

2º de Bachillerato
Fundamentos del Arte
II

Contenidos

**Las Vanguardias:
Cine, música y danza**

Ya sabes que el principio del siglo XX trajo consigo una serie de rupturas estéticas de las que el arte ya no se iba a recuperar. Con los nuevos lenguajes, las nuevas técnicas y formas y las nuevas formas de entender el arte que trajeron las vanguardias, se abrió un camino novedoso, a veces de vértigo, pero tremendamente interesante que acabó otorgando a los creadores una libertad artística desconocida hasta entonces.

Pero es que, además, este momento es el de la aparición de nuevos lenguajes artísticos que ofrecen todo un campo para la novedad y la libertad. Es cierto que tanto la música, como la danza como incluso el cine ya existían, pero lo que traen las vanguardias en este sentido, una vez los elementos técnicos han sido superados, suponen una revolución artística a muchos niveles. En este caso, la música popular americana (jazz, gospel o blues), el cine europeo y la danza traen consigo, sobre todo el primero, cierto aspecto popular que será la base sobre la que se desarrollen los modelos de años posteriores, sobre todo a partir de los 40.

En el tema que vas a ver a continuación tienes un desarrollo más pormenorizado de estas tres cuestiones. El viaje desde la estética de las vanguardias llevada al cine hasta la música popular norteamericana, pasando por los motivos nacionalistas rusos en ballet, es un viaje apasionante y del que seguro vas a disfrutar.

Los orígenes del Jazz.

Vídeo de M. Horacio Abeijón alojado en [Youtube](#)

1. El cine de las vanguardias

Al comienzo de los años 20, una vez finalizada la I Guerra Mundial, aparecerán las vanguardias artísticas, esto es: surrealismo, dadaísmo, expresionismo, futurismo... que, por supuesto, el cine llevará a su terreno como nuevos métodos de expresión. Sin embargo, estamos en los comienzos y el cine aparece, como mínimo, como una nueva técnica que debe encontrar su propio lenguaje.

Como en el arte, el cine quiso cambiar los valores estéticos que dominaban en ese momento y desarrollar sus historias al margen de la narrativa convencional. Pretendía dejar de ser un mero entretenimiento y posicionarse como un verdadero objeto artístico. Una polémica que aún se mantiene viva.

1.1. El surrealismo. Buñuel

Como ya hemos visto el **surrealismo** procede del dadaísmo y tuvo su apogeo en Francia a **principios de los años veinte** causando una verdadera influencia en la literatura donde destacaron personajes como **Breton y Apollinaire**.

El surrealismo es un movimiento que explora como realidad significativa tanto **lo onírico como lo fantástico**; formado por no más de cuarenta artistas, entre los que se encontraba Buñuel, se fue desintegrando con el tiempo.

Luis Buñuel, aragonés, fue un director de cine español que estudió en la residencia de estudiantes donde conoció a otros artistas como Federico García Lorca, Dalí o Alberti. Desde entonces se sintió atraído por las vanguardias y comenzó a trabajar haciendo crítica cinematográfica. Vivió en París donde consiguió hacer su primera película: **Un perro andaluz**, que tuvo un éxito notable y fue financiada por su madre. Más tarde llegaría **La edad de oro**, considerada una obra maestra del cine de vanguardia. En estas dos películas encontramos un lenguaje nuevo que rompe con la linealidad del tiempo.

Estuvo en Estados Unidos, pero no se adaptó a los modos de trabajo—quizás porque en EEUU el cine se había convertido ya en una industria en la que el mercado desempeñaba el papel protagonista—; marchó a vivir a México donde alterna películas comerciales con otras más personales como **El ángel exterminador** y **Simón, del desierto**.

Las claves de su cine están el **humor absurdo y el análisis crítico de la moral burguesa**. Sus grandes obsesiones fueron: la religión, el erotismo, las miserias humanas y la desigualdad social; todo esto narrado en un universo no exento de poesía tal y como fue formulada por el grupo surrealista. Buñuel quiso acceder al **inconsciente colectivo** para ver los mecanismos de funcionamiento del ser humano, llegar allí donde la lógica no alcanza, pero también supo denunciar la desigualdad, como lo hacían en literatura sus compañeros de grupo.

Importante

- El surrealismo comenzó a principios de los **años 20** en Francia.
- Se centran en lo onírico y lo fantástico.

- Se centran en lo **único y lo fantástico**.
- Luis Buñuel fue el director de **cine surrealista** más conocido.
- Sus obras más importantes son : **Un perro andaluz** y **La edad de oro**.

Comprueba lo aprendido

Señala si las siguientes afirmaciones son verdadera (V) o falsas (F)

Un perro andaluz fue financiada por la madre de Buñuel.

☐ Verdadero ☐ Falso

Buñuel y Dalí se admiraban mutuamente pero no se conocieron.

☐ Verdadero ☐ Falso

Las grandes obsesiones de Buñuel fueron: la religión, el erotismo, las miserias humanas y la desigualdad social.

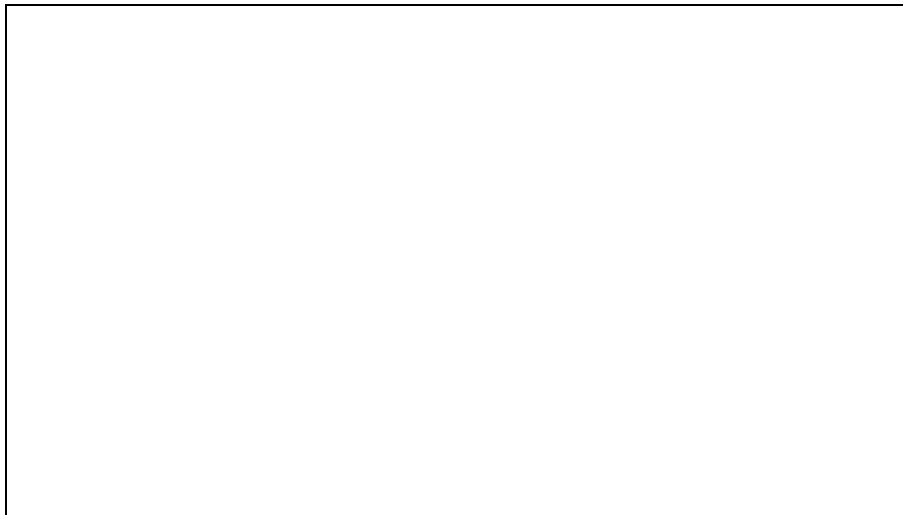
☐ Verdadero ☐ Falso

1.2. El expresionismo: R. Wiene

EL expresionismo cinematográfico está **inspirado por el romanticismo**, de forma que notaremos **ecos góticos** y observaremos unas **escenografías geométricas**, pictóricas y alucinantes. A esto se une un **ambiente sombrío, teatral y literario** pues busca representar el interior "rebuscado" (oculto, de acceso indirecto) del ser humano.

La obra más representativa del cine expresionista es ***El gabinete del Doctor Caligari*** de Robert Wiene, hecha en 1919. La película narra la pesadilla de un loco, cuyos protagonistas son los compañeros de manicomio y el director del mismo, el delincuente. La manipulación (hipnosis: publicidad), el crimen y el ocultamiento de la realidad forman parte inseparable de lo que nos narra la película; pero el lenguaje no se limita al *tema*, sino que éste se manifiesta también en el *estilo*: la iluminación en claroscuro, la visión angular, los decorados y los puntos de vista son los puntos más llamativos de esta película. En ella está clara el **compromiso con la pintura expresionista alemana y su intento de cambiar el arte y concienciar**. En la misma línea—con métodos expresivos semejantes—se rodó dos años después (1922) ***Nosferatu*** (de Murnau).

Importante

- En el expresionismo cinematográfico resuenan influencias románticas.
- La obra más representativa es *El gabinete del Doctor Caligari*.
- Está claro el compromiso de cambiar el arte y concienciar.

Comprueba lo aprendido

Lee el párrafo que aparece abajo y completa las palabras que faltan.

La obra más representativa del cine expresionista es de Robert Wiene, hecha en 1919. La película narra la pesadilla de un loco, cuyos protagonistas son los compañeros de manicomio y el director del mismo, el delincuente. La manipulación (hipnosis: publicidad), el crimen y el forman parte inseparable de lo que nos narra la película; pero el lenguaje no se limita al , sino que éste se manifiesta también en el *estilo*: la iluminación en claroscuro, la visión angular, los decorados y los puntos de vista son los puntos más llamativos de esta película. En ella está clara el **compromiso con la pintura expresionista alemana y su intento de** . En la misma línea—con métodos expresivos semejantes—se rodó dos años después (1922) (de Murnau).

Enviar

1.3. Ciencia Ficción. F. Lang

Fritz Lang es considerado uno de los padres del cine pues contribuyó a la **formación del lenguaje cinematográfico** tal como se desarrolló en las décadas siguientes.

Su película más conocida es **Metrópolis**, considerada una obra clave del cine expresionista alemán por sus **imágenes modernas e impresionantes**. Es una película verdaderamente **innovadora, la primera de ciencia ficción**; pero esto implicaba en la obra de Lang una crítica radical de las condiciones de vida de principios de siglo, básicamente la *alienación* de los individuos en un sistema social que no deja espacio al verdadero desarrollo individual. Recuérdese la escena de los trabajadores desfilando fúnebremente hacia la fábrica sometidos al anuncio de las sirenas.

Parece que Lang tuvo la idea de la película en un viaje a Estados Unidos en 1924, ante la visión, desde el puerto, de la ciudad de Nueva York iluminada. De hecho en **Metrópolis** el diseño de la ciudad tendrá que ver con la **influencia de las nuevas arquitecturas**: Bauhaus, futurismo, art-decó...

La historia se desarrolla en 2026 en una ciudad-estado llamada **Metrópolis**. La sociedad está fragmentada en grupos enfrentados pero también complementarios. Aquí se reflejan los problemas y contradicciones de su tiempo: industrialización, aportación de las máquinas, ciencia, psicoanálisis... Hay una verdadera prolepsis de la sociedad del futuro, pero siempre fundada en la observación del presente. No hay aquí *entretenimiento*, sino que Lang buscó provocar un impacto que cambiase el modo de ver la realidad en quien participa (el espectador, pero entendido de manera activa).

La **influencia del expresionismo es palpable**, no sólo por los temas, también por la actuación de los personajes de forma exagerada y simbólica, personajes que a veces se nos antojan máscaras tras la cual nosotros mismos nos movemos.

Importante

- **Fritz Lang** es uno de los padres del cine.
- Su película más conocida es **Metrópolis**, primera de ciencia ficción.

- Su película más conocida es **Metropolis**, primera de ciencia ficción.
- En la película se aprecian **influencias de la nueva arquitectura**.

Reflexiona

¿Qué significado le das a la frase: "Hay una verdadera prolepsis de la sociedad del futuro, pero siempre fundada en la observación del presente. No hay aquí *entretenimiento*, sino que Lang buscó provocar un impacto que cambiase el modo de ver la realidad en quien participa (el espectador, pero entendido de manera activa)"?

Mostrar retroalimentación

1.4. J. V. Sternberg. El ángel azul.

Josef von Sternberg comenzó a **trabajar en una empresa de cine** a los diecisiete, de manera que pasará de ayudante a director; es decir toda su vida estuvo dedicada al cine, incluso en sus últimos años dedica a la enseñanza cinematográfica. Según sus propias palabras **intentaba psicoanalizar** a sus espectadores para que distinguieran entre la comprensión y la emoción.

El ángel azul (1930) es su película más conocida y fue el primer film sonoro en Alemania. Está basada en una novela de Heinrich Mann que narra la historia del profesor Inmanuel Rath quien es un pretexto para revelar la decadencia moral de las clases burguesas, sobre todo, en Alemania. Se hace hincapié en **los límites de la humillación humana a través de los barrocos y abigarrados interiores**. La película, considerada una de las mejores, lanzó a la fama a Marlene Dietrich, y en ella se puede apreciar la **crisis alemana de posguerra** (la República de Weimar) a la vez que se adelanta al espanto de lo que estaba por venir (el idioma alemán usado como un látigo, por ejemplo). Se trata de **una mirada lúcida y desesperanzada** sobre un mundo que no tenía aún respuestas a lo que estaba por venir.

Importante

- **Sternberg** trabajó toda su vida en el cine.
- Intentó **psicoanalizar** a sus espectadores.
- Su película más conocida es **El ángel azul**, donde se tratan los límites de la **humillación humana**.

Comprueba lo aprendido

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F)

Sternebera tuvo mil oficios diferentes.

☐ Verdadero ☐ Falso

El ángel azul es su película más conocida.

☐ Verdadero ☐ Falso

La película es una historia real.

☐ Verdadero ☐ Falso

2. La llegada de América a la música

Mientras que durante toda la historia anterior la música era un patrimonio casi exclusivo de Europa, que era quien dictaba el cómo, cuándo y para quién se creaba, hacia finales del siglo XIX y más especialmente durante el primer tercio del siglo XX, es América la que crea las nuevas corrientes musicales, la que renueva los géneros y la que lanza al estrellato a figuras inmortales del jazz y el blues que pusieron banda sonora a esos años tan interesantes que se sucedieron entre 1900 y 1930 aproximadamente.

Reflexiona

¿Qué comparten estas estrellas contemporáneas de la música soul, pop y R&B con los primeros años de la música del siglo XX?

Alicia Keys

Imagen de Walmart Stores en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Beyoncé

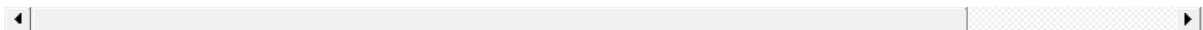
Imagen en [Wikipedia](#) bajo [Licencia CC](#)

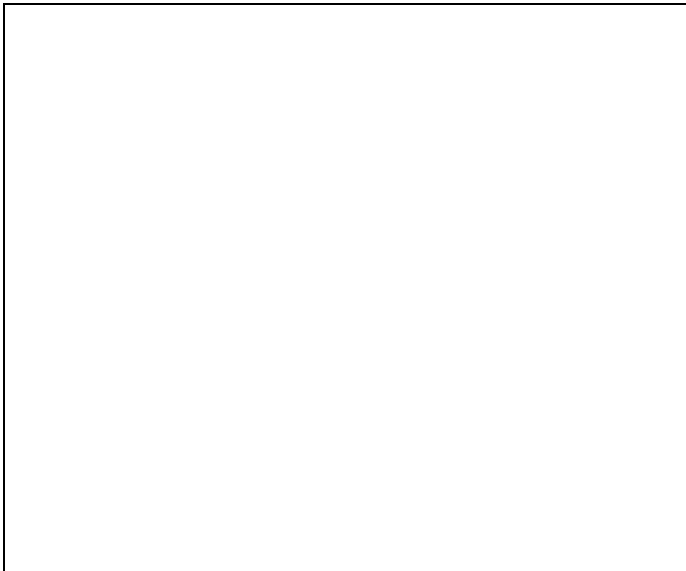
Amy Wineh

Imagen en [Wikipedi](#)

Mostrar retroalimentación

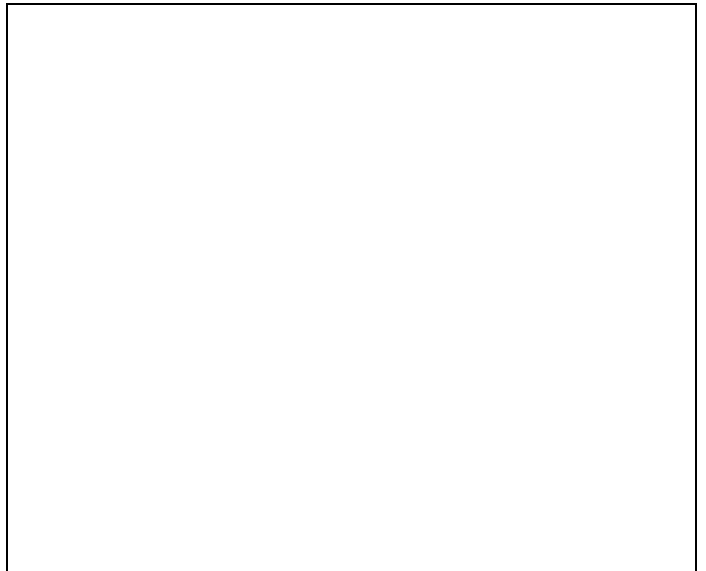

Este es sólo un ejemplo de cómo las divas de ahora se han visto influenciadas por las grandes divas del pasado. Amy versionando uno de los clásicos de Billie Holiday: *There is no greater love*.

Billie Holiday cantando *There is no greater love* en 1947

Vídeo en [Youtube](#) bajo Licencia estándar

Amy Winehouse versionando a B. Holiday en 2004

Vídeo en [Youtube](#) bajo Licencia estándar

2.1. El origen del Gospel

Lo que hoy conocemos como **música góspel** es el resultado de más de tres siglos de evolución desde los cantos de los esclavos afro americanos hasta llegar a las mega estrellas que hoy vemos por la televisión. El término proviene del inglés **Godspell**, que significa *palabra de Dios*, en referencia a los evangelios cristianos. Su origen coincide con la trata de esclavos que los europeos comenzaron en sus colonias africanas en el siglo XVII, mano de obra con la que labrar las vastas tierras americanas y trabajar en alguna que otra mansión de la aristocracia europea. A los esclavos se les obligaba a cantar los evangelios mientras trabajaban de sol a sol no para que las duras jornadas de trabajo a los que eran forzados se les hicieran más llevaderas, sino para que no hablaran entre ellos, y así mantenerlos tranquilos y evitar revueltas. Durante esa centuria y todo el siglo XVIII esos cánticos formaron parte de las **misas** en las **iglesias** afroamericanas de esclavos que aparecieron en la vasta geografía de Norteamérica, especialmente en los estados sureños, con una mayor población de esclavos, los estados entre los que se encuentran Texas, Luisiana, Georgia, Florida, Carolina del Norte y del Sur, Virginia y Delaware, entre otros.

Así nace el góspel, como un canto religioso coral de inspiración evangélica. Poco a poco fue evolucionando hacia una música más compleja llena de ritmos étnicos propios de los países de origen de los esclavos, con enérgicas percusiones, solos de voz y hasta bailes acompañados de palmas.

Es hacia comienzos de 1930 cuando la música góspel conoce una gran expansión y se da a conocer al gran público, gracias a las maravillosas composiciones de *Rosetta Tharpe*.

Para saber más

La Guerra Civil norteamericana o Guerra de Secesión.

Mapa de los estados sureños

Imagen de Mao06 en [Wikipedia](#) . Licencia [GNU](#)

Esta gran guerra tuvo lugar entre 1861 y 1865 y enfrentó a los estados del norte contra los estados del sur, que habían proclamado su independencia, y como telón de fondo se encontraba el problema de la esclavitud y los dos tipos de economía que practicaban. Los estados del norte formaron *La Unión*, con una economía industrial que promovía la **abolición de la esclavitud**, y los del sur, con una economía agraria, formaron los *Estados Confederados de América*.

La prioridad del entonces presidente de Norteamérica, **Abraham Lincoln**, era la de mantener la unidad del país, así como la de abolir la esclavitud. Finalmente el norte, más poblado y con mayor posibilidad económica de comprar armas, derrotó al sur, en una cruenta guerra que costó más de un millón de vidas, aproximadamente se calcula que el 18% de la población masculina del sur murió durante el conflicto. La esclavitud fue abolida y los

esclavos convertidos en ciudadanos libres, lo que no acabó con los problemas raciales que han venido soportando la población negra desde entonces y que aún continúa en la actualidad.

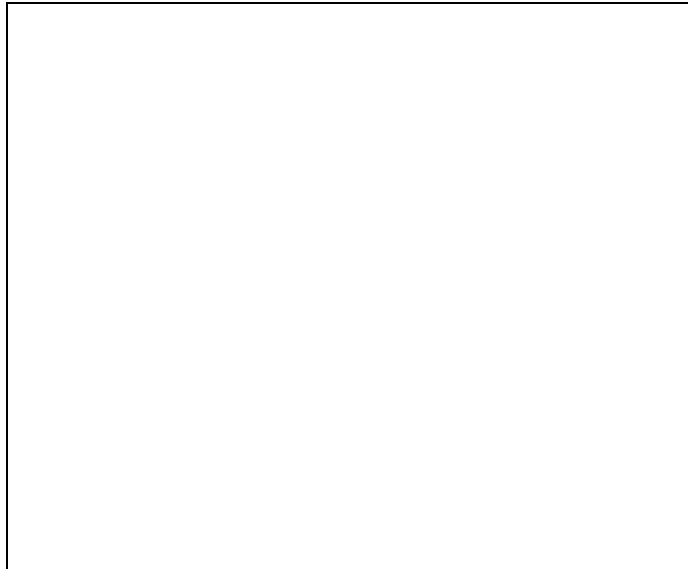
En cuanto a los **géneros** del góspel se pueden distinguir cuatro:

El **góspel tradicional** es el que más fiel se mantiene a sus orígenes, compuesto por un gran coro, un solista y el acompañamiento del famoso órgano *hammond*. Edwin Hawkins compuso la pieza más conocida de este estilo de góspel, el himno *Oh happy day*.

El **góspel sureño** es el interpretado por un cuarteto de voces masculinas que van desde el barítono al tenor. Son famosos los grupos *Statesmen Quartet* y *The Statler Brothers*.

El **góspel negro** es el más innovador al mezclar diferentes estilos, desde el funk al rock pasando por el blues. Destacaron artistas como *Kirk Franklin*, *Fred Hammond* y la gran *Aretha Franklin*. Este estilo fue el que dio origen al blues, de lo que nos ocuparemos en el próximo apartado. Y por último hablar del **góspel latino**, nacido en Latinoamérica y en las iglesias norteamericanas frecuentadas por hispano hablantes, en donde el góspel se funde con ritmos latinos como el merengue, la bachata y la salsa. *Juan Luis Guerra* es quizá el cantante más conocido de esta corriente del góspel.

Seguro que lo has visto ya, pero por si acaso, no te puedes perder este fragmento de la película *Sister Act* en donde la actriz Whoopi Goldberg ensaya con el coro de gospel el *Oh happy day*:

Vídeo en [Youtube](#) bajo Licencia estándar

Comprueba lo aprendido

Presta atención al siguiente vídeo sobre el nacimiento del góspel y decide si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

Vídeo en [Youtube](#) bajo Licencia estándar

La palabra góspel proviene del inglés God, Dios, y Spell, término antiguo que significa palabra

☐ Verdadero ☐ Falso

En sus inicios durante los siglos XVII, XVIII y XIX el góspel estuvo ligado a las tribus africanas como parte de su folklore

☐ Verdadero ☐ Falso

Usaban el góspel para expresar que estaban felices

☐ Verdadero ☐ Falso

Hacia finales del siglo XVIII muchos esclavos abrazan la fe cristiana pues ven en el sufrimiento de Jesucristo muchas similitudes con su propio sufrimiento

☐ Verdadero ☐ Falso

En los años previos a la Guerra de Secesión se produce un gran rechazo hacia las costumbres de los afroamericanos

☐ Verdadero ☐ Falso

Importante

El góspel es el canto de los esclavos afroamericanos durante los siglos previos a la abolición de la esclavitud con la Guerra de Secesión americana. Proviene de los términos ingleses God Spell, palabra de Dios en alusión a los evangelios. Tuvo un gran auge hacia 1930 cuando el gran público comenzó a disfrutar de este género musical, en parte gracias a la compositora Rosetta Tharpe

2.2. El blues

El **blues** es la evolución más directa del góspel en el siglo XX. El término hace referencia a una de las acepciones de la palabra blue, que además de un color designa al estado de ánimo triste. En inglés existe la expresión *to feel blue* para referirse a cuando te sientes triste y melancólico. Fue el norteamericano W. C. Handy quien en los años veinte estableció las bases de esta corriente musical al publicar la partitura de la canción Memphis Blues. A Handy siguieron durante la década de 1930 artistas fundamentales de esta corriente como Robert Johnson y John Lee Hooper, quienes introdujeron la guitarra acústica, el piano y el instrumento fundamental del blues: la **armónica**.

Durante los 50 y 60 se introduce la **guitarra eléctrica** en las canciones de blues, con verdaderos genios como Muddy Waters y BB King. En la actualidad proliferan los festivales dedicados al blues, como el *Blues Cazorla* que se celebra cada mes de julio en esa bella localidad de Jaén, con artistas como Eric Clapton.

La estructura del blues es sencilla: es una estructura repetitiva de **12 compases** agrupados en 4 ritmos con una sola nota como base, en donde las guitarras tanto acústicas como eléctricas y la armónica son los instrumentos protagonistas de las melodías.

El blues y todas sus vertientes, como el rhythm and blues, han influenciado enormemente al resto de la música creada a partir de los años cuarenta del pasado siglo. Artistas de renombre como Bob Dylan o Elvis Presley tienen publicadas grandes canciones de blues. Y de entre los más actuales, The black keys, Nick Cave y Tom Waits.

Curiosidad

Al igual que otras músicas modernas, como el jazz o el hip hop, en sus orígenes era una música que no gozaba de muy buena reputación, pues los medios de comunicación de la época le echaban la culpa al blues de incitar a la violencia, en especial, de protestas poco cívicas de las personas de color contra la policía. Se le llegó a conocer al blues como la *música del diablo*, hasta que W. C. Handy comenzó a mejorar su reputación y darlo a conocer al público blanco.

El rey del Blues

¿Sabes que me hace más feliz que nada? Dame seis cuerdas y seré feliz

Esta es una de las célebres frases que Riley Ben King, más conocido como **BB King** (1925-2015) pronunció a lo largo de su vida, lo que nos da una idea de su pasión hacia la música.

BB King durante un concierto en 1989

Imagen de R. Godefroy en [Wikipedia](#) bajo [Licencia GNU](#)

BB King en 2009

Imagen de Tom Beetz en [Wikipedia](#) bajo [Licencia CC](#)

Una de las figuras más influyentes de la música del siglo XX, BB King es considerado el sexto mejor guitarrista de todos los tiempos según la prestigiosa revista *Rolling Stone*. Tal era su popularidad en los 60 y 70 que hasta Los Beatles lo mencionan en su canción *Dig It* de 1970. Con una media de 300 conciertos al año, se dio a conocer a una nueva generación de amantes de la música al participar junto a U2 en el tema *When love comes to town* del año 1988, y en el año 2000 al grabar junto a Eric Clapton *Riding with the King*.

Afirmó que su cantante favorito era Frank Sinatra, y ayudó a muchos músicos negros las puertas de salas y locales donde no era muy frecuente que actuaran músicos de color.

Importante

El blues comparte origen con el góspel y se convierte en una de las músicas fundamentales del siglo XX. Tiene como instrumentos básicos a la guitarra eléctrica y la armónica, y las canciones siguen un esquema de 12 compases tocados en una sola nota. BB King es su máximo exponente, apodado como el Rey del Blues.

Comprueba lo aprendido

Lea el párrafo que aparece abajo y complete las palabras que faltan.

El blues es la evolución del . El término proviene de una de las acepciones de la palabra ,

que además de un también se refiere a estar y melancólico, de ahí la expresión to blue. Fue el norteamericano W. C. Handy quien en los años estableció las bases de esta corriente musical al publicar la partitura de la canción Blues

El blues ha influenciado enormemente al resto de la música contemporánea. Artistas de renombre como Bob o Elvis tienen publicadas grandes canciones de blues. Y de entre los más actuales, The black , Nick y Tom .

Enviar

2.3. Los inicios del jazz

Billie Holiday en 1949

Imagen de Van Vechten en [Wikipedia](#) de Dominio público

Peggy Lee con la banda de Benny Goodman

Imagen en [Wikipedia](#) de Dominio público

El **jazz** es un estilo musical mundial que abarca multitud de subgéneros diferentes que conforman una de las manifestaciones musicales más genuinas del siglo XX.

No está claro el origen del nombre, pero una de las teorías más fiables es aquella que afirma que su nombre proviene de uno de los primeros músicos de jazz que se llamaba Jasbo Brown que tocaba en los bares de Chicago allá por 1910, apodado *Jas*. Este tipo se hizo muy popular gracias a sus improvisaciones sobre el escenario con diferentes instrumentos de viento y cuerda, y en especial el **banjo**.

En sus **inicios** confluyen muchos estilos diferentes pero con un origen común: otra vez el de los afroamericanos que llegaron como esclavos en el siglo XVII y poco a poco fueron dejando atrás su condición de esclavo, abrazaron la religión católica y lucharon por conseguir los mismos derechos que los demás ciudadanos de América. Es decir, los mismos orígenes que el góspel y el blues. Y como principal precedente cabe hablar del **Ragtime** o **Rag**, abreviatura de *ragged time*, tiempo rasgado, que era la música que las comunidades afroamericanas popularizaron hacia 1870, cuando adaptaron las marchas militares y la música clásica a los ritmos sincopados tan característicos del folklore africano. En estos rags se mezclaban la trompeta, el clarinete y el saxofón con el piano, la guitarra y la batería. Y como cuna del jazz podemos decir que nació a finales del siglo XIX en **Nueva Orleans**, Luisiana, rica y próspera ciudad del sur de los Estados Unidos con una mezcla de franceses, hispanos y comunidades africanas. Y más concretamente, en el distrito de **Storyville**, la mayor concentración de músicos, cantantes, bandas y pianistas de toda la historia. Eran famosos los pasacalles del Mardi Gras que se celebraban por sus calles el último día del carnaval de la ciudad, un verdadero espectáculo de color y música, verdadero germen de lo que llegaría a ser el jazz.

Storyville en 1906

Imagen en [Wikipedia](#) de Dominio público

Basin street, en Storyville

Imagen en [Wikipedia](#) de Dominio Público

Pero no todo era música y composición, sino que al jolgorio y la alegría se sumaron peleas, prostitución, robos y asesinatos, así que en 1917 la marina de los Estados Unidos cerró el barrio por completo, demoliéndolo poco después para construir un nuevo barrio con nueva ordenación urbanística y claro, menos bares. Esto produjo la emigración de los músicos del incipiente jazz a los dos nuevos centros mundiales jazzísticos: **Chicago** y **Nueva York**.

Fue en Chicago, la ciudad del viento, donde a comienzos de la década de los veinte se graban los primeros discos de jazz por los virtuosos músicos Louis Armstrong y King Oliver.

A comienzos de 1930, y de la mano de los músicos Duke Ellington y Benny Goodman surge en Nueva York una nueva forma de jazz: el **swing**. Con el swing asistimos a la creación de grandes orquestas conocidas como *big bands*, con compases acentuados de cuatro tiempos, mayor protagonismo del solista y como no, grandes momentos de improvisación.

El swing propició que muchas voces femeninas vivieran su verdadero momento de gloria y proyección internacional. Hablamos de las grandes Ella Fitzgerald, Billie Holiday o Peggy Lee.

Fitzgerald en 1946

Imagen de Gottlieb en [Wikipedia](#) .
Dominio público

Ella Fitzgerald (1917 - 1996) fue también conocida como *Lady Ella* y *La primera dama de la canción*. Una de las cantantes más influyentes de la música de todo el siglo XX, poseía una voz muy personal y con unas dotes para la improvisación desconocidas hasta entonces. Ganadora de innumerables premios, entre ellos trece premios Grammy, su música es uno de los mejores legados que nos ha brindado el pasado siglo.

Louis Armstrong (1901- 1971), fue el compositor de jazz más innovador e influyente del siglo XX. Virtuoso trompetista, tuvo una infancia difícil vagabundeando por las calles de Nueva Orleans hasta que en 1914 salió del último reformatorio en el que estuvo para comenzar a tocar la corneta en los cabarés de Storyville . Allí conoció a su menor, Joe King Oliver, con quien se trasladó a Chicago para tocar en su banda, considerada la mejor banda de jazz y swing de esa década. En la década de 1930 ya es una figura bien conocida en todo el mundo, y en los 40 se muda a Nueva York donde funda su propia banda, *All Stars*, y publica su éxito *Hello Dolly*, con el que desbancó a los mismísimos Beatles en el número 1 en las listas

estadounidenses. Fue además un gran activista en la defensa de los derechos civiles de comunidad negra, financiando económicamente en varias ocasiones a Martin Luther King.

Louis Armstrong en 1953

Imagen en [Wikipedia](#) . Dominio público

Eleanora Fagan Gough, más conocida como **Billie Holiday** (1915-1959) fue una de las mejores vocalistas de jazz de todos los tiempos. Frank Sinatra dijo de ella que era su mayor influencia. Con una juventud dura en los barrios periféricos neoyorkinos, tuvo su primer gran éxito en 1933 de la mano de Benny Goodman. Con una turbulenta vida llena de abusos de alcohol y drogas, inauguró la desdichada serie de artistas muertas prematuramente, entre las que se encuentran Janis Joplin y Amy Winehouse.

Importante

El jazz comparte orígenes con el góspel y el blues pero tiene una precedente propio en el Ragtime o Rag, esa mezcla de himnos militares y música clásica fusionados con los ritmos africanos. Tiene como origen a la ciudad de Nueva Orleans, y se mezclan como nunca antes los instrumentos de viento, cuerda, percusión y piano, destacando en sus principios un instrumento en particular: el banjo.

Louis Armstrong, Billie Holiday, Ella Fitzgerald o Peggy Lee son solo algunas de las figuras más destacadas del primer jazz.

Comprueba lo aprendido

El góspel y el jazz comparten el mismo origen

☐ Verdadero ☐ Falso

Fue gracias a la compositora Rosetta Thorpe que el góspel se hizo popular entre el gran público

☐ Verdadero ☐ Falso

La guitarra eléctrica y el piano son los grandes instrumentos del blues

☐ Verdadero ☐ Falso

Nueva Orleans fue la gran cuna del blues

☐ Verdadero ☐ Falso

Grandes divas del primer jazz fueron Billie Holiday y Marilyn Monroe

☐ Verdadero ☐ Falso

3. La danza

Hablar de la danza en estos momentos del principios de siglo XX es hablar de las bases de la danza moderna, es el inicio de la liberación y el abandono del encorsetamiento. Pero como ocurrirá con las demás artes la aceptación por parte del público no iba a estar de la mano y que, todavía hoy día cuando hablamos de ballet nos imaginamos a bailarinas lánguidas embutidas en sus tutús y bailando con sus puntas, pero eso ya empezaba a formar parte del pasado en el primer cuarto del siglo anterior. ¡Qué lejos aún de la modernidad....!

Nijinsky en La siesta de un fauno.

Imagen de [Jean-Pierre Dalbéra](#) en Flickr bajo licencia cc

Danza contemporánea en la actualidad.

Imagen de [PaoladelCisne](#) en [Wikimedia Commons](#) bajo licencia cc

3.1. El ballet y su relación con los artistas de vanguardia

La danza había sufrido un declive a principios del siglo XX, las coreografías se habían estancado en movimientos condescendientes y centrados en el las habilidades de los bailarines, pero que estaban reflejando los cambios que se estaban produciendo en otros ámbitos artísticos que iban más encaminados a la expresión.

Sin embargo, los Ballets Rusos llegaron a la capital francesa para renovar todo el lenguaje estético. El París de antes de la Gran Guerra era un hervidero artístico, allí residían por entonces Renoir, Proust, Debussy, Rodin, Picasso, Ravel, D'Annunzio... En el Montmatre extravagante aparece el fauvismo que se extingue al paso del cubismo. Así, cuando los primeros renovadores de la danza comenzaron a contemplar las controversias artísticas de los talleres y las mostraron a través de sus espectáculos, saltaron a la escena pintores de la talla de Picasso, Miró, Matisse, Brauq, Ernst, derain, Chirico, Rouault, entre otros.

Debemos por tanto a Diaghilev la transformación del lenguaje de la danza, ya que a través de su ansiedad por la renovación crea espectáculos acabados que pueden considerarse verdaderamente obras de arte al contar con la colaboración de los artistas coetáneos. Luego hablaremos más largo y tendido sobre este gran personaje.

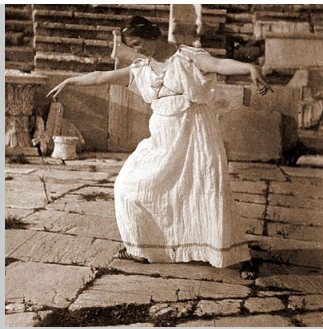
Picasso y los ballets rusos.

Imagen de Lachmann en [Wikimedia Commons](#) de dominio público

Para saber más

Isadora Duncan fue una de las bailarinas más revolucionarias de la época que no dejó indiferente ni por su arte ni por su estilo de vida. Un auténtico espíritu libre que rompió con todas las ataduras de la

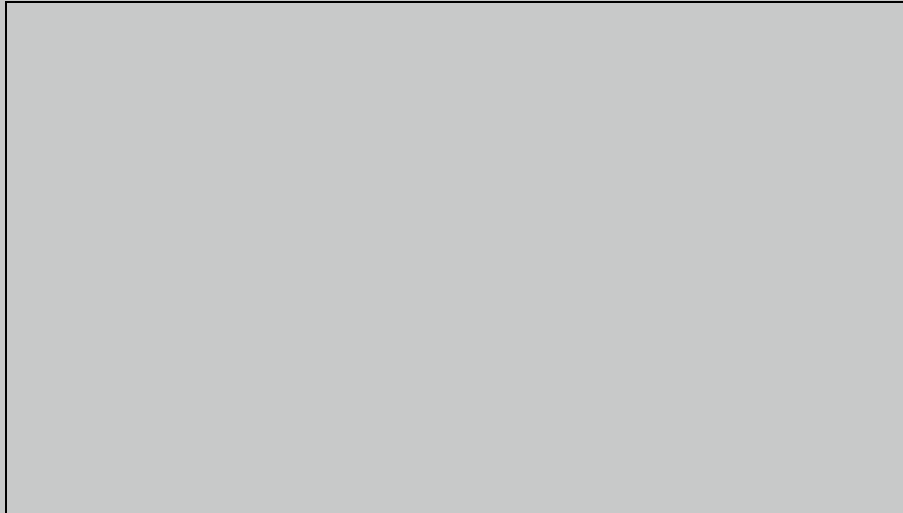

Isadora Duncan.

Imagen de Raymond Duncan .[Wikipedia](#)
de dominio público

época descalzándose para bailar y envuelta en únicamente en una túnica. La liberalización de la danza que promovió facilitó el camino de la danza contemporánea. pero no creas que todo fue un camino de rosas en su vida pues tuvo que sobreponerse a situaciones económicas difíciles, desengaños amorosos, incluso la muerte de sus hijos. Igualmente trágico fue el momento de su muerte en un accidente cuando su pañuelo quedó enganchado a la rueda del descapotable en el que viajaba.

Es curioso como su personalidad ha calado hasta en artistas de muy diferente época y disciplina, si no escucha como le canta Celia cruz a la bailarina en 1978 en un tema compuesto por Tite Curre Alonzo.

Importante

Debemos a **Diaghilev** la transformación del lenguaje de la danza, ya que a través de su inquietud por la renovación crea espectáculos acabados que pueden considerarse verdaderamente obras de arte al contar con la colaboración de los artistas coetáneos como **Picasso, Miró, Matisse, Braque, Ernst, derain, Chirico, Rouault**, entre otros.

Comprueba lo aprendido

La danza estaba en plena decadencia principios del siglo XX

☐ Verdadero ☐ Falso

los Ballets Rusos llegaron a Londres para renovar todo el lenguaje estético

☐ Verdadero ☐ Falso

Se dio un giro a la danza al contar con la colaboración de los artistas coetáneos

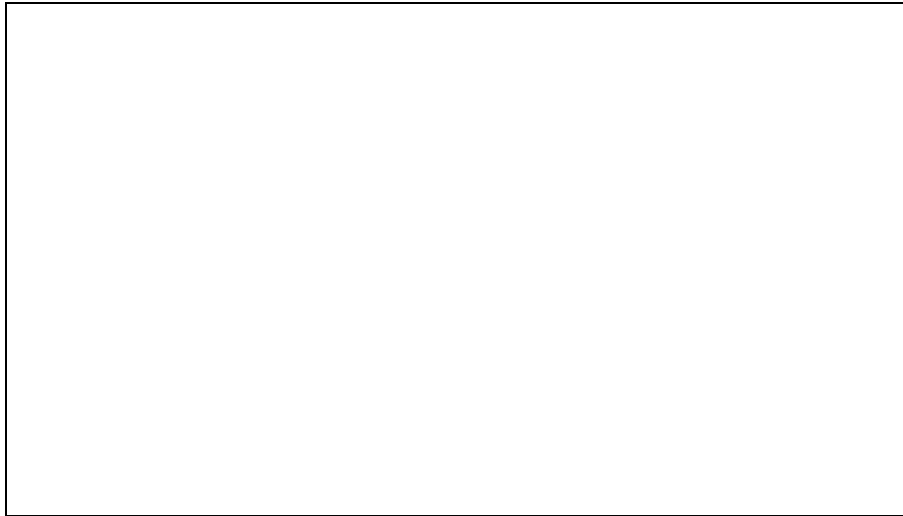
☐ Verdadero ☐ Falso

Igor Stravinsky.

Imagen de Ф. Мах en [Wikimedia Commons](#) dedominio público

Igor Stravinsky fue uno de los grandes descubrimientos de Diaghilev, cambió la música de ballet de siglo XX. Stravinsky había estudiado con Nikolai Rimski-Korsakov en San Petersburgo, pero poco a poco fue alejándose del estilo ruso para promover un estilo propio de ritmos ásperos, distorsionados e irregulares, así como la politonía y unos músicos provocadores que hicieron que los espectadores no aprobaran sus obras con agrado. Esto ocurrió con *La consagración de la primavera*, quizá viendo este pequeño vídeo de su música con coreografía de Maurice Béjart entiendas mejor su música.

En *El pájaro de fuego* se adivinan influjos de su maestro en el sentido del ritmo penetrante y el color de los instrumentos. Otras de sus creaciones para los Ballets Rusos fue *Petrouchka*. Todas ellas dieron papeles formidables a Nijinsky, primer bailarín de la compañía del que hablaremos más adelante

Para saber más

Si te apetece ver un poco más de las obras creadas para los Ballets Rusos de Diaghilev aquí te dejamos este fragmento de **El pájaro de fuego** en la que también podrás apreciar las características de la música de Stravinsky creada para él.

Reflexiona

Escucha este fragmento musical de Stravinsky, ¿a qué obra crees que pertenece?

Mostrar retroalimentación

Importante

Igor Stravinsky fue uno de los grandes descubrimientos de Diaghilev, cambió la música de ballet de siglo XX creandoun estilo propio de ritmos ásperos, distorsionados e irregulares. Entre sus obras destacan:

- *La consagración de la primavera*
- *El pájaro de fuego*
- *Petrouchka*

Diaghilev.

Imagen

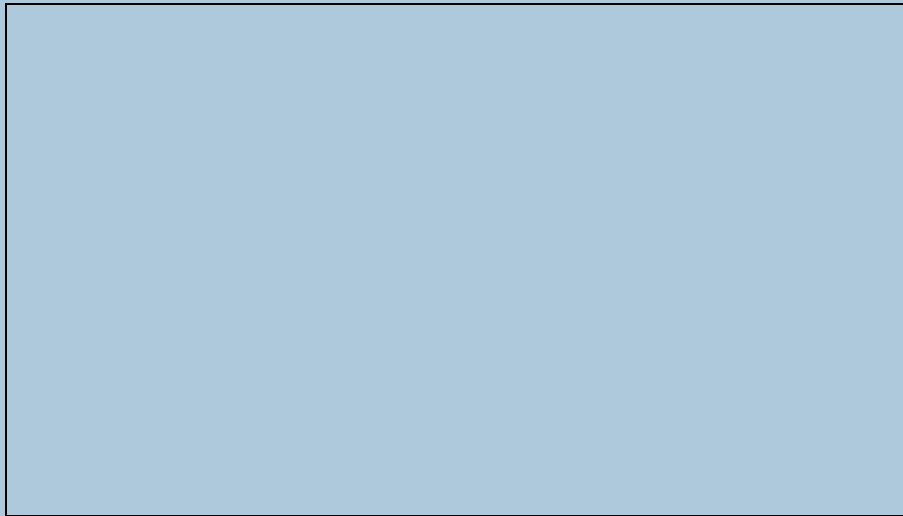
en [Wikipedia](#). Dominio

Público

Sergei Diaghilev, aunque no fue ni bailarín ni coreógrafo ni nada que se le pareciera, fue un empresario con gran sensibilidad para las artes y que estuvo expectante por la promoción en Europa de los artistas rusos. Para ayudar a esos fines fundó la revista *Mir Isskoustva* (El mundo del Arte). Su espíritu inquieto y renovador lo llevó a probar fortuna en París donde la danza ya no estaba tan de moda, y sorprendentemente conmovió. No era para menos pues su compañía estuvo formada por grandes profesionales que se habían formado en los Ballets Imperiales rusos. Entre ellos destacamos al coreógrafo **Fokine** o los bailarines **Nijinsky** y **Anna Pavlova**.

Curiosidad

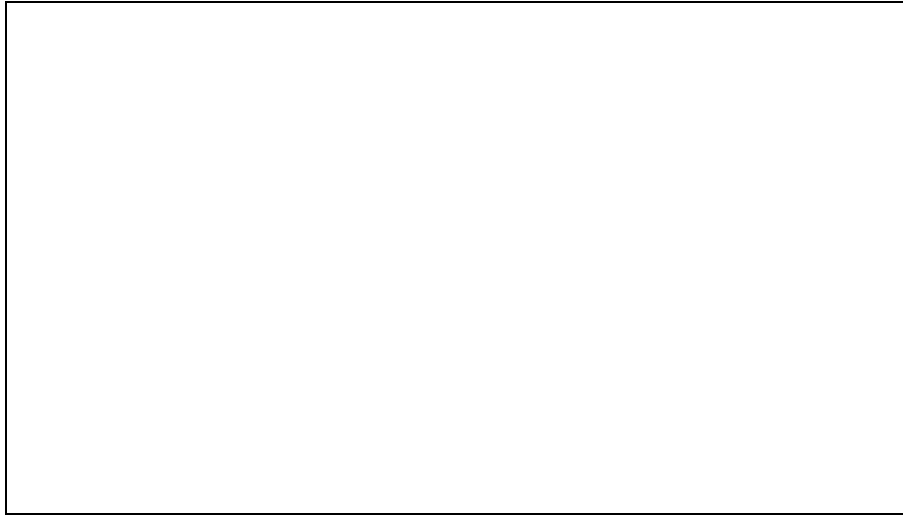
Aunque **Anna Pavlova** se había dado a conocer en Europa con Diaghilev, pronto romperían relaciones por las concepciones opuestas que tenían sobre el enfoque de la danza, él más agresivo, ella con menos tendencia a la innovación. Pero no cabe duda que esta bailarina, rigurosamente clásica, casi perfecta. Destaca la pieza creada para ella por **Fokine** en 1905 y con música de **Saint-Saëns**, *La muerte del cisne* que mejor que te contemos nada debes verla para disfrutar la pasión que le pone y la expresión sofisticada.

Comenzaron interpretando obras como *Las Sílides*, anteriormente *Chopiniana*, o *El Príncipe Igor*. Pero la personalidad inquieta de Diaghilev por dominar toda las conjeturas de las Vanguardias provocó que poco a poco se introdujera en la exploración de la innovación del movimiento, creando obras como *Parade*, en la que los decorados estaban diseñados por Picasso, la música de Erik Satie y en libreto de Jean Cocteau.

Sin embargo, estas obras no fueron del todo comprendidas por el público ni por otras personalidades del mundo de la danza, aunque realmente supusieran el principio de la danza moderna.

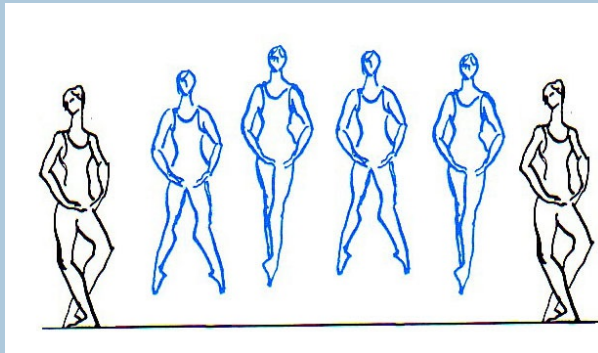
En esta línea caminará el primer bailarín de la compañía. **Vaclav Nijinski**, quien había estudiado en el Teatro Marinski de san Petersburgo, se convertirá también en coreógrafo a instancias de Diaghilev. Así en 1912 creará su primera pieza, *La siesta de un fauno*, con música de Debussy. Desgraciadamente esta no fue bien recibida ni por parte del auditorio ni por el propio Fokine, que abandonó la compañía. Te dejamos el vídeo de la época, así que no es buena calidad, pero nos gustaría que observaras cómo Nijinsky sin necesidad de saltos, piruetas ni grandes acrobacias alcanza los confines de lo fascinante, tan sólo con actitudes y expresiones.

El fin de su carrera comenzó al conocer a la bailarina Romola Pulszky con quien se casó, hecho que supuso la renuncia a los Ballets de Diaghilev. Finalmente enfermó de esquizofrenia teniendo que ser tratado en Zurich por el Profesor Bleuer, el propio creador del término de la enfermedad. Nijinsky, el bailarín que tuvo que salir de su país para ser consagrado, triunfó gracias a su elegante porte y agilidad, en un mundo en el tuvo que abrirse las puertas puesto que los papeles masculinos escaseaban en el ballet occidental.

Curiosidad

Nijinsky fue conocido como el pájaro bailarín, y es que era capaz de realizar un salto llamado entrechat chocando hasta hasta 10 veces los pies.

Entrechat.

Imagen de Otria en [Wikimedia Commons](#) bajo licencia GNU

Importante

Dentro de los **Ballets Rusos** es indispensable destacar a notables personalidades:

- **Sergei Diaghilev**, un empresario con gran sensibilidad para las artes , que formó una compañía con el fin de renovar la danza . Entre los artistas que trabajaron para él destacamos al coreógrafo **Fokine** o los bailarines **Nijinsky** y **Anna Pavlova**. Su constante relación con las Vanguardias provocó la innovación del movimiento, creando obras como *Parade*, en la que los decorados estaban diseñados por Picasso, la música de Erik Satie y en libreto de Jean Cocteau.
- **Vaclav Nijinski**, coreógrafo y primer bailarín. En 1912 creará su primera pieza, *La siesta de un fauno*, con música de Debussy. Destacaba por su agilidad y elegancia así como por la expresión adecuada.

Comprueba lo aprendido

Lea el párrafo que aparece abajo y complete las palabras que faltan.

El ballet, la más efímera de las artes, llegó a ser la más sofisticada a principios del siglo xx gracias al empeño del empresario ruso en mostrar a todo el mundo el potencial de los Ballets , la compañía creada por él y compuesta por los bailarines más formados y disciplinados del mundo. Por primera vez, un empresario dedicó sus esfuerzos a agrupar a los mejores artistas de todos los ámbitos: pintores como , músicos como Stravinsky y bailarines como unieron sus genialidades para ofrecer al público los espectáculos más sorprendentes y variados que revolucionaron las artes escénicas del siglo xx.

Enviar

Resumen

Retrato fotográfico de Luis Buñuel.
Imagen en [Wikipedia](#).
[Dominio Público](#)

El **surrealismo** comenzó a principios de los años 20 en Francia. Al igual que en pintura, el surrealismo cinematográfico centran en lo onírico y lo fantástico. El cineasta turolense Luis Buñuel fue el máximo referente del cine español de la primera mitad del siglo XX y el gran ejemplo del cine surrealista europeo. Sus obras más importantes son : *Un perro andaluz* y *La edad de oro*.

En el **expresionismo** cinematográfico resuenan influencias románticas. El director más destacado de esta corriente fue R. Wiener, cuya película "El gabinete del Doctor Galigari" es quizá la de más trascendencia. Hay en él un claro compromiso por cambiar el arte y concienciar.

Fritz Lang es uno de los padres del cine tal y como lo entendemos en la actualidad, a pesar de que su trabajo sea de la primera mitad del siglo XX. Su película más conocida es *Metrópolis*, primera de **ciencia ficción**.

El otro gran creador de este primer gran cine fue **J.V Sternberg**, que trabajó toda su vida en el cine. Su intento de psicoanalizar al espectador le llevó a una de sus mejores creaciones: *El ángel azul*, donde trata los límites de la humillación humana.

Algo tan básico hoy día como que Estados Unidos es la gran potencia mundial de la música no siempre fue así, de hecho, esta afirmación es así desde hace menos de un siglo. Fue a comienzos de la centuria pasada cuando surgen con fuerza tres estilos musicales que pondrán banda sonora a dicho siglo y que definirán toda la música creada desde entonces.

El primer estilo es el **góspel**, cuyo origen se remonta a la época de la esclavitud, cuando los esclavos afroamericanos cantaban mientras trabajaban de sol a sol esas canciones inspiradas en pasajes bíblicos. Hacia 1930, y gracias a la compositora Rosetta Thorpe, el góspel se hizo popular para el gran público, Muchas cantantes americanas comenzaron su carrera como cantantes en coros de góspel, como Whitney Houston y Mariah Carey.

El **blues** comparte el mismo origen pero pronto deriva en un estilo propio donde la guitarra eléctrica y la armónica son los instrumentos protagonistas. BB King ha sido su máximo exponente, y fue bautizado como *El rey del Blues*.

El **jazz** tiene como principal antecedente al ragtime o rag, esa mezcla de música del ejército, música clásica y ritmos africanos que se empezó a oír sobre todo en Nueva Orleans a finales del diecinueve. El jazz mezcla como ningún otro estilo anterior los sonidos de cuerda, viento y piano y revalorizó un peculiar instrumento hasta entonces desconocido: el banjo. Louis Armstrong, Peggy Lee y Ella Fitzgerald fueron las primeras estrellas del jazz.

Banjo de cinco cuerdas

Imagen de Artaxerxes en [Wikipedia](#) bajo [Licencia CC](#)

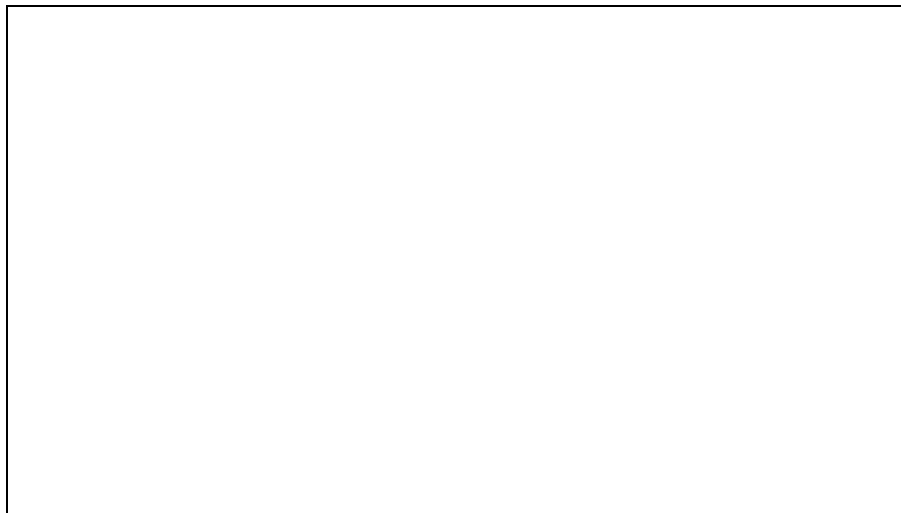
Debemos a Diaghilev la transformación del lenguaje de la danza, ya que a través de su inquietud por la renovación crea espectáculos acabados que pueden considerarse verdaderamente obras de arte al contar con la colaboración de los artistas coetáneos como Picasso, Miró, Matisse, Braque, Ernst, Derain, Chirico, Rouault, entre otros.

Igor Stravinsky fue uno de los grandes descubrimientos de Diaghilev, cambió la música de ballet de siglo XX creando un estilo propio de ritmos ásperos, distorsionados e irregulares. Entre sus obras destacan:

- *La consagración de la primavera*
- *El pájaro de fuego*
- *Petrouchka*

Dentro de los **Ballets Rusos** es indispensable destacar a notables personalidades:

- **Sergei Diaghilev**, un empresario con gran sensibilidad para las artes, que formó una compañía con el fin de renovar la danza. Entre los artistas que trabajaron para él destacamos al coreógrafo **Fokine** o los bailarines **Nijinsky** y **Anna Pavlova**. Su constante relación con las Vanguardias provocó la innovación del movimiento, creando obras como *Parade*, en la que los decorados estaban diseñados por Picasso, la música de Erik Satie y en libreto de Jean Cocteau.
- **Vaclav Nijinski**, coreógrafo y primer bailarín. En 1912 creará su primera pieza, *La siesta de un fauno*, con música de Debussy. Destacaba por su agilidad y elegancia así como por la expresión adecuada.

Shérezade de Rimsky Korsakov con coreografía de M. Fokine. Ballets Russes of Diaghilev

Vídeo de Pupisi alojado en [Youtube](#).

