su propio ritmo: a cada sílaba del texto corresponde una nota musical; *melismático*, cuando sobre algunas o todas las sílabas del texto se elaboran esquemas melódicos más o menos complicados (por ejemplo sobre la palabra "alleluia"). La forma más simple de canto melódico es la salmodia, en la que el texto se canta monótonamente sobre la misma nota, salvo el principio y el final.

Según los cantores que intervienen encontramos, como formas de **Monodia** (música compuesta de una sola melodía), además de la *salmodia simple*, el *responso*, cuando el celebrante recita la oración y la congregación "responde" con una formula final, y la *antífona*, en la que dos coros cantan alternativamente los versos del texto.



Muy pronto los cantores fueron adornando las severas melodías mediante procedimientos muy sencillos, al principio improvisados. Se podía, por ejemplo, cantar la melodía a un determinado intervalo por arriba o por abajo del canto principal (*organum, gymel*), o lanzarse en rápidas improvisaciones libres, pero que tuvieran alguna relación con la melodía original: por ejemplo, empezar y terminar en las mismas notas (*discanto*). Estos primeros esbozos de **Polifonía** (música compuesta de varias melodías simultáneas) marcan el punto en que la historia de nuestra música se separa definitivamente de las demás. Pronto no son dos, sino tres las voces que el compositor se atreve a combinar, siempre sobre la base de una melodía dada (*cantus firmus*). Ello exige a su vez la creación de una **teoría musical** que permita encontrar ciertas reglas que garanticen que el conjunto suena bien: esta ciencia es el **contrapunto.**

El **gregoriano** y la naciente **polifonía** no eran las únicas manifestaciones musicales de la Baja Edad Media. La gente no podía dejar de bailar y cantar de vez en cuando, aunque la Iglesia desaprobara tales prácticas. Existían "profesionales del espectáculo" (goliardos, juglares) que actuaban en ferias, fiestas o reuniones de la nobleza. Aparte de su existencia y algunas huellas borrosas en el folklore y la tradición oral, se sabe muy poco de este mundo marginado, que no formaba parte de la cultura oficial, detentada únicamente por la Iglesia. Los Juglares siguieron transmitiendo la tradición músico-popular durante la época que sudeció a la **Edad Media**, **El Renacimiento**.

Pero ese es otro cantar, nunca mejor dicho, y os lo explicará mejor nuestro amigo el Juglar.

Quedad con Dios.

REPASO DE CONOCIMIENTOS

- ¿A quién debe su nombre el canto gregoriano?
- Explica brevemente cómo se comenzó a escribir la música y a quién se atribuye esta invención.
- ¿Qué es el contrapunto?

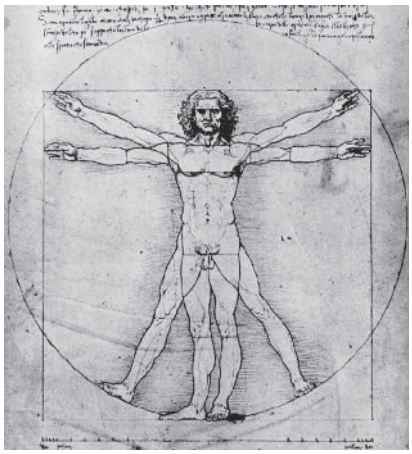
¡Hola! Soy Juglar del renacimiento y vengo a cantaros las coplas que en la cabecita tengo…

En el espectáculo habéis podido escuchar ejemplos de una canción típica renacentista, el Madrigal, y habéis visto la diferencia entre dos estilos de Polifonía que fueron los más famosos y utilizados en mi época: la ***Polifonía homofónica****, donde las voces circulan a la vez coincidiendo con la dicción del texto y la* ***Polifonía imitativa*** *o* ***de contrapunto****, donde las voces van saltando de un lugar a otro y el texto no coincide, es decir, las melodías se imitan unas a otras en diferentes compases de la partitura. En el Renacimiento, además de concedérsele gran importancia a la voz, musicalmente ocurrieron muchas otras cosas, de las que os doy cumplida cuenta.*

EL RENACIMIENTO

Es el periodo de la historia europea caracterizado por un renovado interés por el pasado grecorromano clásico y especialmente por su arte. El **Renacimiento** comenzó en Italia en el siglo XIV y se difundió por el resto de Europa durante los siglos XV y XVI. En este periodo, la fragmentaria sociedad feudal de la Edad Media, caracterizada por una economía básicamente agrícola y una vida cultural e intelectual dominada por la Iglesia, se transformó en una sociedad dominada progresivamente por instituciones políticas centralizadas, con una economía urbana y mercantil, en la que se desarrolló el mecenazgo de la educación, de las artes y de la música.

La creación artística experimenta un apogeo espectacular: artistas completos como **Rafael**, **Leonardo da Vinci** y **Miguel Ángel** en disciplinas como la pintura, escultura y arquitectura, otros como **Copérnico** y **Galileo** en Ciencia y tecnología, o **Petrarca** y **Erasmo de Rótterdam** como reformadores de las creencias religiosas, son nombres ilustres que nos dan una idea del importante resurgir intelectual y creativo que se produjo durante los siglos XIV al XVII.



La música en el Renacimiento

Musicalmente abarca desde mediados del s. XIV, hasta finales del s. XVI.

La música de esta época fue una culminación de lo anterior buscando naturalidad, proporción y armonía entre texto y melodía.

La creciente dependencia en el intervalo de la tercera (por ejemplo Do-Mi) es una de las características más pronunciadas de la música renacentista (en la Edad Media, los intervalos de tercera habían sido consideradas como disonancias). La polifonía, usada desde el siglo XII, se volvió bastante elaborada, con un creciente número de voces independientes durante el siglo XIV. El principio del siglo XV trajo consigo la simplificación, con las voces esforzándose a menudo por ser mas suaves. Esto fue posible debido al gran aumento del rango vocal en la música.

Géneros musicales

Las generos musicales sagrados más utilizados fueron la *misa*, el *motete*, el *madrigal espiritual* y el *laude*. Pero durante este período, la música no religiosa tuvo una creciente difusión, con una amplia variedad de formas, aunque en realidad, comparando con el período de la Edad Media, esta explosión se explica por la difusión a través del medio impreso. Es probable que una gran cantidad de música popular del Medioevo tardío se haya perdido debido a la falta de documentación. La música no religiosa del Renacimiento incluye cantos para uno o varias voces, en formas como la *frottola*, el *madrigal*, la *caccia*, la *canción* en sus diferentes formas (*rondeau, virelai, bergerette, balada*) la *canzonetta*, el *villancico*, la *villanella*, la *villota*, y la *canción de laud*.

La música instrumental incluye la música para consortes de flauta dulce, viola y otros instrumentos así como danzas para varios conjuntos. Los géneros más comunes fueron la *toccata*, el *preludio*, el *ricercar* y la *canzona*. Los conjuntos instrumentales podían tocar una *bassedanza*, una *pavana*, una *galliarda*, una *alemanda*, o una *couranta*.

Hacia el final del periodo aparecen los primeros *precursores dramáticos de la ópera* tales como la *monodia*, la *comedia madrigal* y el *intermedio*.

Las composiciones del Renacimiento estaban escritas únicamente en particellas; las partituras generales eran muy raras, y las barras de compás no se usaban. Las figuras eran generalmente más largas que las usadas en nuestros días; la unidad de pulso era la *semibreve*, o *redonda*. Como ocurría desde el Ars Nova, cada *breve* (*cuadrada*) podía equivaler a dos o tres *semibreves* que podría ser considerada como equivalente al "compás" moderno, aunque era un valor de nota y no un compás.

Características principales de la música renacentista:

- Unión entre música religiosa y profana.
- Más equilibrio entre las voces.
- Mayor sentido imitativo en el contrapunto.
- Progresiva sustitución de voces por instrumentos (favorece a la música instrumental que también acompaña la danza).
- Se amplía el campo de acción de la interpretación musical (templos, universidades, pero también salones, cortes, etc).
- El músico adquiere mayor importancia social.

Algunos conceptos musicales renacentistas:

Polifonía: Música que combina simultáneamente diversas voces, en la que cada una de ellas conserva su independencia, a la vez que está sujeta armónicamente a las restantes.

Desde los tiempos del primer cristianismo asentado en Europa, el principal papel de la música era servir únicamente como soporte de las palabras tanto en el ámbito religioso –recordemos la cristalización del canto gregoriano– como en el profano, en el que obras como *El Cantar del Mio Cid*, las *cantigas de amor* o *de amigo*, *canciones de trovadores, troveros y segreles*, reflejaban una literatura para ser escuchada. El primer desarrollo de la polifonía seguía manteniendo la primacía indiscutible del texto.

Capilla: La palabra capilla deriva del latín medieval 'cappa', y con él se denominaba al espacio del templo donde ensayaban los músicos y, por extensión, al conjunto de músicos encargados de cantar o tocar, con todo el acompañamiento de libros corales, instrumentos, vestimenta y distintivos, al servicio de una iglesia o corte. Algunas opiniones ven en este concepto el origen del término ***a cappella*** (capilla en italiano), con el que se designa actualmente la música hecha sin instrumentos.

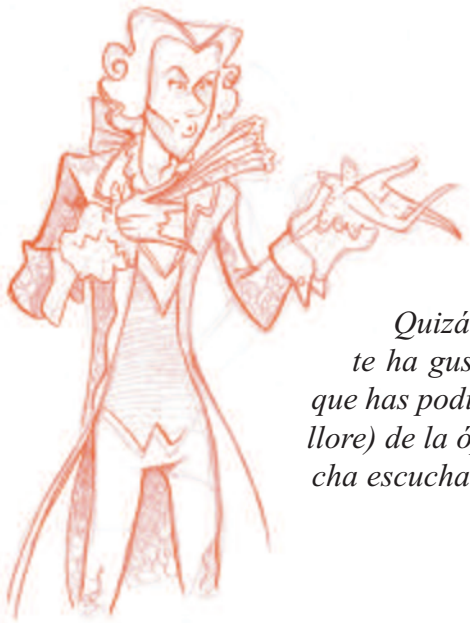
Algunas reflexiones sobre el Renacimiento.

El Renacimiento fue uno de los movimientos más importantes de la cultura occidental, donde se le dio un énfasis marcado a la cultura griega. Es por eso que se llama **Renacimiento**, porque es un *resurgir* de la cultura griega en la Europa del siglo XIV. Nosotros hoy en día, en el presente siglo, aún somos hijos de esta gran revolución que vino a traer los adelantos de la era moderna. Esto se hizo posible gracias a que se abandonaron los viejos prejuicios y se adquirieron unos nuevos valores, que aunque renacidos, significaron una renovación de la cultura occidental en todos los campos del saber. En la música también el renacimiento trajo grandes cambios, y la evolución de la música vocal alcanzó niveles altísimos en cuanto a las nuevas composiciones y experimentación de las posibilidades de la voz.

En fin donceles y doncellas, espero que hayáis disfrutado con la esplendorosa época del Renacimiento, que poco a poco fue dando paso a formas artísticas un poquito más complicadas. Caminamos sin deacanso hacia nuestra siguiente época: El Barroco.

REPASO DE CONOCIMIENTOS

- ¿Dónde y cuando nace el Renacimiento?
- ¿Por qué se llama así a este periodo?
- ¿Qué es la polifonía?
  - *Música para teléfonos móviles.*
  - *Música con dos o mas melodías.*
  - *Códigos sonoros de la policía.*
- Enumera al menos tres generos musicales renacentistas



Espero que hasta ahora estés disfrutando de la historia de la música a través de la voz…. Hablando de voces, la mía es algo especial, porque soy un hombre con voz de mujer, un ***Castrato,*** *como me denominaban en la época en la que viví, el Barroco.*

Quizá te haya sorprendido mi historia, y mis circunstancias, ¿a que te ha gustado la preciosa melodía que ***Haendel*** *compuso para mí, y que has podido disfrutar en el espectáculo?:* ***lascia chio pianga*** *(deja que llore) de la ópera Rinaldo. Pero el Barroco fue mucho más que eso, escucha escucha…*

EL BARROCO

Este periodo se sitúa de **1600**, con la ópera *Orfeo* de **Claudio Monteverdi** hasta **1750**, con la muerte de **J. S. Bach.** La palabra **Barroco** se utiliza en la arquitectura como un estilo sobrecargado y lleno de ornamentaciones. Esto no es aplicable a la música y se le llama así para ubicarla dentro de un contexto cronológico. En este período surge el llamado *humanismo* en donde ahora la música seguiría al texto ya que este último se consideraba como una *expresión del hombre*. Esto se logró con la presencia de una sola voz con acompañamientos que no la opacaban. Una de las formas básicas del estilo barroco fue el *bajo contínuo*, que era una base armónica que se presentaba durante toda la pieza, es decir, estructuras bien definidas en las que se hacen grupos de notas que se van combinando entre ellas. Con estas estructuras se crearon numerosas formas musicales como el ***rondó*** (pieza en la que un *tema principal* alerna con otros *temas diferenciados*), la ***sonata*** (pieza para uno o dos instrumentos que debe *sonar* ya que se contrapone a la ***cantata*** que debe *cantarse*), la ***suite*** (composición que consiste en una serie melodías para *danzar* como la *allemanda*, *sarabanda*, *giga*, *gavota*, *bourré* y *minueto*), el ***concerto grosso***, las ***variaciones***, el ***preludio***, la ***fuga*** y el ***concierto*** (donde se escribe para un instrumento solista y orquesta). Esta época supone el despertar de géneros musicales muy importantes en cuanto al tratamiento e importancia de la voz, como son la ***cantata***, el ***oratorio***, y sobre todo ***La Ópera***.

Algunos autores imprescindibles:

Juan Sebastián Bach

Nació el 21 de Marzo de 1685 en Eisenach, Thuringia (Alemania), en una familia de gran tradición músical.

Bach fue uno de esos raros compositores cuyo genio no se puede delimitar, aún aproximadamente, de ninguna forma conocida. Él fue el maestro supremo del contrapunto, fuga, composición musical, melodia, composición de cámara, repertorios para instrumento solo…, la lista no tiene fin. Sus ***Pasiones*** son sin duda alguna las más grandes composiciones jamás creadas para un grupo coral y orquesta. Sus trabajos para ***solo*** (violín, violoncelo, etc) son de tal belleza y perfección de forma, que sus secretos nunca han sido divulgados totalmente, ni siquiera por virtuosos en esos instrumentos. Sus composiciones revelan una insuperada habilidad para combinar estructuras musicales intrincadas con fuerza espiritual pura; de hecho, la mayoria de los músicos de primera apuntan hacia la maestría de estas piezas como su meta última.

Bach fue el más grande maestro del Barroco, y probablemente de toda la música clásica. Cualquier estudiante de música debe comenzar –y terminar– una investigación de las glorias de la música clásica con él.

Antonio Vivaldi

Nació en primavera de 1678 en Venecia. La carrera original de **Vivaldi** no era en realidad la música. A pesar de haber estudiado música desde pequeño, él siguió el ámbito religioso, tomando en 1703 ordenes religiosas. Poco después de éstas, abandonó la iglesia y comenzó a estudiar violín. **Vivaldi** compuso cincuenta operas, setenta sonatas y cuatrocientos conciertos, asi como numerosas sinfonías, cantatas, arias y obras religiosas. Su obra más famosa para violin y orquesta, es sin duda, **Las Cuatro Estaciones**. A partir de 1718 las operas de **Vivaldi** empezaron a ser conocidas fuera de la Serenissima, si bien solo tenían una difusión limitada al resto de Italia. **Antonio Vivaldi** murió en 1741.

Georg Friedrich Haendel

Nace el 23 de febrero de 1685 en Halle (Alemania)

Cuando en 1792 **Haydn** escuchó en la abadía de Westmister el *Aleluya* de **El Mesías** de **Haendel**, se levantó entusiamado y con él lo hicieron todos los demas oyentes; con lágrimas en los ojos exclamó: "Es el maestro de todos nosotros". Y **Beethoven** escribió en 1824: **Haendel** es el más grande compositor que jamás haya existido. Al poco tiempo de ser nombrado organista de la catedral de Halle, el compositor tomó una decisión sorprendente. Renunció a su puesto y se trasladó a vivir a Hamburgo, abandonando con ello una carrera segura y sin sobresaltos. Pero lo que parecía un capricho, tenía un sentido profundo: El joven músico decidía abandonar una carrera provinciana y monótona para ver mundo y aprender nuevas cosas en la ciudad musical más animada de toda Alemania. Imagínate que para entonces sólo tenía dieciocho años.

Tras una intensa vida de creación musical, en su última etapa vital fue perdiendo la vista, hasta que un día mientras componía, se quedó completamente ciego. El 6 de abril de 1759 **Haendel** sufrió un colapso y murió durante la ejecución de **El Mesías** que una vez más, se cantaba con fines benéficos.

Tras conocer a los grandes del Barroco, los que además de grandes genios, fueron auténticos "superventas" (imagínate a Madonna, Shakira o Robbie Williams, salvando las distancias, claro), vamos a conocer a otros personajes que en aquella época marcaron diferencias, tanto musical como socialmente.

UNA NUEVA VOZ: LOS **CASTRATTI**.

Es en el siglo XVI cuando, tras la prohibición del papa **Pablo IV** de que las mujeres cantaran en San Pedro, ***los castratti*** hacen su aparición cantando en las iglesias. Dicha prohibición se basaba en una particular interpretación de las palabras de San Pablo: "las mujeres deben mantener silencio en la Iglesia". Fue así como niños y varones castrados reemplazaron a las voces femeninas. Tiempo después, la medida se extendió también a los teatros de los estados pontificios, donde se consideró inadmisible la presencia de mujeres en los escenarios, y de esta manera muchos de estos notables cantantes consiguieron la fama y colosales fortunas personales interpretando tanto papeles masculinos como femeninos. Incluso varias obras de los siglos XVII y XVIII, en los que el rol de un hombre aparece escrito para mujeres, estaban pensados específicamente para ser interpretados por castrados, ya que

podían alcanzar estos registros.

El castrado más famoso, y quizá el más grande en toda la historia de la ópera, fue **Carlos Broschi**, nombre que él relegaría a un segundo plano al adoptar el de **Farinelli**. Una de sus más aplaudidas interpretaciones fue el aria *Lascia chio pianga* de la ópera *Rinaldo* de **Haendel.** ¿A que te suena?.

REPASO DE CONOCIMIENTOS

- ¿Qué dos compositores marcan el inicio y el final del Barroco en cuanto a música se refiere?
- Indica dos compositores importantes del Barroco y cita las obras que conozcas de ellos.
- ¿Qué es un castrato?
- ¿Quién fue el más famoso castrato de la historia?

NOTAS

HAGAMOS UN ALTO EN EL CAMINO

Te proponemos un pequeño entretenimiento. A ver si eres capaz de resolver estos jeroglíficos que están relacionados con lo que has visto hasta ahora.

Melodías que se interpretan a una sola voz

_____

Periodo de la Historia que se desarrolla entre la Edad Media y el Barroco

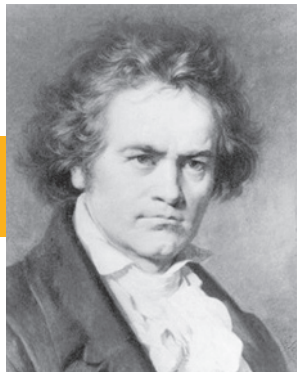
_____

Periodo de la Historia que se desarrolla entre el Renacimiento y el Clasicismo

_____

Suele ocurrir que los movimientos artísticos (ya ocurrió con el Renacimiento) vuelven de repente a lo que ya existió, redescubren la estética que triunfó en gloriosas épocas pasadas y se recuperan los cánones de épocas anteriores, volviendo a extraer las esencias de los movimientos que marcaron los principios de pasados movimientos artísticos.

Este es el caso del clasicismo, movimiento que siguió temporalmente al Barroco, y que tiene en tres de sus exponentes ejemplos vivos del genio compositivo y de la revolución de la música vocal e instrumental: ***Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven.***



EL CLASICISMO.

Lenguaje musical desarrollado por **Joseph Haydn**, **Wolfgang Amadeus Mozart** y **Ludwig van Beethoven**, se caracteriza por un perfecto equilibrio entre *forma* y *contenido musical*.

El término *clásico* se aplica a la música de **Haydn** y **Mozart** incluso desde los últimos años del siglo XVIII. Poco después de la muerte de **Mozart** en 1791, su primer biógrafo observó que sus óperas, conciertos, cuartetos y otras obras eran dignas de alabanza dado que podían escucharse una y otra vez sin que llegaran a cansar. Incluso antes de 1800 se reconocía ya que las obras de **Mozart** serían objeto de un estudio continuado, por analogía con las obras maestras del arte griego y romano. Los autores contemporáneos han recalcado que esta música *debería agradar a todo oyente sensible* y *estar libre de cualquier tipo de complicación técnica innecesaria*. Pero, por su poder de conmover y estimular, *debería llegar más allá del mero entretenimiento*. Esta música es el reflejo de la emergencia de la clase media a una posición de influencia durante el Siglo de las Luces. La filosofía, la ciencia, la literatura y las bellas artes comenzaron entonces a tener en cuenta al público general, en lugar de a un selecto grupo de expertos.

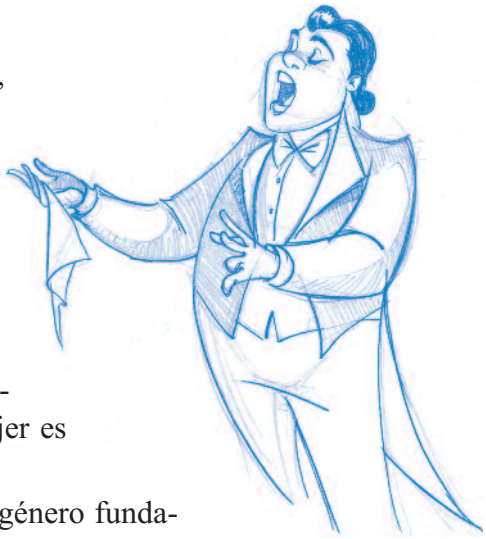
Mozart es uno de los compositores más universales y estudiados de la historia de la música. Sus composiciones se han convertido en auténticas obras de arte sonoras. Niño prodigio, creador inagotable, músico perfecto, logró crear melodías que han perdurado en la memoria colectiva de los siglos siguientes a su temprana y trágica muerte (murió de tuberculosis y fue enterrado en el olvido en una fosa común entre las gentes de baja condición social que morían sin posibles para ser enterrados con dignidad). Él es un referente en la música vocal e instrumental y un objeto constante de estudio y admiración entre los músicos de todo el mundo.

De **Mozart** hemos escuchado un número de una de sus obras más admiradas, el ***Réquiem***, y ese número, el **Tuba Mirum**, es una aria para voz de *bajo*, una de las tesituras menos exploradas en cuanto a las melodías de solista se refiere en las composiciones musicales a lo largo de la historia.

Del Clasicismo al Romanticismo. El siglo XIX

Es discutible hasta qué punto el estilo clásico sobrevivió durante el siglo XIX. La música de Beethoven está muy estructurada y, en ese sentido, es clásica, pero con un concepto más extendido de la estructura armónica. Por otra parte, la accesibilidad dejó de ser prioritaria en su música de madurez. El impacto de la Revolución Francesa tuvo una influencia mayor sobre el romanticismo. El declive en la productividad y el aumento de la conciencia de sí mismo aleja a Beethoven de Haydn y de Mozart.

LA ÓPERA Y EL BEL CANTO.



Ya hemos hablado anteriormente de los orígenes de **la ópera**, que se podría definir como un **teatro musical** en el que se cuenta una historia cantada, con un libreto o guión generalmente estructurado en tres grandes actos, y en el que los personajes principales son secundados por un gran coro y la música es interpretada por una Orquesta. Se podría decir que es la madre del moderno y tan de moda **Musical**.

En el espectáculo has podido disfrutar con el simpático tenor de una de las más famosas arias (o partitura para solista de una ópera) de la ópera *Rigoletto* de **Verdi**: *La Donna e móbile* (la mujer es caprichosa).

Aquí tienes algunos apuntes más sobre la **Ópera**, un histórico género fundamental para la evolución de la expresión musical a través de la voz.

Ya desde sus orígenes, la ópera italiana centró en la voz humana una clara preferencia. El **bel canto** es un estilo que tiene como objetivo fundamental destacar las posibilidades de la voz humana. Todos los elementos del drama lírico, incluso los no estrictamente musicales –como el desarrollo de la acción dramática–, se subordinan a la exhibición vocal. Esto obligará a los cantantes a desarrollar las posibilidades de la zona aguda de la voz, a hacer escalas, trinos, agilidades, fiatos (maniobras vocales a partir del control del aire con el diafragma) y otros barroquismos vocales que hacían las delicias del público. Esta época *belcantista* –que a grandes rasgos ocupa el final del siglo XVIII y la primera mitad del XIX–, coincide con el final de los **castrati**,

Algunos autores importantes.

Rossini, que se halla a medio camino entre el Clasicismo y la irrupción romántica, desarrolló con mucha personalidad las nuevas tendencias líricas. Maestro indiscutido del género buffo, al que aplicó los recursos efectivos y efectistas del **bel canto,** hizo un esfuerzo de coherencia artística, combatiendo improvisaciones caprichosas de los cantantes, supervisando libretos y procurando la creación de personajes humanos, extraídos de la vida real, en óperas como *Il barbiere di Siviglia*, *La Cenerentola*, o *L'italiana in Algeri*. Sus "óperas serias", mucho menos representadas hoy día, tienen sin embargo gran importancia en la evolución del género. Obras como *Otello*, *La donna del lago*, *Semiramide* o *Guillaume Tell*, anuncian la próxima revolución romántica, con elementos como la sugestión ambiental, la búsqueda de la expresividad melódica o la descripción de la naturaleza.

Verdi. Con él nace una ópera distinta, moderna, conmovedora y llena de sinceridad. Ya en el primero de sus éxitos, *Nabucodonosor*, (estrenada en marzo de 1842, y de la que incluso se tomó su coro "*Va pensiero*" como

himno nacionalista), se aprecia el germen del **Verdi** posterior: amplias melodías llenas de expresividad, contundentes coros plenos de sonoridad y una orquestación nueva, que apoyaba eficazmente las voces. Tras una etapa de obras "menores" –sobre todo en cuanto a éxito, en lo que el propio autor llamaría más tarde sus "años de galeote"–, llegarían los éxitos de *Ernani* y *Macbeth*, en las que son visibles progresos del autor como la casi desaparición de la separación entre *recitativo* y *aria*, la mayor mesura en la utilización de los elementos orquestales, para utilizarlos exclusivamente como refuerzo de la voz o de la acción, y sobre todo de la tendencia hacia una nueva concepción del teatro lírico: los caracteres aparecen más perfilados, el drama se hace más humano, más íntimo y profundo, tendencia que se vería confirmada poco después en óperas como *Rigoletto, Il trovatore, Don Carlo*, *La forza del destino*, *Aida* o *La Traviata*, y sobre todo, en las obras que compondría tras un lapso de 16 años sin componer ópera, *Otello* y *Falstaff.*

Puccini nos presenta un mundo reducido y mediocre, pero lleno de vida. La idea de cantar a las cosas pequeñas y la de que ninguna música puede existir sin melodía, vertebran su obra. Influenciado por sus contemporáneos (adoptando por ejemplo la técnica del *leitmotiv* wagneriano), ya en sus primeras obras *(Manon Lescaut, La bohème)* rompe el universo de grandes personajes verdianos para acercarse a un universo más cotidiano y próximo, en el que son inseparables *personajes, acción, ambiente* y *situación,* prestando una atención casi obsesiva a los libretos.

En obras posteriores *(Tosca, Madame Butterfly)*, combina un acercamiento al *verismo* con aportaciones contemporáneas (armonías hexatonales impresionistas, orquestaciones wagnerianas,…).

Sobre tu voz.

Te invitamos a que descubras qué tipo de voz tienes. Antes tienes que saber la clasificación de las voces:

Podemos dividir las voces en dos grandes grupos: femeninas y masculinas. Dentro de cada una de ellas también las clasificamos de más agudas a más graves.

Voces femeninas (también llamadas *voces blancas)*: Agudas: **Soprano**. Graves: **Mezzosoprano** y **contralto**.

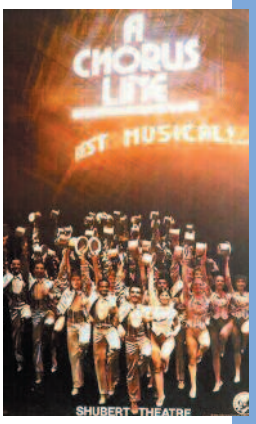
Voces masculinas: Agudas: **Castrato**, **contratenor** (voz de falsete y sustituto del castrato) y **tenor**. Graves: **Barítono** y **bajo**.

REPASO DE CONOCIMIENTOS

- Nombra tres compositores representativos del Clasicismo y cita alguna de sus obras representativas.
- Define con tus propias palabras el *bel canto.*
- Nombra tres autores importantes de ópera y cita alguna de sus obras.
- Intenta clasificar tu propia voz entre las distintas tesituras existentes.

LOS ESTILOS MUSICALES MÁS IMPORTANTES DEL SIGLO XX

El Musical



Un **musical** u *obra de teatro musical* es una género musical (claro) típico de los Estados Unidos; una forma de teatro que combina música, canciones, danza y diálogo hablado. Es en algunos aspectos similar a la **ópera**, siendo la mayor diferencia la música, que es música popular, cuya instrumentación es por lo tanto diferente, el uso de diálogo hablado (aunque esto es relativo), y el abandono de la mayoría de las convenciones de la ópera.

A pesar de haber nacido en los Estados Unidos, ha sido traducido y se han creado musicales en otros idiomas. En la edad de oro de Hollywood, varios musicales conocidos fueron llevados brillantemente al cine, con actores como Fred Astaire y Gene Kelly. Películas como **Cabaret**, **A Chorus Line**, **El Fantasma de la Ópera**, **The Sound of Music** y **Chicago** están basadas en musicales.

El Blues

El **Blues** es un género musical de Estados Unidos.

A las orillas del Misisipi, alrededor de 1900, en un barrio de la ciudad de Nueva Orleans llamado Storyville (abarrotado de locales de música en directo), los esclavos compraban instrumentos a los militares estadounidenses. Estos esclavos no tenían conocimientos musicales y tocaban los instrumentos simulando la voz humana. Con ello desarrollaron nuevas técnicas. Así empezaron a surgir las primeras bandas.

El **blues** nace, principalmente, en las plantaciones de algodón del sur de Estados Unidos. Los esclavos traídos de África cantaban los llamados *hollers*, *worksongs* (o *canciones de trabajo*) que más tarde se convertiría en todo un género musical, el **Blues**. Estas *canciones de trabajo* cumplían varios objetivos, como transmitirse mensajes secretos entre ellos o intentar aplacar el dolor y el sufrimiento que suponía trabajar en las plantaciones de algodón o en la construcción de carreteras y ferrocarriles.

El **Blues** ha nutrido al nacimiento y al desarrollo de numerosos estilos musicales de hoy en día: desde el **Jazz** y el **Gospel**, pasando por el **Rock and Roll**, hasta el **Soul** y el **Rhythm & Blues**.

Definición

Melódicamente, el **blues** está caracterizado por el uso de la tercera disminuida y el acorde dominante (llamadas nota de blues o "Blue notes") de la escala mayor.

La escala de **blues** es muy utilizada en otros tipos de música, como la música popular, las baladas e incluso en las orquestas.

Historia

Las primeras formas de **Blues** evolucionaron en el delta del Mississipi, en el sur de los EE.UU., a finales del siglo XIX y comienzos del XX.

El **blues** prácticamente hablaba sobre los infortunios del compositor; muchas de las primeras letras eran muy realistas, lo cual contrastaba con la música de la época.

Hacia 1908, aproximadamente, el **blues** comenzó a sonar en New Orleans interpretado, obviamente, por bandas blancas.

Hacia 1917-20, el **blues** era ya una realidad en todo EE.UU.; formaba parte de la música popular norteamericana y, con el crecimiento de la industria, aparecieron intérpretes tales como **Blind Lemon**

Jefferson y **Blind Blake**, quienes grabaron para Paramount, entre otros.

Hacia 1940-50 se produjo el nacimiento de los instrumentos eléctricos. Ciudades como Chicago, Detroit y Kansas, eran populares por su blues, y artistas como **Howlin' Wolf**, **Muddy Waters**, **Jimmy Reed**, **Little Walter** y **John Lee Hooker** se convirtieron en inmortales.

Pero para esta época, debido a la evolución del **blues**, el **rock'n roll** comenzó a nacer.

La música **blues**, más tarde, se convirtió en una música de orgullo, en una música sinónimo de derechos civiles, de la libertad de expresión. Muchos movimientos llevaban al **blues** consigo y esto consiguió que hubiese un resurgimiento, una vuelta a las raíces, y es cuando aparecen nombres como **Eric Clapton**, **Canned Heat**, **Janis Joplin**, **Jimi Hendrix**, etc., influenciados por el rock, pero siempre retomando sus inicios, llevaron el blues a la gente joven.

Gospel

La música **gospel**, en su definición más restrictiva, es la música religiosa que surgió de las iglesias afroamericanas en torno a 1930. Más genéricamente, suele incluirse también la música religiosa compuesta y cantada por cantantes cristianos sureños, independientemente de su raza.

A esta forma de cantar se le denominó así, ya que era un canto evangélico, para invitar a las personas hacia Dios; a través de sus letras, que reflejaban una vida Cristiana y entregada al Señor.

La fuerte división entre blancos y negros en EE.UU., especialmente entre iglesias de blancos y las de negros, ha mantenido separadas ambas ramas del gospel, aunque esta separación nunca fue absoluta (ambas parten de los himnos metodistas y los artistas de una tradición cantan a veces canciones de la otra), y ha disminuido ligeramente en el último medio siglo.

En ambas tradiciones, algunos intérpretes, como **Mahalia Jackson**, se han limitado a actuar sólo en contextos religiosos, mientras que otros, como el **Golden Gate Quartet**, **Reverend Timothy Wright** y **Clara Ward**, lo han hecho en otros lugares, incluyendo clubes nocturnos. Muchos hacen música tanto religiosa como secular, como **Al Green**, **Solomon Burke** o **Aretha Franklin**; es habitual que introduzcan canciones religiosas en actuaciones seculares.

Gospel tradicional

Es aquel que básicamente se ha dado en el sur de Estados Unidos y que normalmente lo interpreta un coro, que puede tener uno o varios solistas. Prevalecen los temas tradicionales frente al nuevo material musical.

El origen del **gospel** (o canto evangélico) se encuentra en la música popular campesina, del sur de Estados Unidos, notándose en los gospels tradicionales los ritmos de la música Country.

REPASO DE CONOCIMIENTOS

- Compara razonadamente el Musical y la Ópera
- ¿Dónde nace el Blues?
- ¿Quiénes inventaron este estilo musical?
- ¿Qué es la música Gospel?
- ¿Dónde se suele interpretar?

OTRA DE JEROGLÍFICOS

Uno de los tres compositores más importantes del Clasicismo

_____

Estilo musical que surge en las plantaciones de algodón en América

_____

Llevados de África a América, cantaban las "canciones de trabajo" que dieron origen al Blues

_____

El Jazz

La música **Jazz** se caracteriza por eludir la ejecución de las interpretaciones a partir de la lectura fiel de una partitura; la base de la interpretación jazzística y, consecuentemente, del estilo, es ***la improvisación***. Consecuentemente, es una música que se centra en **el intérprete** antes que en **el compositor**. Excepto en algunos casos de *free jazz* o de *jam session*, donde sí puede darse el caso de que no se trabaje sobre ningún tema ya conocido, improvisar significa que el intérprete recrea libremente el tema en cada ejecución del mismo, ya sea en directo o en un estudio de grabación: la melodía es solo un pretexto para desarrollar una posible interpretación de la misma.

Este factor esencial que es la improvisación diferencia de forma primordial al **jazz** de otros estilos musicales, como la música clásica y el pop, y tiene importantes repercusiones respecto a cuál es su posición en el ámbito comercial: la subordinación de la melodía, el factor más valorado, por ejemplo, en la música pop, a la libertad creativa del artista, ha alejado históricamente al jazz de una presencia comercial masiva.

El formato de los temas jazzísticos es, en la mayoría de las interpretaciones, el del **blues** y el de la **canción popular**.

El **jazz** es, habitualmente, interpretado por solistas o por grupos reducidos de músicos, en los que casi siempre está presente una sección rítmica (al menos una batería, un contrabajo o bajo eléctrico y algún instrumento armónico como el piano, el banjo o la guitarra).

La *libertad interpretativa*, que es definitoria del **jazz**, ha llevado al uso de un término histórico, **swing**, como sinónimo de una determinada calidad rítmica que es percibida de una forma completamente subjetiva en algunas interpretaciones, de las que se puede decir que tienen *swing* como un elogio.

Origen del jazz

Geográficamente, el jazz surge en el estado de Luisiana, concretamente en la zona de influencia de Nueva Orleáns, a donde llegaban grandes remesas de esclavos negros, fundamentalmente de la zona occidental de África, al sur del Sáhara, la zona denominada Costa de Marfil, Costa del Oro o Costa de los esclavos. En muchas áreas del Sur de Estados Unidos, el batir de tambores estaba específicamente prohibido por la ley, de forma que los esclavos negros tuvieron que recurrir a la percusión mediante las palmas de las manos y el batir de los pies para disfrutar de sus fiestas y su música característica. Sin embargo, la prohibición no tuvo vigor en la llamada Place Congo (La plaza del Congo) de Nueva Orleáns en la que, hasta la Guerra de Secesión, los esclavos tenían libertad para reunirse, cantar y acompañarse de verdaderos instrumentos de percusión tales como calabazas resecas y rellenas de piedrecitas, el birimbao, las quijadas, el piano de dedo pulgar o sansa y el banjo de cuatro cuerdas.

Músicalmente, el **jazz** nace de la combinación de tres tradiciones: la autóctona estadounidense, la africana y la europea. La comunidad afroamericana del sur de los Estados Unidos desarrolló su expre-

sión musical a través de la improvisación creativa sobre las músicas religiosas y seglares propias traídas de África, la tradición instrumental de las orquestas estadounidenses (sobre todo, las bandas militares) y las formas y armonías de la música europea.

Estas primeras manifestaciones musicales afroamericanas eran una mezcla de ritmos e instrumentos asociadas a la vida de los esclavos, por lo tanto intepretadas como canciones de trabajo y de diversión colectiva. La improvisación es ya, en estos primeros momentos, un componente esencial de estas músicas, que las contrapone a la música compuesta de los blancos.

Los esclavos fusionaron muchas de sus tradiciones africanas con el cristianismo protestante que les impusieron sus amos, con lo que se consiguió un híbrido con notable influencia africana.

Siguiendo la tradición afroamericana de Nueva Orleáns, muchos músicos negros consiguieron ganarse la vida en pequeñas bandas que eran contratadas para tocar en funerales. Viajando a través de las comunidades negras, desde el sur profundo a las grandes ciudades del norte, estos músicos pioneros consiguieron establecer el aullido, la estridencia, el libre desvarió, la "ragedia" (raggedy) y el espíritu del **ragtime**, dando vida a una más elocuente y sofisticada versión del ritmo. Así las cosas, las formas iniciales del **jazz**, con sus raíces populares y humildes, fue básicamente el producto de músicos autodidactas.

El endurecimiento de las leyes 'Jim Crow' en Luisiana a finales del XIX (que promovían la segregación racial con el tristemente famoso "iguales pero separados"), hizo que muchos músicos afroamericanos fueran expulsados de diversas bandas que mezclaban a blancos y a negros. La habilidad de estos artistas musicalmente formados, capaces de transcribir y leer aquello que en gran parte suponía un arte de improvisación, hizo posible conservar y diseminar sus innovaciones musicales, hecho que cobraría una importancia creciente en la ya cercana época de las grandes bandas.

Progresivamente, aparte de irse creando esos grupos de músicos negros que actúan de forma autónoma y conjuntada como tales, se van estandarizando algunos estilos o géneros:

- Los *field shouters* o *lamentos de los esclavos* expresando la crueldad de sus largas horas de trabajo, a los que luego fueron incorporados algunos instrumentos occidentales y principalmente, el ritmo sincopado africano.
- El *blues*.
- Las *worksongs* o *canciones de trabajo* en las plantaciones de algodón.
- La *comedia*, el *vodevil* y los *minstrels*.
- Los *espirituals*.
- El *ragtime*.
- Las *marchas* ejecutadas por *brass bands*, bandas callejeras que actuaban en desfiles, cortejos, etc.

REPASO DE CONOCIMIENTOS

- ¿Qué crees que es mas importante en la música Jazz?
  - *El compositor*
  - *La grabación discográfica*
  - *El intérprete*
- Nombra varios géneros o estilos sugidos a partir del Jazz

NOTAS

The Beatles

Mención aparte merece este grupo por su determinante importancia en la historia de la evolución de la música pop y por la importancia de las voces, coros y armonías vocales en sus repertorios, plagado de melodías pegadizas y de exploración de diversos estilos y sonidos que a lo largo de su vida artística sufrieron una gran evolución.

Merece la pena conocer un poco la historia del famoso cuarteto de Liverpool.

La Era Prebeatle

Los **Beatles** fueron rechazados por muchas compañías de discos, como la Decca, que, sin embargo, después contrataría a los **Rolling Stones** para enmendar su error. Fue **George Martin**, un joven productor de una subdivisión de EMI, quien les admitió para grabar un primer disco.

La Beatlemanía

Ya en 1963, el grupo formado por **John Lennon**, **Paul McCartney**, **George Harrison** y **Ringo Starr**, accedieron a puestos de honor en las listas británicas. Su primer LP *Please Please Me* (1963), grabado íntegramente en un solo día, permaneció 29 semanas en el número 1 y 61 semanas en el top 10, batiendo el récord de permanencia de un disco en lo más alto del ranking británico. Después siguieron con *With The Beatles*.

Lo que había que hacer a continuación, era invadir el mercado norteamericano. Con gran anticipación publicitaria y con un nuevo sencillo bajo el brazo, el archipopular *I Want To Hold Your Hand*, los **Beatles** llegaron a Estados Unidos el 7 de febrero de 1964, sólo unos meses después del asesinato del presidente John F. Kennedy. Alcanzaron el número 1 en los Estados Unidos justo antes de la gira americana de 1964, un país históricamente contrario a los grupos británicos, batiendo récords de audiencia en sus actuaciones televisivas (en el Show de Ed Sullivan) y vendiendo millones de discos.

Este fenómeno fue denominado **Beatlemanía**, especialmente porque sus fans gritaban y bailaban al ritmo de sus canciones.

En su siguiente álbum, *Revolver*, que sale a la venta en agosto de 1966, se puede ver un gran trabajo de producción arropando melodías y ritmos novísimos, frescos y vanguardistas. **George Martin** se había hecho perfecto cómplice de las inquietudes del cuarteto y se acopló maravillosamente a los nuevos paisajes que ofrecía la música de *Revolver*, paisajes que iban de lo clasicista a lo iconoclasta, de lo simple a lo complicado. En esta época, como fue una constante social en aquella época –en la que las modas mandaban en las costumbres de los jóvenes–, los **Beatles** usaron las drogas como pretexto para su trabajo creativo e incluso en el devenir de su propia vida.

Los **Beatles** abandonaron las giras definitivamente siendo el concierto de San Francisco –el 29 de agosto de 1966– el último de su carrera. Después de esto, el grupo se dedicaría a descansar y a preparar su próximo disco: *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band*, que vio la luz el 1 de Junio de 1967, que marcaría el nacimiento de la música psicodélica y supuso un rotundo éxito mundial para el grupo británico.

Este disco alcanzó el número uno simultáneamente en las listas británicas y estadounidenses.

Los **Beatles** serían los representantes de Gran Bretaña en la primera emisión vía satélite en televisión para todo el mundo, interpretando *All you need is love* el 25 de junio de 1967. El 27 de agosto de 1967 muere su mánager **Brian Epstein** de una sobredosis accidental de medicamentos (aunque tam-

bién se ha contemplado la hipótesis del suicidio); tras este fallecimiento, los **Beatles** nunca levantarán cabeza en el plano económico, embarcándose en proyectos que fracasarán estrepitosamente y que serán otro motivo a tener en cuenta en la disolución de la banda.

En 1968 publican el álbum y la película *Yellow Submarine*. **John Lennon** conoce por esta época a la artista japonesa **Yoko Ono**, la cual le influenciará enormemente, creando una continua molestia en el seno de la banda. Hasta ahora muchos fanáticos de la banda inglesa le atribuyen las fisuras que terminaron por romper la unidad del grupo.

El Rock and Roll

El **Rock and Roll** emergió como un estilo músical definido en Estados Unidos en la década de 1950. Algunos elementos del **rock and roll** pueden ser escuchados en las grabaciones de blues tan lejanas como de los años 1920. Los inicios del **rock and roll** combina elementos del *blues*, *boogie woogie*, y *jazz* con influencias de la *música folklórica Apalache*, *gospel*, *country* y *western especializado*.

Hay quienes datan el origen del **rock and roll** en 1954, con el trabajo discográfico de **Bill Haley** y su grupo **Bill Haley and the Haley's Comets**, especialmente con *Crazy Man Crazy* (1954) y su gran éxito *Rock Around The Clock* (1955), que tanta influencia tendría en **John Lennon**. Otros consideran como creador a **Little Richard** o a **Elvis Presley**, y eligen también como fecha del comienzo del **rock and roll** 1954, año en el que **Presley** editó su primer disco.

Cada uno de sus subgéneros pueden mezclarse sutílmente entre sí y pueden además recoger elementos de cada una de sus sub-ideologías, lo que hace del **rock and roll** una cultura variada y rica en pensamientos y sonidos.

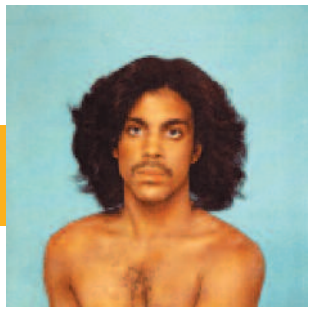
Este movimiento implica actitud, compromiso y radicalidad, lo que lo hace más que una simple opinión, *un estilo de vida*, *una razón*.

A partir de los años 1960, el estilo ha tenido un importante desarrollo y evolución, que se expresó en una gran cantidad de bandas y variedad de ritmos, a los que en términos generales se llamó **«rock»**. Gracias a la influencia de grupos y variaciones de otros países, el **Rock** se convirtió en un fenómeno cultural y musical que se empezó a extender alrededor del mundo.

Algunos subgéneros musicales derivados son el *hard-rock*, el *garage rock*, el *punk rock*, el *rock progresivo*, el *Glam* o el *heavy metal*, aunque entre todos ellos siguen existiendo los suficientes elementos comunes como para llamarlos **rock n' roll**; así Lennon definió al Glam, como "*rock n' roll con pintalabios*", y a los propios músicos de Hard Rock o Punk les agrada definirse como músicos de rock n' roll, por encima de las etiquetas y fronteras estilísticas que se colocan para mayor comprensión del público.

REPASO DE CONOCIMIENTOS

- Escribe el nombre de los tres artistas a los que se atribuye la creación del Rock and Roll.
- Cita varios géneros musicales derivados del Rock y busca en libros o internet grupos que lo interpreten.



El Pop

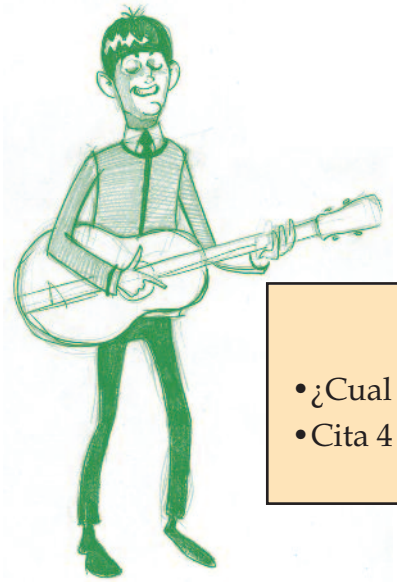
Si hablamos de los orígenes de la **música pop** debemos retrotraernos al inicio mismo de la música de rock en el año 1955. Esta breve corriente de *rock and roll* inicial duraría aproximadamente hasta el año 1958, cuando las máximas estrellas de ese género estaban distanciadas por diversos motivos de la música. Recordemos que *Elvis Presley* se marcha ese año al servicio militar, *Buddy Holly* falleció en un accidente de aviación y *Jerry Lee Lewis* se ve inmerso en un escándalo tras su boda con una niña de trece años.

La música de rock fue de alguna manera el germen fundacional de lo que luego sería la misma **música pop**. La aparición en el año 1962 del grupo británico **Los Beatles** marca otra vuelta de tuerca evolutiva para el **rock pop**. Los **Beatles** generan la aparición de una buna cantidad de grupos inspirados en ellos que generaron una considerable movida **pop**, tanto en Gran Bretaña como en los Estados Unidos de América.

A finales del año 1974 aparece la **música disco**, especialmente representada por **Gloria Gaynor** y **Donna Summer**. Este sonido "disco", como se lo llama actualmente, logró realizar un avance aún mas significativo y de especialización al género musical que nos ocupa.

De la **música disco** se desprenden una variedad de géneros musicales entre los que encontramos el *reggae*, el *punk*, la *nueva onda* y la música *tecno*.

Hoy en día la **música pop** se ha convertido en un fenómeno comercial extendidísimo puesto que la mayoría de los grupos que triunfan en el mundo discográfico beben de las fuentes de sus formas musicales: melodías pegadizas, letras habituales y acompañamientos instrumentales suaves para facilitar la escucha del oyente.



REPASO DE CONOCIMIENTOS

- ¿Cual es el primer grupo al que se le atribuye música Pop?.
- Cita 4 cantantes pop españoles y 3 canciones de cada uno de ellos.

El Rap

El término **rap** proviene del inglés, idioma en el que significa *criticar severamente*. También se ha sugerido que pudiera ser un acrónimo de la expresión en inglés *rhythm and poetry* (ritmo y poesía); aunque esto nunca ha sido demostrado.

El rap como género musical

Se llama **rap** a un estilo musical surgido a finales de los 70 en Estados Unidos, e impulsado principalmente por grupos como **DJ Kool Herc**, **Afrika Bambaataa**, **Public Enemy**, **Run DMC**, **Beastie Boys** y **LL Cool J**, que tuvo un fuerte desarrollo entre los años 1984 y 1990 con muchas bandas. Gente ajena al movimiento **hip hop**, incluye en el género **rap** todas las piezas musicales de electro creadas para bailar **breakdance**, tanto rapeadas, como cantadas o instrumentales. También considerarían que son **rap** las mezclas y composiciones instrumentales creadas por *disc jockeys* (DJ's) de rap.

El **rap** surgió como una variación del *toasting jamaicano*: los canturreos, gritos, saludos, carcajadas, exhortaciones al baile y otros comentarios que los DJ's lanzaban por el micrófono en las fiestas y conciertos de **reggae** y **dub** sobre bases instrumentales grabadas. Durante los años setenta, algunos inmigrantes caribeños en Nueva York difundieron esta técnica también sobre bases de otros estilos musicales. Pronto surgieron raperos de otros orígenes (sobre todo afroamericanos no caribeños, pero también hispanos), que recibieron el nombre de MC's, mientras que al DJ se le dejó sólo la parte instrumental de la música. Los nuevos MC's fueron variando y diversificando los estilos de recitado. En principio eran recitados improvisados, o repetición de saludos y eslóganes poco creativos. Con el tiempo, y la competencia por asombrar al público, los MC's fueron elaborando letras rimadas y más complejas. Absorbieron influencias de DJ's de radio, de vocalistas de blues y de otros estilos, diferenciándose cada vez más del *toasting*.

Es de destacar que en los años 60, mucho antes de su nacimiento oficial, **The Beatles** aventuraron en la musica **rap** con la canción *Rocky Raccoon* en la que se aprecia una primera parte "rapeada" mas nítidamente en la versión del *Anthology III*.

La popularización del estilo a lo largo de los ochenta y noventa, llevó a que esta forma de recitado se adaptase a otros tipos de música. Actualmente, además de sobre bases de **rap**, se rapea con música de *reggae contemporáneo* (especialmente en el *raggamuffin*), *rock* (típicamente en el *nu metal*), *pop*, *jazz*, *R&B*, etc.

REPASO DE CONOCIMIENTOS

- ¿Qué significa la palabra Rap?
- Cita tres raperos que conozcas.

b vocal

b vocal es una formación vocal española que en sus espectáculos mezcla música a cappella, humor y teatro. Estos rasgos han construido una sólida carrera artística otorgándole prestigio a nivel nacional e internacional. **23 años sobre los escenarios,** más de **3000 conciertos, 7 CDs** y **3 DVDs** en el mercado, colaboraciones en radio y televisión, giras y premios internacionales... son algunos de los méritos que jalonan la trayectoria artística de este grupo, referente en su género.

En estos más de 20 años de trayectoria profesional han creado 10 espectáculos musico-teatrales, 6 espectáculos didácticos y familiares y han realizado varias giras en España recorriendo los más importantes teatros y auditorios y que han supuesto sendos éxitos de público y crítica. Asimismo han realizado temporada en el **Teatro Bellas Artes** de **Madrid** y en el **Teatro Condal de Barcelona,** con las productoras teatrales Pentación y Focus.

En 2006 obtienen el **Premio del Jurado** y **Premio del Público** en el **Festival Internacional VokalTotal** de Graz (Austria). En 2010 obtienen **Premios del Jurado y Público en Nueva York** y **Premios del Público, Jurado y Mejor Canción en San Francisco,** en el prestigioso **Festival Harmony Sweepstakes de EEUU,** considerado el más importante del mundo en esta especialidad. En 2017 y 2018 reciben sendos premios en el **Moscow Spring A Cappella Festival** de **Moscú.** Otras distinciones a nivel nacional en su haber son **Premio a la Trayectoria Musical, Aragoneses del Año** e **Hijos Predilectos de la Ciudad de Zaragoza.**

Su carrera internacional ya ha pasado por **EEUU, China, Japón, Corea del Sur, Taiwan, Austria, Italia, Francia, Bélgica, Eslovaquia, Alemania, Rusia...** En Asia han realizado más de 30 giras actuando en Auditorios como el **Gran Teatro Nacional de Pekín**, el **Shanghai Culture Center**, el **Seoul Arts Center** y el **Sejong Culture Center** en Seúl y el **Hakuju Hall** de Tokio. Actualmente son el grupo musical español que más giras ha realizado en Asia.

Han protagonizado secciones como colaboradores en diversos medios de comunicación nacional, como **RNE**, **Cadena Cope**, **Onda Cero**, **Antena 3 TV**... Una de sus últimas colaboraciones ha sido en el programa **Más de uno** de **Onda Cero**, conducido por **Juan Ramón Lucas** y **Carlos Alsina** ofreciendo con su humor a cappella un resumen de las principales noticias de la semana.

Figuras artísticas de prestigio mundial como el desaparecido **Daniel Rabinovich** de Les Luthiers, han alabado su propuesta artística, destacando la armonía y calidad de sus voces y su labor pedagógico-musical.

Por su calidad y originalidad, **b vocal** se ha convertido en el principal referente de la música a cappella en España y en uno de los más importantes del mundo.

www.bvocal.es