

**la pauta de
bartolo**

o

**la música del
siglo veinte**

**fascículo educativo
acompañado de video ilustrativo
en animación digital 3D**



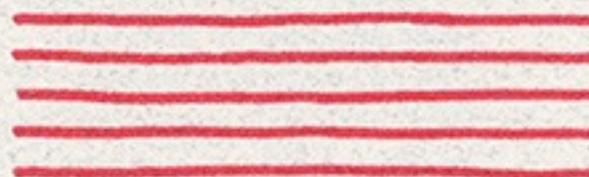
**una realización de
videomúsica**

PAUTA

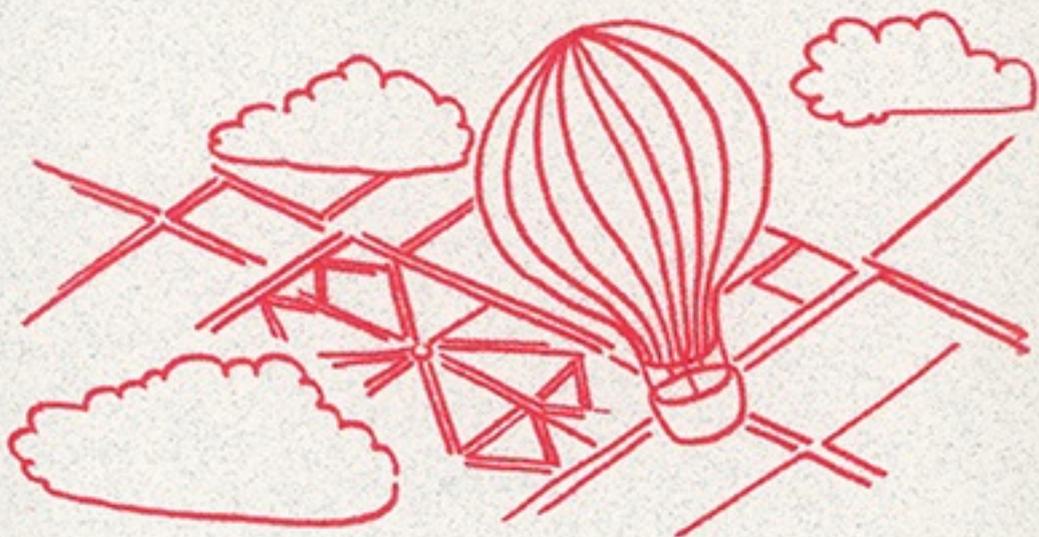
La pauta es una línea o líneas horizontales que sirven para escribir la música



Actualmente, la más usada es una **pauta** de 5 líneas, llamada **pentagrama**, en cuyos espacios y líneas se escriben las notas musicales



Inventada hace unos mil años, la **pauta** ha ido modificando su número de líneas de 3 a 5, pero resultó suficiente durante esos diez siglos. En el siglo XX se han tenido que inventar nuevas formas de escritura musical, como veremos después, para cierto tipo de música moderna.



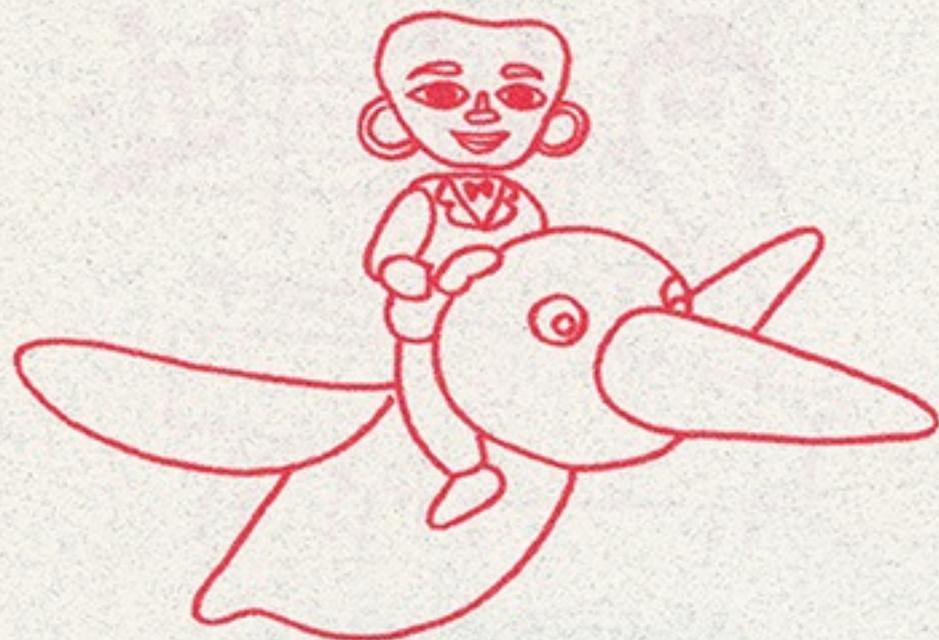
PRÓLOGO

La música es una sola,
y se puede tocar, bailar o cantar de muchas formas
como habíamos ya dicho en **"La Flauta de Bartolo"**

Y todas esas formas valen,
todas las podemos disfrutar :
no hay mejores ni peores,
hay buena música y mala música, en todo caso,
hay algunas que nos gustan más
y otras que nos gustan menos, quizá
pero todas las formas son válidas.

En el siglo XX
la música encontró muchas nuevas maneras
de expresarse, de divulgarse, de hacerse oír.

En **"La pauta de Bartolo"**
te invitamos a viajar por la música del siglo XX.
Acaso es el periodo más rico y variado
de toda su historia.



EL OTRO CAMBIO DE SIGLO...

A principios del siglo XX,
Bartolo seguía siendo músico.

En el México del Porfiriato,
los vales de moda reflejaban la
fuerte influencia europea
en los jóvenes países latinoamericanos
recientemente independizados

Juventino Rosas, cuyo célebre vals
"Sobre los olas" inicia **"La Pauta de Bartolo"**,
ilustra esta influencia, así como el talento
de los compositores locales.

De forma paralela, los grabados
de **Casimiro Castro**, nos retratan el México
de aquellos años, a la manera casi de fotografías,
que en aquellos años, empezaban apenas a existir.



ROMANTICISMO "DE ALLÁ"

Bartolo, como muchos de sus compatriotas y contemporáneos, soñaba con Europa. Y allá, los compositores soñaban también con valeses que acompañaban grandes amores, óperas que ilustraban hechos heróicos y poemas sinfónicos que recordaban batallas.

Franz Schubert, Richard Wagner, Héctor Berlioz, Robert Schumann o Franz Liszt entre otros, continuaban con la música romántica que había iniciado **Beethoven**

Pero sobre todo, la música de **Federico Chopin**, uno de cuyos valeses hace soñar a **Bartolo**, influía en el ánimo de los músicos latinoamericanos

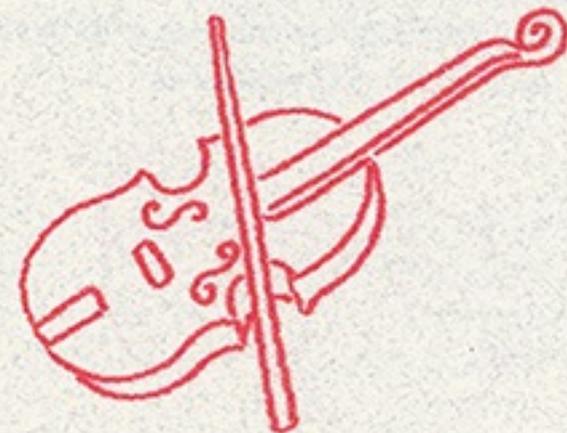
En esos años, todas las **pautas o pentagramas** del mundo eran iguales, y aunque la música que se escribiera en ellas pudiera ser diferente, todos los músicos (populares o de concierto, europeos o no) la usaban



ROMANTICISMO "DE ACÁ"

En México, además de **Juventino Rosas**, pintores como **Velasco o Estrada** y músicos como **Ricardo Castro**, - autor del vals "**Capricho**" que imagina **Bartolo**, - partían de las técnicas europeas para crear las bases de una expresión nacional, que aún no incluía lo popular en su repertorio y que no lo haría sino hasta la llegada del **nacionalismo**, como veremos más adelante

De ahí que cuando **Bartolo** diera clases de música, mostrara a los elegantes niños que podían ir a la escuela los **instrumentos** que constituían (y aún constituyen) las **orquestas sinfónicas**, pero no los instrumentos populares de las bandas de pueblo



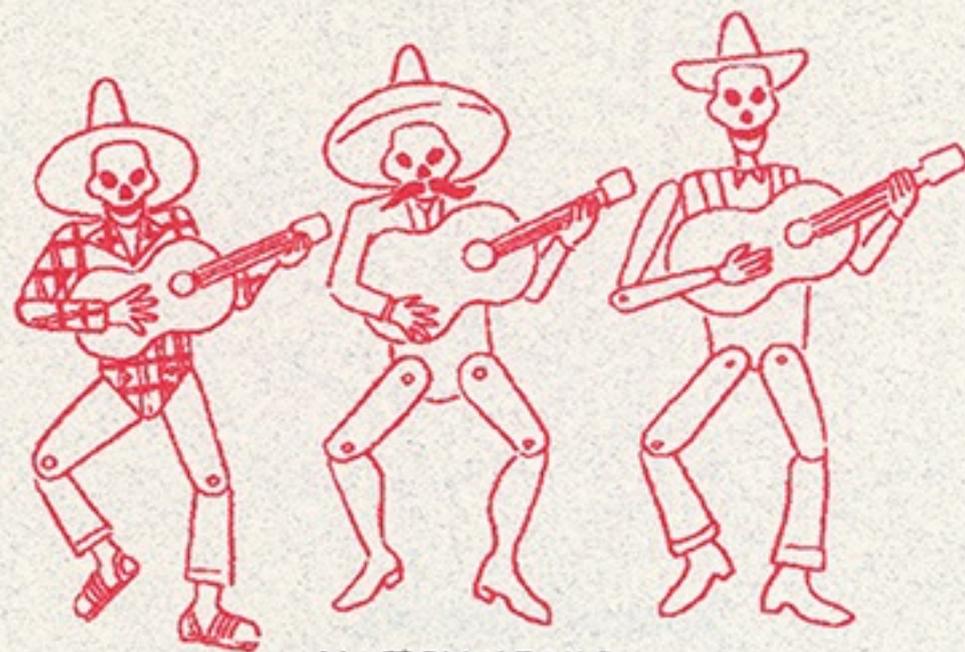
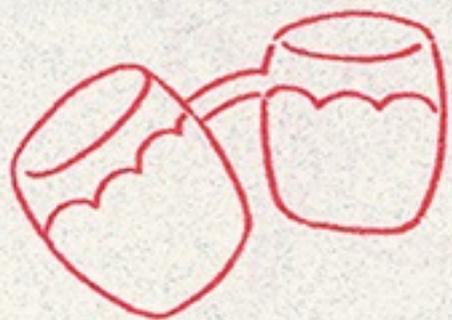


INDEPENDENCIAS Y REVOLUCIÓN

Pero a principios del siglo XX las cosas empezaron a cambiar: en la mayor parte de la América Latina, se terminaron de consumir los movimientos de Independencia y en México tuvo lugar la Revolución,

Al ritmo de "La cucaracha", en México, y de otros ejemplos en el Continente, (como "La bayamesa" en Cuba) la música popular empezó a ser también escuchada, cantada, bailada y disfrutada por la sociedad toda y la distinción entre música popular y música de concierto empezó a dejar de ser tan importante.

Se fundaron también más escuelas a la que todos los niños podían asistir, y aprender, entre otras cosas, todo tipo de músicas e instrumentos, incluso los más populares.



NACIONALISMO

A partir de entonces, los compositores de la música de concierto, empezaron a introducir temas, ritmos, instrumentos y estilos de la música popular nacional en las obras que componían.

Ya desde mediados del siglo XIX, se había iniciado esta corriente llamada "nacionalismo" en Rusia, con Glinka y Borodin, en Noruega, con Grieg y en Hungría con Bartok.

Más adelante en España, surgieron Manuel de Falla, Enrique Granados e Isaac Albeniz, Finalmente en América en los años treinta y cuarentas del siglo XX con compositores como Carlos Chávez en México, Heitor Villa-Lobos en Brasil, Alberto Ginastera en Argentina, Alejandro García Caturla en Cuba, o George Gershwin en Estados Unidos.

Un ejemplo claro de esto, resultan los "Sones de Mariachi" de Blas Galindo, escritos para orquesta sinfónica a partir del "Son de la Negra" y otros temas populares mexicanos del estado de Jalisco

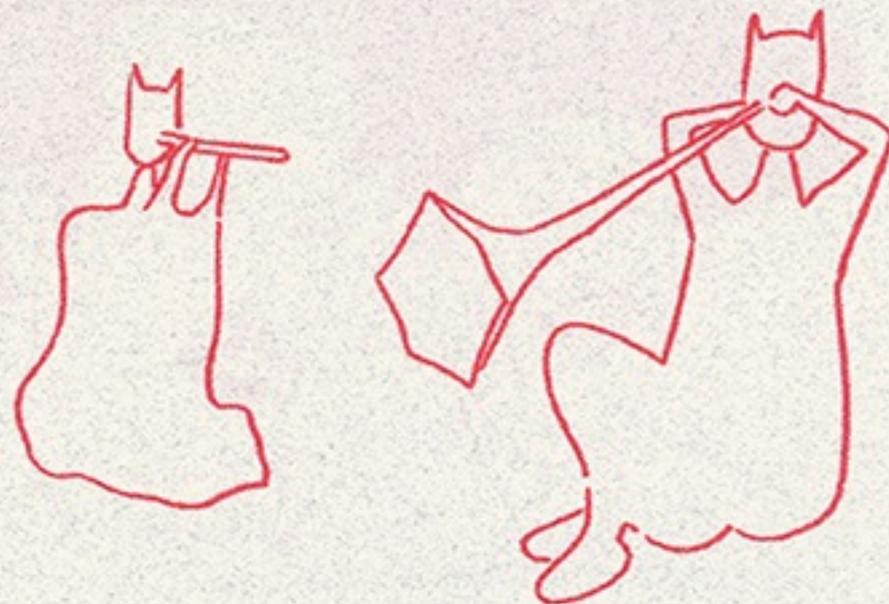


MÚSICA Y PINTURA

Pero el "nacionalismo" no era sólo musical :
en la cultura de muchos países,
- y sobre todo México como consecuencia de la
Revolución y los enormes cambios que eso significó -
los pintores, escritores, cineastas o escultores,
producían obras que buscaban volver a las raíces
de las tradiciones populares y nacionales.

En la pintura mexicana, destacaron
Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros
José Clemente Orozco
y más adelante, **Rufino Tamayo,**
en cuya obra se inspira la ilustración
de esta parte del video que estás viendo,
y que acompaña la música de **Blas Galindo,**
Carlos Chávez y Silvestre Revueltas.

La "Sinfonía India" de **Carlos Chávez,**
por ejemplo, trata de imaginar cómo sería la
música anterior a la Conquista española de América,
pero interpretada con medios modernos : una orquesta
sinfónica e instrumentos que son producto
del mestizaje.



BARTOLO UNIVERSAL

"Nacionalismo" no quiere decir, sin embargo,
ignorar lo que pasa en el resto del mundo.

Silvestre Revueltas, el compositor,
o **Rufino Tamayo,** el pintor,
aún partiendo de temas muy mexicanos,
pudieron ser apreciados (y admirados)
en cualquier parte del mundo
por la calidad de su obra, claro,
pero sobre todo,
por lo moderno y universal de sus ideas.

Partir de las tradiciones nacionales,
es sólo una manera de afirmar la cultura propia,
para desde ahí,
con imaginación y libertad total ,
alcanzar la comunicación con todas
las culturas del mundo y así poder disfrutarlas todas.



EL CINE Y LA CANCIÓN POPULAR

Siempre ha habido una estrecha relación entre la música y los espectáculos: la ópera, la zarzuela y el teatro, siempre han contribuido a popularizar canciones y formas de baile. La radio, desde su invención a finales del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX, ha sido un gran medio de contribuir, también, a la difusión de la música. Pero durante mucho tiempo, su alcance era limitado y no llegaba fuera de las fronteras de un país.

Y el cine, que apenas cumplió 100 años, durante sus primeros treinta, fue mudo. Pero ya para los años 40 del siglo XX, todo el cine era sonoro y la música encontró una nueva manera de difundirse y popularizarse en el mundo.

Los estadounidenses empezaron a hacer "musicales" y los mexicanos, películas "rancheras".

Jorge Negrete y Pedro Infante, quienes aparecen en esta escena, fueron los cantantes mexicanos que, gracias al cine, alcanzaron más popularidad en toda la América Latina y muchos otros lugares.



SONIDO 13

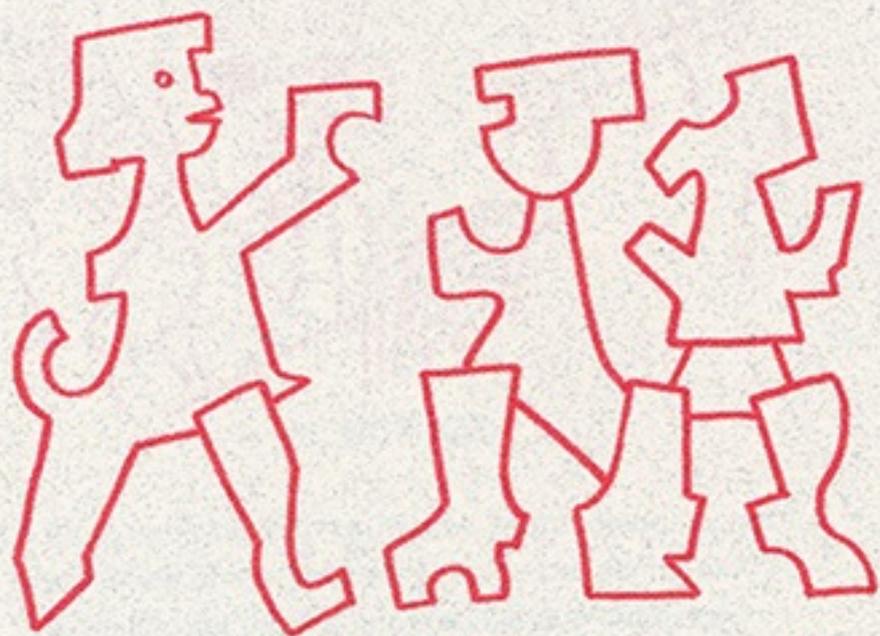
Las comunicaciones se desarrollaron en el siglo XX como nunca antes en la historia de la humanidad.

Las ideas que surgen en un lugar del planeta, se divulgan rápidamente por el mundo. Se discuten, se aceptan o rechazan, pero ya no pueden ser ignoradas y su influencia, directa o indirecta se siente en todas partes.

La música no es la excepción a esto. En México, en América Latina y en todo el mundo, la música popular y de concierto, la extranjera y la local, la antigua y la actual, se influyen mutuamente y se enriquecen.

Mientras, como vimos, en el mundo los compositores exploraban todas las posibilidades del sonido, en México, también se desarrollaron nuevas ideas musicales. **Julián Carrillo**, compositor y pianista, buscaba nuevas sonoridades, explorando un sistema ideado por él, que divide la octava tradicional no en 12 semitonos o medios tonos, sino en tercios, cuartos, octavos y dieciseisavos de tono, técnica llamada **microtonalismo** que amplía la cantidad de sonidos posibles.

Carrillo utiliza muchos más sonidos de los que se pueden producir con las teclas blancas y negras del piano común.



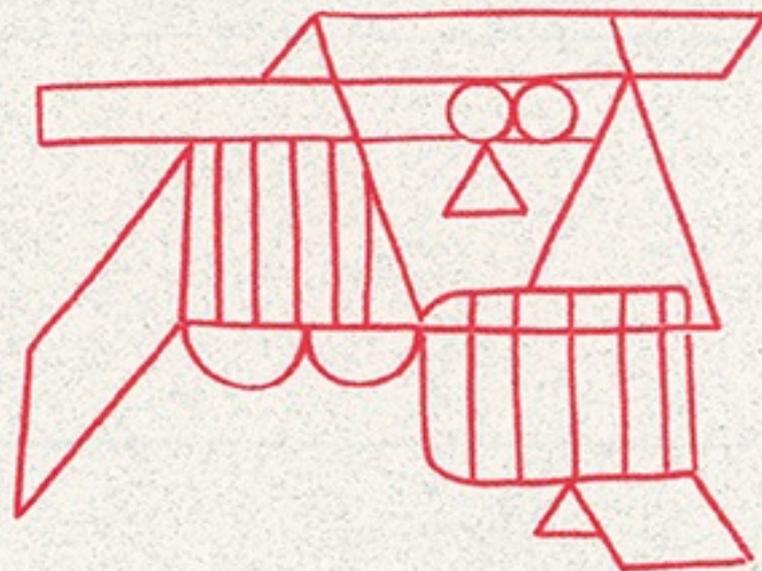
MODERNIDAD

El nacionalismo se transformó y modernizó.

Músicos como el mexicano **Carlos Chávez** y pintores como el guatemalteco **Carlos Mérida**, se inspiraron en el arte prehispánico, pero adoptaron técnicas influidas por todo aquello que pasaba en las vanguardias culturales del mundo y crearon nuevas formas de resonancia universal integradas a las más avanzadas ideas de su época.

Contribuyeron, además, a la formación de nuevas generaciones de artistas para los cuales la tradición local ya no era suficiente y que desde sus inicios formaban ya parte de la herencia universal de la cultura.

Arquitectos, coreógrafos o novelistas, junto con músicos, pintores y escultores, contribuyeron a romper las barreras entre países, las fronteras entre diferentes formas de expresión y universalizaron el contenido de su trabajo



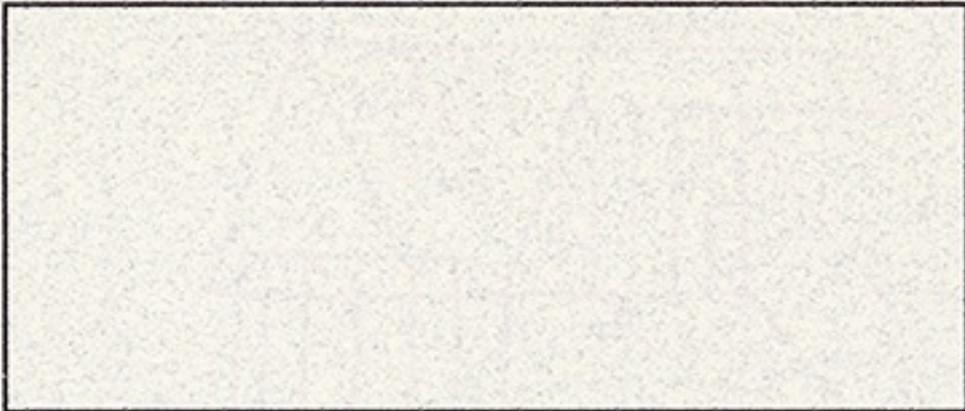
CONTEMPORANEIDAD

Todas estas nuevas ideas y tendencias en la música, la pintura y, en general, las formas de expresión, han significado rupturas y avances, no siempre aceptados de inmediato por el público al que van dirigidos

Pero al cabo de un tiempo, las obras de calidad terminan por ser entendidas y aceptadas, además de que han contribuido a enriquecer y ampliar el horizonte cultural y las posibilidades de estimular la imaginación y el ejercicio de la libertad creadora.

Hoy los creadores pueden recurrir a infinidad de métodos, estilos y técnicas sabiendo que ninguno es mejor que otro, que todos son válidos y que la calidad de su obra dependerá sólo de su habilidad y talento para utilizarlos

Músicos como **Manuel Enríquez** y pintores como **Manuel Felguérez**, entre muchísimos otros, ejemplifican esta libertad creadora y este dominio de las más actuales técnicas expresivas.



JAZZ

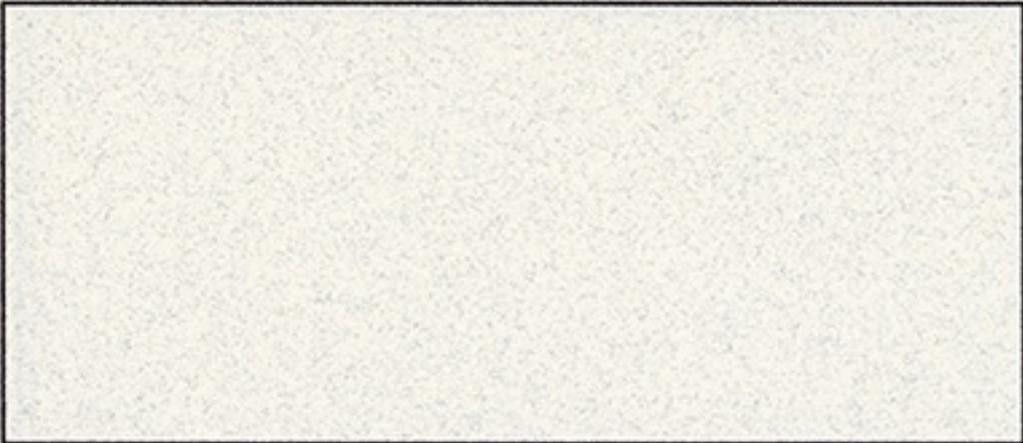
Pero mientras los compositores de música de concierto experimentaban tantas diferentes formas de escritura musical, otros músicos experimentaban con formas musicales no escritas, es decir, no leían una partitura para hacer su música :sino que la improvisaban, la inventaban en el momento mismo de tocarla.

Tomaban un tema musical (escrito o no, previamente) y sobre ese tema hacían variaciones, cambios, desarrollos que podían no estar escritos.

Esa corriente musical se llama **jazz** y tuvo su origen en la música de los negros de los Estados Unidos

Aunque su origen es anterior al siglo XX, es durante estos 100 años que se desarrolla y llega a influir de manera muy importante a la música popular (y en ocasiones, de concierto) de casi todo el mundo, sobre todo al permitir improvisar al intérprete sobre la música escrita por el compositor, con mucho más libertad que en cualquier otro género musical .

Los estadounidenses **Aaron Copland** y **George Gershwin**, el francés **Darius Milhaud** y el ruso **Igor Stravinski** , fueron músicos de concierto influenciados por el jazz



BLUES

Casi todos los géneros de música popular, - y en el mundo hay miles de ellos - tienen raíces muy remotas y profundas y han evolucionado a lo largo de la historia de diferentes maneras

Una de las formas musicales que dieron origen al **jazz** fue el **blues**, cantado desde tiempos de la esclavitud por los negros del sur de los Estados Unidos, y que a su vez viene de algunos cantos de trabajo africanos mezclados con la influencia de himnos religiosos cristianos al llegar al Nuevo Mundo.

El **blues**, a su vez, se modificó con el tiempo incorporando instrumentos y letras contemporáneas, evolucionó y sobrevive hasta nuestros días, además de que, junto con el **jazz**, estuvo en el origen del **rock**

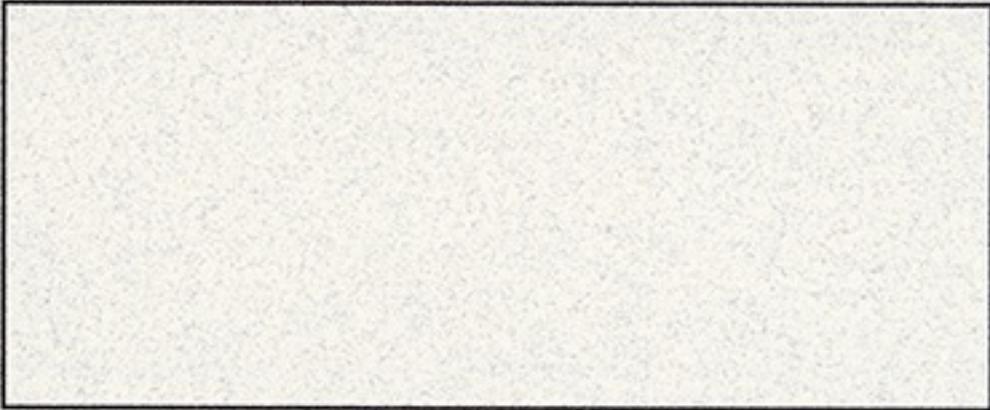
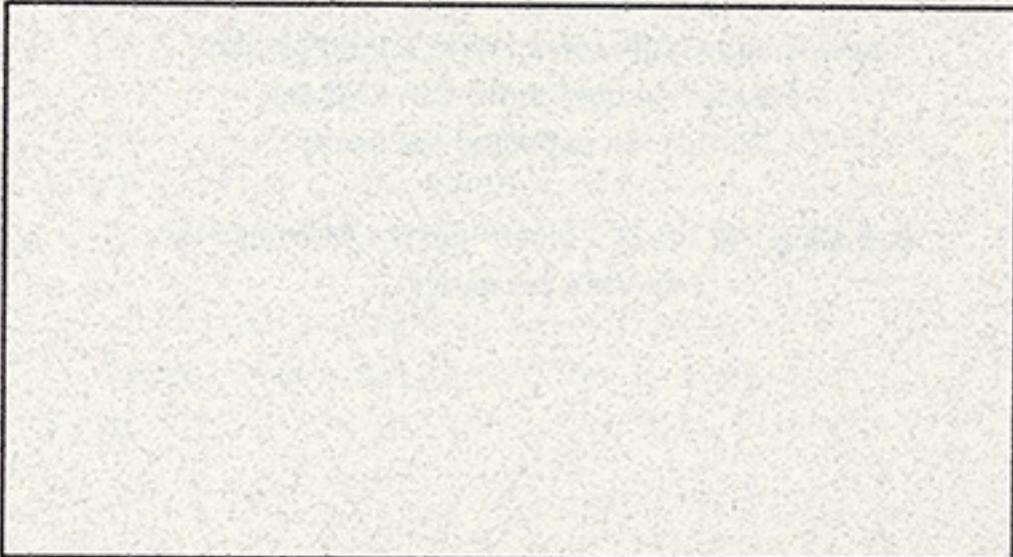
B.B.King, "el rey del blues" ilustra la transición de este fenómeno.



LA TELE Y EL ROCK

En la segunda mitad del siglo XX, y gracias a la nueva y enorme difusión mundial que la música ha podido tener a través del radio, los discos y sobre todo la televisión, el **rock**, y muchos géneros de la música popular, han llegado a todos los confines del planeta creando una nueva cultura popular, un "fenómeno masivo" y una enorme industria del disco y del espectáculo.

Hacia los años 1960, este fenómeno alcanza dimensiones extraordinarias con el éxito de grupos como "**Los Beatles**"

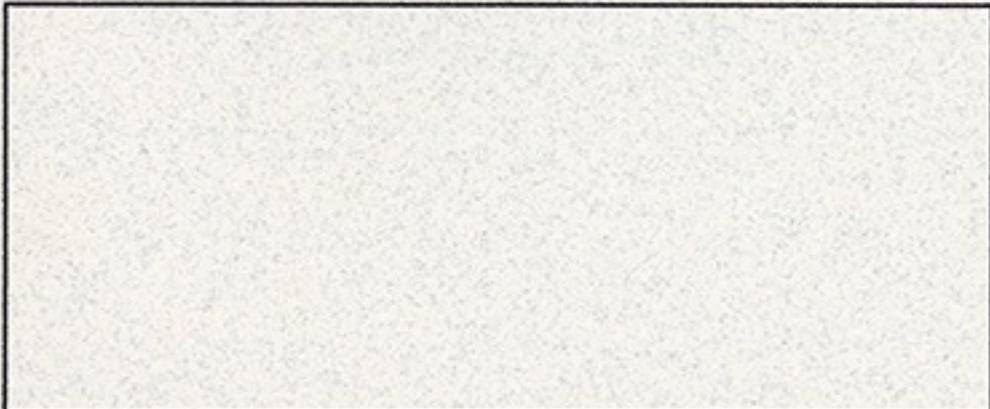


LOS VIDEOS Y LOS CONCIERTOS

También nuevos instrumentos surgieron en esta época y al servicio de estos géneros: los instrumentos electroacústicos como la guitarra y el bajo eléctricos, las percusiones y los teclados electrónicos.

Grandes conciertos masivos complementados con una impresionante tecnología, han aumentado aún más la divulgación y popularidad de los grupos de rock, conciertos que además son registrados en video lo que también contribuye a su difusión.

Son incontables los grupos que han surgido, ya no sólo en los Estados Unidos o en Inglaterra, donde tuvieron su origen, sino a lo largo y ancho del mundo, pero entre ellos destacan grupos como los **Rolling Stones** y **Pink Floyd**, no sólo por su fuerza y calidad musical, sino por la avanzada tecnología en que se apoyan sus espectáculos

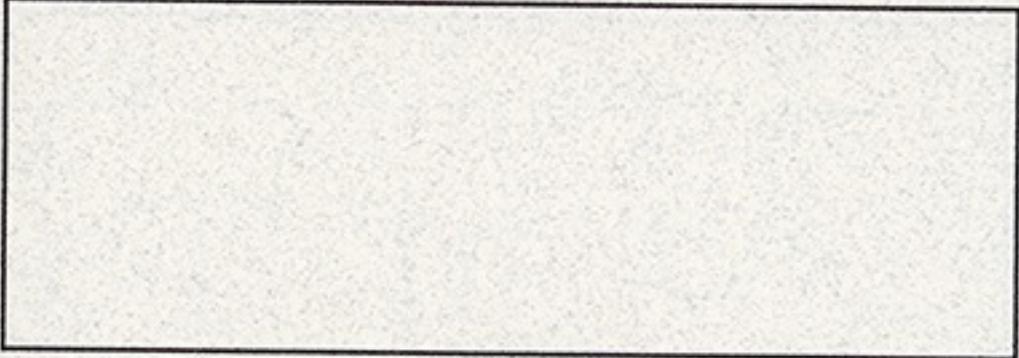




MUSICA POPULAR Y TRADICION

Pero toda esta industria del espectáculo no ha logrado eliminar otras corrientes populares, tradicionales en todo el mundo.

Sigue habiendo **mariachis** en México, **samba** y **batucadas** en Brasil y miles de combinaciones de tambores en África. Se siguen festejando carnavales y todo tipo de fiestas en las que sólo la alegría popular, la imaginación y el talento musicales y los viejos y tradicionales instrumentos constituyen el centro de la diversión y del disfrute de la música y el baile, sin necesidad de la tecnología y de los procesos industriales



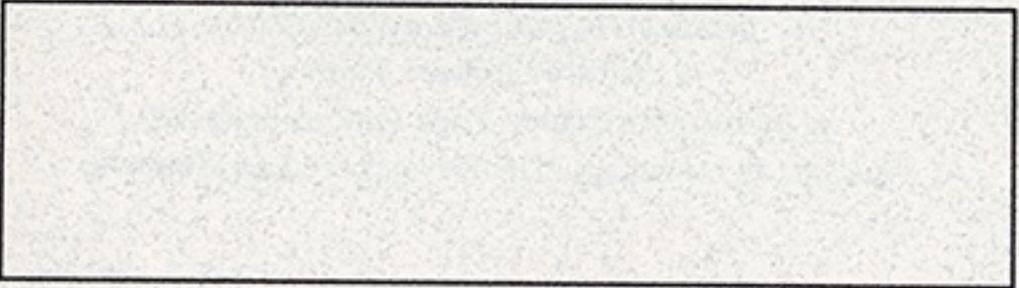
MUSICA POPULAR Y CAMBIOS

Pero en muchos otros casos también la música popular, aún respetando las corrientes tradicionales, ha evolucionado, se ha modificado y de diferentes maneras se ha modernizado o incluso ha resurgido, ya que gracias a la existencia de grabaciones, músicas que parecían olvidadas son recuperadas por las nuevas generaciones que le dan un nuevo impulso, una nueva popularidad con una nueva sensibilidad.

Instrumentos como el "**berimbau**" o la "**caña de agua**" son recuperados por músicos como **Naná Vasconcelos** y **Gilberto Gil** en el Brasil, músicos viejos como **Félix Chapotín** alternan con otros más jóvenes como **Arturo Sandoval** en Cuba.

En Colombia, **Carlos Vives** recupera viejos vallenatos y **cumbias** y, en ocasiones, los acompaña con instrumentos eléctricos combinados con los tradicionales.

En la India, **Ravi Shankar**, gracias a la difusión por discos, películas y videos, populariza la música de su país en el resto del mundo.





FUSION DE FIN DE SIGLO

A finales del siglo XX, las músicas se mezclan.

Quizá más que nunca en la historia de la humanidad,
la música es una sóla a lo largo y ancho del planeta.

No importa si es de un continente o de otro,
si es "de concierto" o "popular"

Toda se disfruta y, cada vez más, se disfruta por todos
gracias al avance de sus formas de difusión.

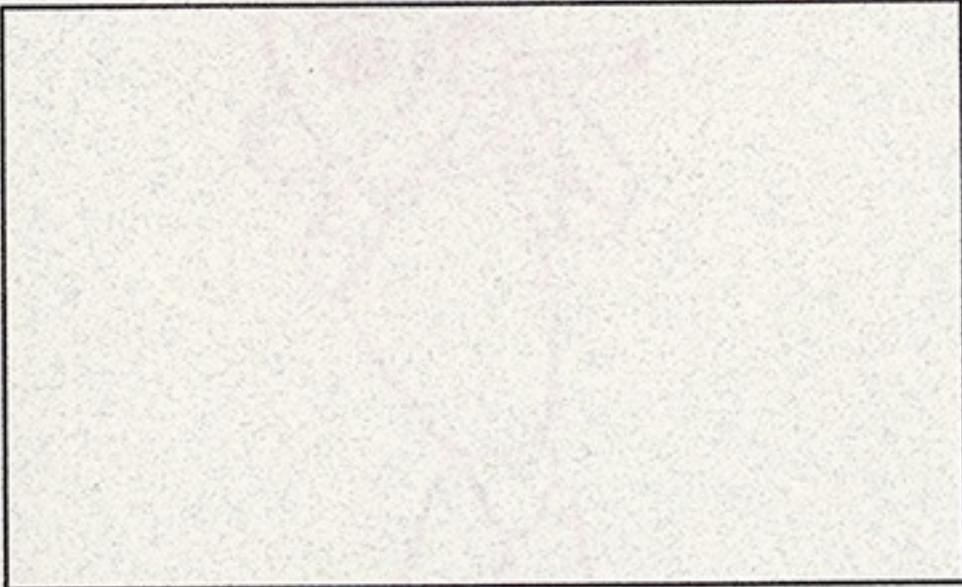
Por el radio, los discos, la televisión, el cine,
y ahora aún por computadoras, la música de todo el
mundo se mezcla creando también un nuevo
género que las une por igual
y que caracteriza este nuevo final de siglo.

Fusión es el nombre de ese género.

Así vemos que un grupo de **rock**,
puede hacer música junto

a un grupo de música tradicional egipcia y a una orquesta
clásica de música de cámara, como lo
demuestran, en este ejemplo final
el cantante **Robert Plant** y

el guitarrista **Jimmy Page** (ambos ingleses)
que antes formaban el grupo rockero **Led Zeppelin**



EPILOGO

¿Qué música se hará en el futuro?

¿Qué notas se escribirán en las partituras?

¿Habrá partituras?

¿Serán como las que conocemos?

Hoy ya, alguna música se escribe y produce
en computadoras y se difunde por internet

Esto no quiere decir que la música de la historia,
la historia de la música, vaya a desaparecer.
Al contrario, cada vez será más rica y más disfrutable.

La única diferencia, como siempre,
será entre buena y mala música.

Pero queda la pregunta :

¿Cómo te imaginas la música del futuro?



Animación:

Angie Santamaría, Antonio Cerdán, Mayra González

Administración: Marisa Zuleta

Dirección de animación: Jaime Cruz

Asesoría en texto: Juan Arturo Brennan

Dibujos fascículo: Gustavo de la O

PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN GENERAL: PAUL LEDUC

PRODUCCIÓN VIDEOMÚSICA, S. A.

en colaboración con Voxel S.A.

ISBN

968 - 7981 - 01 6

Copyright

Videomúsica S.A.