

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO

Modelo
Orientativo

Curso 2023-2024

MATERIA: HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA

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 2/3 minutos. Las cuatro audiciones se escucharán dos veces de manera consecutiva, con cinco minutos de descanso entre la primera y segunda audición. El alumno deberá de escoger dos audiciones y contestar exclusivamente a las cuestiones relativas a las dos audiciones seleccionadas. Se adjuntará un pequeño guion en partitura de las audiciones.

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

AUDICIÓN 1. Se escuchará un fragmento del *Canario* de la *Fantasía para un gentilhombre* de Joaquín Rodrigo. Como apoyo se adjunta una partitura del inicio del fragmento.

- a. Escriba las **TRES** opciones que considere correctas:

- música religiosa	- guitarra	- música instrumental
- Gaspar Sanz	- atonalismo	- bajo continuo
- Perotin	- fuga	- Clasicismo

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

AUDICIÓN 2. Se escuchará un fragmento del *Essercizi nº 30 (fuga del gato)* de Domenico Scarlatti. Como apoyo se adjunta una partitura del inicio del fragmento.

- a. Escriba las **TRES** opciones que considere correctas:

- Impresionismo	- Barroco	- cantiga
- ballet	- contrapunto	- serialismo
- <i>concerto grosso</i>	- sinfonía	- clavicémbalo

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

AUDICIÓN 3. Se escuchará la *Gimnopedie nº 1* de Erik Satie. Como apoyo se adjunta una partitura del inicio del fragmento.

a. Escriba las **TRES** opciones que considere correctas:

- siglo XIX	- ópera	- cantata
- ballet	- piano	- serialismo
- sonata	- motete	- Francia

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

AUDICIÓN 4. Se escuchará un fragmento de “Casta diva” de *Norma* de Vincenzo Bellini. Como apoyo se adjunta una partitura del inicio del fragmento.

a. Escriba las **TRES** opciones que considere correctas:

- ópera	- Tomás Luis de Victoria	- Italia
- <i>belcanto</i>	- música concreta	- bajo continuo
- Wagner	- pavana	- vihuela

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

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

- serialismo	-Vaslav Nijinsky	- villancico	- <i>organum</i>
- oratorio	- piano	- Manuel de Falla	- ballet
- orquesta clásica	- zarzuela	- Gioachino Rossini	- gallarda

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

OPCIÓN A. TEMA

Desarrolle el tema *La música y la danza en el Renacimiento*. Como orientación se sugieren los epígrafes siguientes:

- Polifonía religiosa y profana.
- Música instrumental.
- Danzas cortesanas.

OPCIÓN B. IMAGEN

Explique y contextualice el contenido del cuadro: "*Chopin en un concierto ante la familia Radziwill*" (1887), de Henryk Siemiradzki. Como orientación se sugieren los epígrafes siguientes:

- Federico Chopin.
- El piano en el siglo XIX.
- Características más importantes del periodo histórico del cuadro y relaciones con otras manifestaciones artísticas.

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 a 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 /imagen, la respuesta se evaluará en función de los conocimientos, la concreción, el uso de vocabulario preciso y la corrección en su exposición.

ORIENTACIONES AL PROGRAMA DE LA MATERIA “HISTORIA DE LA MÚSICA Y De LA DANZA”. PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD. CURSO 2023-2024

Este listado pretende resaltar los aspectos más relevantes y servir de guía para las pruebas de acceso a la universidad en la materia de Historia de la Música y de la Danza.

1. Historia de la música y la danza: aspectos generales
 - a. Contenidos: Elementos de la música: ritmo, melodía, armonía, textura, forma, etc. Elementos de la danza: cuerpo, espacio, ritmo y música. La relación entre la música y la tecnología: medios de grabación y reproducción y aplicaciones en la música.
 - b. Términos y autores; Coreógrafo; Homofonía; Iconografía musical; Improvisación; Melodía acompañada; Monodia; Música incidental; Polifonía; Polirritmia.
 - c. Audiciones: no hay audiciones.

2. La música y la danza en la Antigüedad
 - a. Contenidos: El pensamiento musical en la Antigüedad clásica. La representación de la música y la danza en el arte de la Antigüedad. La relación de la música y la danza con la mitología (Orfeo, Terpsícore, etc.). La música en el teatro de la Grecia clásica: el papel del coro.
 - b. Términos y autores: Aulos; Dáctilo; Doctrina del Ethos; Epitafio de Seikilos; Lira; *Mousiké*; Pitágoras.
 - c. Audiciones: no hay audiciones.

3. La música y la danza en la Edad Media
 - a. Contenidos: La música religiosa: el canto Gregoriano y los inicios de la polifonía. La música profana: trovadores, juglares, goliardos y los Cantares de Gesta. La danza en Europa y la península ibérica: formas características. La organología medieval a través de las representaciones artísticas.
 - b. Términos y autores: Alfonso X el Sabio; Ars Antiqua; Ars Nova; Hildegarda von Bingen; Cantiga; Canto gregoriano; Danza de la muerte; Goliardos; Guido D'Arezzo; Hexacordo; Juglar; Laúd; Motete; *Organum*; Tropo; Trovador; Virelai.
 - c. Audiciones: *Introito* y *Gradual* (Gregoriano. Misa del día de Navidad); *Santa María Strela do día* (Cantigas de Santa María); *Sederunt principes* (Organum) de Pérotin.

4. La música y la danza en el Renacimiento
 - a. Contenidos: La música religiosa en Europa y la península ibérica: misas, motetes y autores representativos. La influencia de la Reforma y la Contrarreforma religiosa en la música europea. La música vocal profana en Europa y la península ibérica: formas y géneros más representativos. La música instrumental y de danza en el Renacimiento europeo.
 - b. Términos y autores: Cancionero; Fabrizio Caroso; Maddalena Casulana; Contrapunto imitativo; Coral luterano; Gallarda; Glosa; Madrigal; Maestro de capilla; Cesare Negri; *Orchesographie*; Pavana; Tablatura; Vihuela; Villancico.
 - c. Audiciones: *Ave María* de Josquin des Pres; *O vos omnes* (Motete) de Tomás Luis de Victoria; *Tan buen ganadico* (villancico) de Juan del Encina; *Ecco mormorar l'onde* (Madrigal) de C. Monteverdi; *Huyd, huyd, o çiegos amador* (Madrigal) de Francisco Guerrero; *Belle qui tiens ma vie* (Pavana) de Toinot Ardeau.

5. La música y la danza en el Barroco
 - a. Contenidos: El nacimiento de la ópera en Italia y su desarrollo. El teatro musical en España y en el resto de Europa (zarzuela y *tragédie lyrique*). La música religiosa: el oratorio, la cantata y la pasión. La música instrumental: el *concerto* y la música de cámara. La danza durante el Barroco: danzas cortesanas; la danza en la ópera y la danza española en el Siglo de Oro.

- b. Términos y autores: Bajo continuo; *Ballet de cour*; Pierre Beauchamp; Francesca Caccini; Cantata; Clavicémbalo; *Concerto*; *Concerto grosso*; Contrapunto; Fuga; Juan Hidalgo; Jean-Baptiste Lully; Oratorio; Henry Purcell; Querrela de los Bufones; *Sonata da camera*; *Sonata da chiesa*; Barbara Strozzi; Teoría de los afectos.
 - c. Audiciones: “El verano”, tercer movimiento de *Las cuatro estaciones* de Antonio Vivaldi; *Toccatá y fuga en re menor* de J. S. Bach; Coro inicial y aria de contralto nº 47 “*Erbarne dich*” de *La Pasión según San Mateo* de J. S. Bach; “Aleluya” de *El Mesías* de G. F. Haendel; *Essercizi nº 30* (Fuga en sol menor, nº 499 Longo, nº 30 Kirkpatrick) de D. Scarlatti; *Canarios* de Gaspar Sanz; “Lamento de Orfeo, Acto II” de *L’Orfeo* de C. Monteverdi.
6. La música y la danza en el Clasicismo
- a. Contenidos: La música instrumental del Clasicismo y sus principales formas y autores: la forma sonata. La ópera en el periodo clásico: la reforma de la ópera seria y la ópera bufa. La danza en el periodo clásico: la escuela bolera española y el ballet en Francia.
 - b. Términos y autores: Bajo Alberti; Estilo galante; Joseph Haydn; Marianne von Martínez; J. Georges Noverre; Orquesta clásica; Gioacchino Rossini; Sonata clásica; Anna von Di Venezia.
 - c. Audiciones: *Sinfonía nº 40* (1er movimiento) de W. A. Mozart; “*Che farò senza Euridice*”, aria de *Orfeo* de C. W. Gluck; “*Der Hölle Rache*”, aria de la Reina de la Noche de *La flauta mágica* de W. A. Mozart; “*Fandango*”, 3er movimiento Grave assai del *Quinteto con guitarra en re menor* G448 de L. Boccherini; *Quinta sinfonía* (1er movimiento) de L. V. Beethoven.
7. La música y la danza en el Romanticismo y siglo XIX
- a. Contenidos: La música orquestal en el siglo XIX: la sinfonía, el poema sinfónico y la música programática. La música de cámara y el Lied. La música para piano. La ópera romántica en Italia, Francia y Alemania. La zarzuela y el teatro musical en España. El ballet romántico y la danza española.
 - b. Términos y autores: Isaac Albéniz; Ballet del siglo XIX; Bel Canto; Johannes Brahms; Escuela bolera; Leitmotiv; Franz Liszt; Federico Chopin; Felix Mendelssohn; Nacionalismo musical; *Pas de deux*; Marius Petipa; Pianoforte; Clara Schumann; Robert Schumann; Impresionismo musical.
 - c. Audiciones: “*Ecco ridente*” de *El barbero de Sevilla* (aria de Fígaro, Serenata del conde de Almaviva) de G. Rossini; “*Casta diva*” de *Norma* de V. Bellini; “*Marcha triunfal*” de *Aida* de G. Verdi; “*Cabalgata de las walkirias*”, 3er acto de *La walkiria* de R. Wagner; “*Habanera*” de *Carmen* de G. Bizet; “*Habanera*” de *La verbena de la Paloma* de T. Bretón; “*Canción de la juventud*” de *Doña Francisquita* de A. Vives; *Margarita en la rueca*, op. 2, D118 (Lied) de F. Schubert; *Nocturno en mi bemol mayor op. 9, nº 2* de F. Chopin; “*Marcha hacia la ejecución*”, 4º movimiento de la *Sinfonía Fantástica* de H. Berlioz; *Aires gitanos* de P. Sarasate; “*En el palacio del Rey de la Montaña*” de *Peer Gynt*, E. Grieg; “*Marcha*” y “*Vals de las flores*” de *El Cascanueces* de P. I. Chaikovski; *Das Jahr* (September) de Fanny Mendelssohn Hensel y *Gymnopédie nº 1* de Erik Satie.
8. La música y la danza del s. XX y comienzos del s. XXI
- a. Contenidos: Las vanguardias musicales (expresionismo, dodecafonismo, neoclasicismo, futurismo, etc.). La música popular durante la primera mitad del siglo XX (jazz, blues, swing, *music-hall*, *vaudeville*, cabaret, revista, etc.). La música popular urbana desde la segunda mitad del siglo. La danza en el siglo XX: de Ballanchine a nuestros días. La música en el cine. El flamenco: el cante, el toque y el baile. La música y la danza en Latinoamérica en el siglo XX.
 - b. Términos y autores: Atonalismo; Serialismo; Béla Bartok; Maurice Béjart; Nadia Boulanger; Pierre Boulez; John Cage; Grabación analógica; Grabación digital; Martha Graham; Labanotación; Microtonos; Música concreta; Música electroacústica; Vaslav Nijinski; Pop; Teresa Prieto; Maurice Ravel; Manuel de Falla; Rock; Germaine Tailleferre. Cumbia; Salsa; Merengue; Bachata, Tango; Ranchera; Habanera.

- c. Audiciones: *Preludio a la siesta de un fauno*, C. Debussy; “Nacht” de *Pierrot lunaire* de A. Schoenberg;; “L’alouette calandrelle”, 5º libro de *Catálogo de pájaros* de O. Messiaen; *So What* de M. Davis; *Now’s the Time* de C. Parker; *Sing, Sing, Sing* de B. Goodman; *Jailhouse Rock* (Rock de la cárcel) de E. Presley; *Let it Be* de The Beatles; *Star Wars* (Banda sonora musical de la película) de J. Williams; *Juego de tronos* (Banda sonora musical de la serie) de R. Djawadi; *A la par* de Tania León; “Danza de la molinera” (fandango), de *El sombrero de tres picos* de M. de Falla; “Danza de los adolescentes” de *La consagración de la primavera* de I. Stravinsky; “Canario” de *Fantasia para un gentilhombre* de Joaquín Rodrigo y “Como el agua” de Camarón de la Isla y Paco de Lucía.

SOLUCIONES

1. AUDICIONES

1. AUDICIÓN 1. *Canario de la Fantasía para un gentilhombre* de Joaquín Rodrigo
 - a. Gaspar Sanz, guitarra y música instrumental.
 - b. El valenciano Joaquín Rodrigo (1901-1999) compone esta *Fantasía para un gentilhombre* (1954) para guitarra y pequeña orquesta por expresa petición del guitarrista Andrés Segovia, a quien está dedicada. Se inspira en la *Instrucción de música sobre la guitarra española* de Gaspar Sanz (siglo XVII). Rodrigo amplía los temas de Sanz, alterna los pasajes de solo con los propiamente orquestales y divide la obra en: *Villano y Ricercare, Españolaleta y Fanfarria de la caballería de Nápoles, Danza de las hachas y Canario*. El *Canario*, danza popular barroca de tempo vivo y carácter alegre, cierra la *Fantasía*.

2. AUDICIÓN 2. *Essercizi nº 30* (“fuga del gato”) de Domenico Scarlatti
 - a. Barroco, contrapunto y clavicémbalo.
 - b. La conocida como “fuga del gato” debe su origen a las notas dadas por un gato sobre el teclado y proporcionan el motivo inicial de los primeros tres compases. Publicada por vez primera en Londres en 1739, se trata de una fuga en sol menor, de tempo moderado y en compás de 6/8. El sujeto se inicia en forma ascendente y a solo, con una extensión de cinco compases. Se reproduce en cuatro ocasiones durante la exposición y melódicamente abarca un rango de dos octavas. Armónicamente, la obra se mueve generalmente entre tónica y dominante y al final de la pieza la textura se densifica con el uso de octavas. Destaca la alternancia de negras con puntillo y corcheas, así como las frecuentes síncopas, rasgo característico de la música española.

3. AUDICIÓN 3. *Gimnopedie nº 1* de Erik Satie.
 - a. Siglo XIX, piano y Francia.
 - b. El compositor y pianista francés Erik Satie (1866-1925) compone sus *Trois gimnopedies* para piano entre 1887 y 1888, marcando un punto de inflexión en la música francesa de aquel momento. Precursor del minimalismo musical, Satie optó por despojar a la música de todo lo accesorio para dejarla en lo esencial, en clara oposición a la estética wagneriana. Sus *gimnopedies* constituyen un homenaje a las antiguas danzas griegas y al parecer Satie se inspiró en los ornamentos de una antigua vasija griega. La primera de ellas tiene un carácter estático y parte de una dulce melodía de valores largos que se sostiene sobre acordes simples y desnudos de la mano izquierda. Con tempo sosegado, esta pieza es especialmente recurrente en bandas sonoras.

4. AUDICIÓN 4. “Casta diva” de *Norma* de Vincenzo Bellini
 - a. Ópera, *belcanto* e Italia.
 - b. “Casta diva” de la ópera *Norma* es sin duda uno de los fragmentos más célebres del compositor Vincenzo Bellini, máximo representante del *belcanto*. El argumento se desarrolla entre el año 100 y 50 a. C. en la Galia, ocupada entonces por los romanos. Norma, la protagonista, es instada a declarar la guerra a los romanos, pero está secretamente enamorada de Pollione, procónsul romano. Estrenada en 1831 en La Scala de Milán, el aria denota gran dominio y exigencia vocal, con abundantes florituras, propias del *belcanto*. Melódicamente posee largos fraseos, cargados de ornamentaciones y melismas. El tempo es andante y de carácter sosegado. Con contrastes armónicos en modo mayor y menor, el solo se acompaña con los diseños arpegiados de las cuerdas.

2. TÉRMINOS Y NOMBRES

- serialismo

Técnica compositiva de la primera mitad del siglo XX que, evitando las estandarizadas funciones armónicas y jerárquica de los grados, propone la creación previa de una serie de notas o parámetros musicales de ritmo, dinámica o timbre, sobre los que se realiza la composición. El serialismo lo aplica por vez primera Anton Webern en sus *Seis bagatelas* (1913) y su posterior evolución desembocará en el llamado “serialismo integral” empleado entre otros por Olivier Messiaen o Luigi Dallapiccola.

-Vaslav Nijinsky

Vaslav Nijinsky (1890-1950) fue uno de los más insignes bailarines de todos los tiempos. Ucraniano de ascendencia polaca, se caracterizó tanto por su técnica magistral, con saltos que parecían desafiar las leyes de la gravedad, como por sus novedosas coreografías. Se formó en la escuela rusa del Ballet Imperial, actuando desde muy joven en el teatro Mariinski de San Petersburgo. Diaghilev lo contrató para los Ballets Rusos como bailarín principal de la compañía.

- villancico

El villancico es una forma poemática y musical similar a la danza provenzal o al *virelai*. El término en sí nos evoca su origen humilde y su temática podía ser originalmente religiosa o profana. Muy frecuente en la España de los siglos XV y XVI, está escrito generalmente en octosílabos y con alternancia de coplas y estribillos. Los villancicos fueron esenciales en la conformación de la música tradicional española y cuenta con Juan del Encina como uno de sus máximos exponentes.

- organum

Primitiva técnica compositiva que tuvo lugar en la música occidental medieval y que consistía originalmente en añadir a una melodía previa (*cantus firmus*) una segunda voz (*vox organalis*) a distancia interválica de cuarta o de quinta y en movimiento paralelo. Considerado como la fórmula polifónica más primitiva y base de la música sacra, sus primeras referencias se remontan al siglo IX y se encuentran en el tratado *Musica enchiriadis*, atribuido a Hucbaldo de Saint Amand.

- oratorio

Género musical religioso, similar a la ópera, pero con temática religiosa y sin escenificación. Estructurado por lo general en tres partes, va precedido de un preludio instrumental, para después alternar partes cantadas o arias con recitativos. Escrito para solistas, coro y orquesta, el oratorio surge en torno a congregaciones religiosas como la de san Felipe Neri para propiciar una alternativa más flexible para la música eclesiástica, siendo G. F. Haendel uno de sus máximos exponentes.

- piano

Instrumento de cuerdas percutidas y activadas gracias a la acción de un martillo o macillo. Inventado por el italiano Bartolomeo Cristofori hacia 1700 como una alternativa a los antiguos claves, la finalidad del nuevo instrumento era la de propiciar dinámicas, entonces inexistentes en los claves. El piano evoluciona de la mano de célebres constructores como Silbermann, Erard o Steinway y adquiere su configuración definitiva en la segunda mitad del siglo XIX.

- Manuel de Falla

Manuel de Falla (1876-1946) fue un compositor y pianista español nacido en Cádiz. Inicia su formación en su ciudad natal, para completarla en Madrid con José Tragó (piano) y Felipe Pedrell (composición). Reside en París desde 1907 a 1914 y desde 1920 en Granada. Muere en Argentina. *El sombrero de tres picos*, *La vida breve* (ambas para orquesta), las *Noches en los jardines de España* (para piano y orquesta) o la *Fantasía Bética* (piano) son algunas de sus obras más célebres.

- ballet

Definida por la RAE como “danza clásica de conjunto y representada sobre un escenario”, su origen se remonta a la Italia renacentista del siglo XV y XVI, aunque fue en torno a la corte de Versalles del XVII cuando el ballet se codificó tal y como lo conocemos. Durante el reinado de Louis XIV adquiere enorme protagonismo y de 1661 data la primera escuela de danza, la *Académie Royale de la Danse*. Vigente a día de hoy, George Balanchine es considerado como el pionero del *ballet* contemporáneo.

- orquesta clásica

La orquesta clásica surge durante el siglo XVIII. En 1720, tras la disolución de algunas orquestas alemanas, sus componentes se reunieron en Mannheim para conformar una nueva orquesta dirigida por el compositor y director bohemio Johann Stamitz. Modelo de la orquesta clásica y germen de la actual orquesta, se caracteriza entre otros por la división de los instrumentos por familias y la eliminación del clave como soporte armónico.

- zarzuela

Es una obra dramática y musical con alternancia de partes habladas y cantadas. Es junto a la tonadilla escénica, el género dramático español por excelencia. Nace en el siglo XVII con las celebraciones del palacio de la Zarzuela de Madrid y cuenta con Calderón de la Barca y Juan Hidalgo como primeros artífices. Durante el siglo XIX y primeros del XX, la zarzuela resurge con enorme popularidad de manos de compositores de la talla de Chapí, Chueca, Arrieta, Barbieri o Bretón.

- Gioachino Rossini

Gioachino Rossini (1792-1868) fue un compositor italiano y paradigma de la ópera italiana. Aunque dejó de componer a los 37 años, sus melodías frescas y fluidas, la incorporación de temas patrióticos y solemnes, así como el empleo del coro para simbolizar al pueblo marcaron sin duda un precedente entre los compositores posteriores. En 1810 empieza a componer sus óperas y de las 39 compuestas destacan *El barbero de Sevilla*, *La italiana en Argel* o *Guillermo Tell*, su última ópera.

- gallarda

Antiguo baile cortesano de origen francés y uno de los más importantes del Renacimiento. La gallarda es una forma danzaria generalmente escrita en 6/8, de carácter vivo y de paso saltado. Semejante al *saltarello* y a la *romanesca*, solía bailarse tras la pavana, de compás binario y de carácter sosegado, para contrastar. Fue muy popular en la Europa del XVI como atestiguan los numerosos tratados de danza publicados en Italia, Francia, Inglaterra o España que siempre la mencionan.

4. TEMA / IMAGEN

OPCIÓN A. *La música y la danza en el Renacimiento*

- Polifonía religiosa y profana.
- Música instrumental.
- Danzas cortesanas.

El Renacimiento es un fenómeno social y cultural que se desarrolla desde finales del siglo XV y hasta 1600 aproximadamente. Arranca con el descubrimiento de América, concluyendo la Edad Media e iniciando la Edad Moderna. Se origina en Italia y desde allí se expandirá a gran parte de Europa. En su afán por huir de los patrones del medievo, el Renacimiento propone recuperar los valores de la cultura clásica antigua, así como una visión antropocéntrica, el hombre como centro del universo, frente al teocentrismo anterior, en donde todo giraba en torno a Dios. El saber cultural y científico se convierten en elementos prioritarios del humanista, lo que conlleva una nueva forma de ver el mundo, fruto también de los profundos cambios sociales, políticos, religiosos, científicos y culturales de entonces. El gran poder de las dinastías italianas, como los Este de Ferrara, los Visconti de Milán o los Medici de Florencia, inician una política de mecenazgo que tendrá un efecto inmediato en el florecimiento de las artes y de los artistas.

La música sacra y profana se concilian, y grandes obras religiosas se exhiben también en espacios profanos. La polifonía, definida por la RAE como “conjunto de sonidos simultáneos en que cada uno expresa su idea musical, pero formando con los demás un todo armónico”, iniciada en la Edad Media con la primitiva configuración de dos voces a distancia interválica de cuarta o quinta, adquiere un desarrollo extraordinario durante el periodo renacentista, tanto en la música sacra como profana. El número de partes o voces aumentó hasta tres o cuatro y la maestría de los polifonistas se dejó sentir de la mano de Palestrina, Andrea Gabrieli, Orlando di Lasso, Adrian Willaert, quien contribuyó al perfeccionamiento del madrigal, y de los españoles Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero o Tomás Luis de Victoria. Entre las formas religiosas vocales destacan el motete, la misa o el coral. El madrigal se convierte en género renacentista profano por excelencia, junto con el villancico o la *chanson*.

A finales del XV los instrumentos usados hasta entonces, como el salterio o la gaita, pasan a un segundo plano para adoptar otros que se adecuaban mejor a la nueva música polifónica. Ahora la preferencia se vuelca hacia las cuerdas y el teclado, el laúd y sus variantes. Si hasta el siglo XVI los instrumentos se limitaban básicamente a acompañar o sustituir las voces, a partir del XVI, el desarrollo y los avances técnicos en su construcción propician el nacimiento de una música puramente instrumental, como las tocatas y fantasías, en donde se ponía a prueba la destreza tanto del instrumento como del instrumentista. Numerosas composiciones instrumentales se inspiran a menudo en la voz (*ricercare*), y muchas de las obras vocales se transcriben ahora para órgano, instrumento que monopoliza el campo musical sobre todo en el ámbito religioso. La fantasía (en donde la forma pasa a segundo plano para dejar libertad creadora al compositor), el tiento (floreo o ensayo previo del instrumentista antes de abordar la composición para verificar la afinación de su instrumento y la soltura de los dedos) o la variación son las fórmulas más empleadas. En España destaca entre otros el organista y compositor Antonio de Cabezón (1510-1566). Ciego de nacimiento y organista de la esposa de Carlos V, la reina Isabel de Portugal, es el creador de las llamadas *diferencias*, la forma conocida hoy como tema con variaciones. En 1557, Luis Venegas de Henestrosa publica en Alcalá de Henares su *Libro de cifra nueva*, incluyendo varias obras del propio Cabezón.

La danza se practica de forma frecuente tanto entre los nobles como en las clases más populares. Se convierte en el centro de la vida cortesana renacentista y se practicaba generalmente en los grandes eventos. Todo noble debía de saber bailar y los maestros de danza se convierten en figuras imprescindibles en las cortes europeas. El arte de danzar se convierte ahora en una disciplina, su técnica se estudia y se sistematizan sus pasos. Muchas de las danzas se escribían a cuatro voces

y para contrastar se solían bailar combinadas en función del tempo y compás, algo que tendrá una repercusión inmediata en la forma musical y en la música instrumental.

La imprenta propicia la edición de numerosos métodos, tratados y composiciones para voz, para instrumentos y también para danza. De 1588 data el conocido como primer tratado de danza de la historia, *La orchésographie*, firmado por Jean Tabourot, más conocido como Thoinot Arbeau. La pavana, la gallarda, el *branle*, la *volta*, la *allemande*, el *saltarello* o la *corrente* son algunas de las danzas más frequentadas durante el Renacimiento y que sirvieron de gran estímulo a la música instrumental posterior.

PROVISIONAL

OPCIÓN B. *Chopin en un concierto ante la familia Radziwill (1887)*, de Henryk Siemiradzki

- Federico Chopin.
- El piano en el siglo XIX.
- Características más importantes del periodo histórico del cuadro y las relaciones con otras manifestaciones artísticas.

Federico Chopin (1810-1849), protagonista del cuadro, fue un ilustre compositor y pianista polaco. Proveniente de una familia acomodada de origen francés, tuvo una educación esmerada, volcada sobre todo en las artes. El piano acaparó su interés desde muy niño y pronto se prodigaría en los salones de Varsovia dando conciertos para la aristocracia polaca. La situación convulsa de Polonia le obliga a exiliarse de su país y tras viajar por diferentes ciudades europeas, se instala en 1831 en París, relevante centro cultural en la Europa del XIX, donde sobrevive gracias a sus conciertos y a las clases particulares de piano que impartía a jóvenes damas de la aristocracia. En la capital gala conocería a numerosos artistas, pintores, escritores y músicos, además de mantener una tumultuosa relación con la escritora George Sand. Con una salud delicada que le obliga a pasar una temporada en Mallorca, muere de tuberculosis en París a la edad de 39 años, siendo por entonces un artista de gran renombre y aclamado por la aristocracia parisina.

Chopin se centró básicamente en el piano, instrumento protagonista de todo el siglo romántico. Inventado por el constructor italiano Bartolomeo Cristofori en torno a 1700 e inicialmente compartiendo espacio con otros instrumentos como el clave o el clavicordio, el piano fue adquiriendo gran protagonismo a finales del XVIII, llegando a suplantar finalmente a otros instrumentos de teclado gracias a su capacidad expresiva y a los grandes avances técnicos en su construcción. En el XIX, el piano se convierte en protagonista de salones y centros de enseñanza, lo que sin duda alienta la publicación de centenares de composiciones de gran diversidad estética. Omnipresente tanto en el campo de la composición como de la interpretación, tanto las casas editoriales como la propia prensa periódica se afanaron en publicar obras de diferentes estilos y que venían a satisfacer la enorme demanda de un público tanto profesional como aficionado. También en el XIX, surge la figura del intérprete virtuoso que, como en el caso de Liszt, se prodigaría por los principales escenarios de la época.

Admirador de Bach y Mozart, Federico Chopin se centra en un piano de claro talante intimista y melódico. Gran apasionado de la ópera y sobre todo del *belcanto* (no hay que olvidar que mantuvo una gran amistad con el compositor Vincenzo Bellini), trató de llevar las sutilezas del estilo *cantabile* y declamatorio al teclado. El arte de Bellini le proporcionaba un perfecto arquetipo constructivo, trasladando al piano el fraseo, las ornamentaciones y los *rubatos* propios de la técnica belcantista. Tanto en sus composiciones como en sus interpretaciones, Chopin apuesta por un estilo lírico, de fuerte influencia vocal y muy centrado en la sonoridad. Se decanta en su mayoría por obras breves que agrupa por lo general en colecciones o cuadernos, y su estilo sobrio, elegante y contenido le aleja del exhibicionismo de Liszt o Berlioz. Entre sus páginas para piano destacan sus sonatas, nocturnos, preludios o sus estudios, compuestos en torno a 1830 y que requieren de gran destreza técnica. El profundo amor a su tierra polaca, a la que se sintió ligado durante toda su vida incluso desde la lejanía del exilio, se deja sentir en sus polonesas o en su *Gran Fantasía sobre Melodías Polacas op. 13*, para piano y orquesta. La estética del XIX, por su parte, aflora en sus valsos, scherzos y baladas, fórmulas muy apegadas al Romanticismo. Chopin fue además autor de dos conciertos para piano y orquesta, un trío para piano, violín y violonchelo y una sonata para violonchelo y piano en sol menor.

El cuadro *Chopin en un concierto ante la familia Radziwill (1887)* está firmado por Henryk Siemiradzki, pintor polaco especialmente volcado en la llamada pintura de salón y en la pintura académica, con temas centrados en la antigüedad clásica. El cuadro muestra una escena bastante común en los salones burgueses y aristocráticos europeos del siglo XIX; el piano como protagonista central, el intérprete volcado en su arte y un público alrededor completamente entregado. La relación entre la música y el resto de las artes está muy presente durante el Romanticismo. Artistas de todo tipo daban cita en los salones burgueses para escuchar música, recitar poemas y debatir sobre temas de todo tipo. Chopin no sería una excepción. Su relación con artistas de diferentes disciplinas se manifiesta tanto en su círculo de amistades como en su propia creación artística. Mantuvo una estrecha amistad con Delacroix, autor de uno de los más célebres retratos del compositor. Delacroix fue además confidente y cómplice de la relación de Chopin y George Sand, tal y como manifiesta el gran pintor en sus diarios. También la

literatura atraía al compositor polaco, como demuestran sus cuatro baladas, centradas en una fórmula originalmente trovadoresca y que Chopin retoma para el piano, inspirándose en los poemas de su compatriota Adam Mickiewicz (1798-1855). Pese a que Chopin no mantenía una especial afinidad estética con Franz Liszt, siempre manifestó un profundo respeto hacia el artista húngaro dedicándole el opus 10 de sus 24 estudios para piano. Liszt por su parte firmaría una biografía dedicada al músico polaco titulada *Vie de Chopin*.

PROVISIONAL