

ROSA MUSIC

Guía de estudio

Historia de la música clásica, época por época

Siete épocas · cuarenta y ocho compositoras y compositores
De la Antigüedad al siglo XX

rosamusic.es

Puedes leer la versión completa, con imágenes y enlaces, en rosamusic.es/historia-musica.html

El recorrido de un vistazo

Música antigua

c. 40.000 a.C. – 476 d.C.

Las proporciones matemáticas de Pitágoras siguen explicando cómo afinamos los instrumentos hoy

Música medieval

c. 500 – 1400

Guido d'Arezzo inventó, en el siglo XI, el sistema de notación con el que hoy seguimos leyendo partituras

Renacimiento

c. 1400 – 1600

Nace la polifonía tal y como la entendemos hoy: varias melodías distintas encajando entre sí

Barroco

c. 1600 – 1750

Nace el "bajo continuo", la línea armónica que sostiene casi toda la música de la época

Clasicismo

c. 1750 – 1820

Se fija la "forma sonata", la estructura que organiza casi toda la música instrumental posterior

Romanticismo

c. 1820 – 1900

La música empieza a contar historias y emociones personales, más allá de las reglas formales

Siglo XX y actualidad

1900 – hoy

Por primera vez, la música se puede grabar y escuchar en cualquier parte del mundo sin ir a un concierto

Música antigua

C. 40.000 A.C. – 476 D.C.

Los instrumentos musicales más antiguos conocidos son flautas de hueso de hace más de 40.000 años, pero la música de las civilizaciones antiguas apenas se conserva: sin un sistema de notación fiable, casi todo lo que sabemos procede de instrumentos arqueológicos, pinturas, textos teóricos y unas pocas melodías grabadas en piedra. En la Antigua Grecia la música estaba unida a la poesía y al teatro, y fue allí donde nacieron las primeras teorías sobre los intervalos y las escalas.

LUGARES CLAVE

Grecia, Roma, Mesopotamia, Egipto

INSTRUMENTO ESTRELLA

La lira

FORMA PRINCIPAL

Sin notación musical tal como la conocemos; solo quedan fragmentos, como el Epitafio de Seícilo

DATO CLAVE

Las proporciones matemáticas de Pitágoras siguen explicando cómo afinamos los instrumentos hoy

Compositoras y compositores de la época

- Safo de Lesbos (c. 630–570 a.C.)
- Pitágoras (c. 570–495 a.C.)
- Anónimo — Epitafio de Seícilo (s. I d.C.)

Música medieval

C. 500 – 1400

La Edad Media desarrolla el canto gregoriano, música vocal litúrgica sin acompañamiento, y da los primeros pasos hacia la polifonía (varias voces sonando a la vez) en la escuela de Notre Dame de París. También aparece la notación musical tal y como la conocemos, gracias sobre todo a un monje benedictino, lo que por primera vez permite escribir una melodía para que otra persona la interprete con exactitud siglos después.

LUGARES CLAVE

Monasterios y catedrales de Europa

INSTRUMENTO ESTRELLA

El órgano

FORMA PRINCIPAL

El canto gregoriano: una sola línea melódica, sin acompañamiento

DATO CLAVE

Guido d'Arezzo inventó, en el siglo XI, el sistema de notación con el que hoy seguimos leyendo partituras

Compositoras y compositores de la época

- Guido d'Arezzo (c. 991–1033)
- Hildegarda de Bingen (1098–1179)
- Léonin y Perotín (s. XII–XIII)
- Alfonso X el Sabio (1221–1284)
- Guillaume de Machaut (c. 1300–1377)

Renacimiento

C. 1400 – 1600

Con la imprenta musical la música se difunde como nunca antes. Domina la polifonía vocal a capella, sobre todo en misas y motetes religiosos, y España vive una auténtica edad de oro de la polifonía sacra, con compositores reconocidos en toda Europa. En paralelo crece la música profana, como el madrigal, cantada en las cortes por puro placer.

LUGARES CLAVE

Italia, Flandes, España

INSTRUMENTO ESTRELLA

La voz humana

FORMA PRINCIPAL

La misa y el motete, cantados a varias voces independientes que suenan a la vez

DATO CLAVE

Nace la polifonía tal y como la entendemos hoy: varias melodías distintas encajando entre sí

Compositoras y compositores de la época

- Guillaume Dufay (c. 1397–1474)
- Josquin des Prez (c. 1450–1521)
- Cristóbal de Morales (c. 1500–1553)
- Giovanni P. da Palestrina (1525–1594)
- Francisco Guerrero (1528–1599)
- Tomás Luis de Victoria (1548–1611)
- William Byrd (1543–1623)

Barroco

C. 1600 – 1750

Nace la ópera en Italia, se generaliza el bajo continuo (una línea armónica de acompañamiento) y se consolidan formas como el concierto y la sonata. La música barroca busca el contraste y la ornamentación, y ciudades como Venecia, Roma o Leipzig se convierten en grandes centros de creación musical.

LUGARES CLAVE

Venecia, Roma, Leipzig, Londres

INSTRUMENTO ESTRELLA

El clave y el violín

FORMA PRINCIPAL

La ópera, el concierto y la sonata

DATO CLAVE

Nace el "bajo continuo", la línea armónica que sostiene casi toda la música de la época

Compositoras y compositores de la época

- Claudio Monteverdi (1567–1643)
- Henry Purcell (1659–1695)
- Arcangelo Corelli (1653–1713)
- Antonio Vivaldi (1678–1741)
- Domenico Scarlatti (1685–1757)
- Johann Sebastian Bach (1685–1750)
- Georg Friedrich Händel (1685–1759)

Clasicismo

C. 1750 – 1820

La música busca claridad, equilibrio y proporción, siguiendo el espíritu de la Ilustración. Se consolidan la forma sonata, la sinfonía y el cuarteto de cuerda como formas de referencia, y la orquesta adquiere una plantilla más o menos estable que aún reconocemos hoy.

LUGARES CLAVE

Viena

INSTRUMENTO ESTRELLA

El piano, que sustituye al clave

FORMA PRINCIPAL

La sinfonía y el cuarteto de cuerda

DATO CLAVE

Se fija la "forma sonata", la estructura que organiza casi toda la música instrumental posterior

Compositoras y compositores de la época

- Padre Antonio Soler (1729–1783)
- Christoph W. Gluck (1714–1787)
- Joseph Haydn (1732–1809)
- Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
- Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Romanticismo

C. 1820 – 1900

La música se vuelve expresión emocional e individual. Crecen la orquesta y la duración de las obras, el piano se convierte en instrumento protagonista, y surgen con fuerza los nacionalismos musicales, con compositores que buscan un sonido propio para su país a partir del folclore.

LUGARES CLAVE

Toda Europa, con escuelas nacionales en Rusia, Bohemia, España...

INSTRUMENTO ESTRELLA

La orquesta sinfónica, ya muy ampliada

FORMA PRINCIPAL

El poema sinfónico y la ópera romántica

DATO CLAVE

La música empieza a contar historias y emociones personales, más allá de las reglas formales

Compositoras y compositores de la época

- Franz Schubert (1797–1828)
- Frédéric Chopin (1810–1849)
- Robert y Clara Schumann (1810–1856 / 1819–1896)
- Franz Liszt (1811–1886)
- Richard Wagner (1813–1883)
- Giuseppe Verdi (1813–1901)
- Johannes Brahms (1833–1897)
- Piotr Ilich Chaikovski (1840–1893)
- Antonín Dvořák (1841–1904)
- Isaac Albéniz (1860–1909)
- Enrique Granados (1867–1916)

Siglo XX y actualidad

1900 – HOY

El siglo XX rompe con siglos de tradición: Debussy difumina la tonalidad con el impresionismo, Schoenberg la abandona por completo con el dodecafonismo, y compositores de toda Europa buscan un lenguaje propio entre la vanguardia y el folclore. A partir de los años 60 se suman el minimalismo, la música electrónica y una convivencia cada vez mayor entre la música "clásica" y otros géneros, incluida la música de cine.

LUGARES CLAVE

Todo el mundo, sin un único centro

INSTRUMENTO ESTRELLA

Cualquiera, incluida la electrónica

FORMA PRINCIPAL

Ya no hay una forma dominante: conviven la atonalidad, el minimalismo, las bandas sonoras...

DATO CLAVE

Por primera vez, la música se puede grabar y escuchar en cualquier parte del mundo sin ir a un concierto

Compositoras y compositores de la época

- Claude Debussy (1862–1918)
- Manuel de Falla (1876–1946)
- Igor Stravinski (1882–1971)
- Arnold Schönberg (1874–1951)
- Béla Bartók (1881–1945)
- Dmitri Shostakóvich (1906–1975)
- Joaquín Rodrigo (1901–1999)
- John Cage (1912–1992)
- Steve Reich y Philip Glass (n. 1936 / n. 1937)
- John Williams (n. 1932)