

La Generación Musical del 51

Autor: López Micó, Salvador (Titulado Superior de Musica, Profesor Educación Secundaria).

Público: Profesores de Música, 2º ESO, 3º ESO. **Materia:** Musica. **Idioma:** Español.

Título: La Generación Musical del 51.

Resumen

Tras la revolución que supuso para el arte la aparición del impresionismo y su concepción artística, surgió en 1905 el movimiento fauve, que pretendía concentrarse en el color simple y puro. En paralelo a este movimiento apareció el cubismo con sus dos máximos exponentes, a la vez que creadores: Picasso y Braque. En 1910, el poeta Marinetti proclamó un violento manifiesto contra lo tradicional. En él se abogó por que un coche o una máquina, cualquiera que sea, puede ser tan bello como una obra de arte, por ejemplo, la Victoria de Samotracia.

Palabras clave: Música.

Title: La Generación Musical del 51.

Abstract

Tras la revolución que supuso para el arte la aparición del impresionismo y su concepción artística, surgió en 1905 el movimiento fauve, que pretendía concentrarse en el color simple y puro. En paralelo a este movimiento apareció el cubismo con sus dos máximos exponentes, a la vez que creadores: Picasso y Braque. En 1910, el poeta Marinetti proclamó un violento manifiesto contra lo tradicional. En él se abogó por que un coche o una máquina, cualquiera que sea, puede ser tan bello como una obra de arte, por ejemplo, la Victoria de Samotracia.

Keywords: Music.

Recibido 2017-03-02; Aceptado 2017-03-08; Publicado 2017-04-25; Código PD: 082013

CONTEXTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Tras la revolución que supuso para el arte la aparición del impresionismo y su concepción artística, surgió en 1905 el movimiento *fauve*, que pretendía concentrarse en el color simple y puro.

En paralelo a este movimiento apareció el cubismo con sus dos máximos exponentes, a la vez que creadores: Picasso y Braque. Este movimiento puede dividirse en dos épocas:

- a) Cubismo analítico
- b) Cubismo sintético

Para los cubistas, lo verdaderamente importante es la forma y no el color. Ponen la geometría al servicio del arte, descomponiendo las formas y situándolas en distintos puntos de visión.

Al cubismo le siguieron sin interrupción numerosos movimientos artísticos, que pretendían ser los teóricos de la sociedad.

En 1910, el poeta Marinetti proclamó un violento manifiesto contra lo tradicional. En él se abogó por que un coche o una máquina, cualquiera que sea, puede ser tan bello como una obra de arte, por ejemplo, la *Victoria de Samotracia*. Los futuristas, encuadrados bajo la estética propuesta por Marinetti, se preocupaban por el dinamismo de la forma.

Ante los desastres de la guerra de 1914, un grupo de artistas (dadaístas) adoptaron una postura cínica y soberbia, elevando a la categoría de arte los objetos cotidianos. Sus representantes más destacados son:

- Marcel Duchamps (1887-1968)
- Man Ray (1890-1976) fotógrafo y pintor.

El surrealismo fue un movimiento que se creó entre las dos grandes guerras; los artistas surrealistas acuden al subconsciente y a lo irracional. Destacan, entre otros:

- Joan Miró
- Salvador Dalí
- Luis Buñuel (cineasta)

Tras la segunda guerra mundial se sucedieron, uno tras otro, diversos movimientos o grupos. El arte se movía en unas coordenadas desconocidas, tales como el arte pop, basado en la imagen de la publicidad y del “comic”. Las últimas tendencias nos llevan a la tranvanguardia y al arte fundado en las pintadas de paredes, muros..., y llevan al mundo del arte a límites insospechados.

Durante el siglo XX, y con excepción de Gaudí (Sagrada Familia, Parque Güell...), el modernismo que se extendió por Europa hacia 1920, aproximadamente, se orienta de una manera generalizada a la construcción de edificios mucho más acorde con las necesidades de espacio. Las ciudades crecen hacia arriba, construyéndose edificios de gran altura, denominados rascacielos, por ejemplo, el *Empire*.

Dentro del estilo funcional se destacan:

- Walter Gropius (1883-1969)
- Charles Édouard Jeanneret, conocido por el seudónimo Le Corbusier (1887-1965)

1.- LA GENERACIÓN DEL 51

El final de la Guerra Civil (1936-1939) marca un corte brusco, tanto en la música como en el resto de las artes. A finales de la década de los cuarenta, se inician los primeros movimientos para cambiar la situación por una serie de compositores nacidos entre 1924 y 1938. Este hecho sucede, casi al mismo tiempo, en Madrid y Barcelona.

La Generación del 51 surge en nuestro país como respuesta al renovarse o morir, y comienza a presentarse en la década de los cincuenta con un intento nervioso de recuperar el tiempo perdido. Se entrega a una triple lucha:

- Recuperar el tiempo para acomodarnos a Europa.
- Dar a nuestra música el sentido de cambio necesario.
- Inventar un nuevo mundo de formas, dado que las anteriores no servían.

Los músicos comprendidos bajo la denominación de generación del 51 *conectaron* definitivamente con los movimientos *vanguardistas* practicados a escala mundial. Se hace imprescindible la aclaración de que no todos contactan al mismo tiempo ni se observa a diferencia en su música. Esto no es así, ya que cada uno de ellos adoptó unas posiciones *personalistas*, trabajando en la investigación y en la búsqueda de nuevas formas de expresión.

2.- MÚSICOS DESTACADOS DEL 51

Juan Hidalgo. Después de estudiar en diversas ciudades españolas y europeas, parece recibir el impulso definitivo en Darmstadt al trabar conocimiento con John Cage. Músico polémico, es, sin embargo, un compositor clave para el inicio de los movimientos vanguardistas españoles.

Fue el primero en orientarse hacia posiciones de vanguardia, interesándose también por el teatro. Tiene composiciones como: *Ukanga* y *Caturga*; *Tamaran*; *Roma dos pianos*; *El secreto*.

Cristobal Halffter. Perteneciente a una familia de amplia tradición musical (sus tíos son Rodolfo y Ernesto Halffter), es el continuador de esa tradición. Después de cursar estudios con Conrado del Campo, y tras el paréntesis que significó la guerra española del 36 y la segunda guerra mundial, observó con inquietud el desolador panorama por el que atravesaba la música española de mediados de este siglo, y se lanzó con energía a recuperar en el menor tiempo posible el camino que conducía a la vanguardia musical.

Fue un compositor de proyección internacional, es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (sección de música). Demuestra su valía en obras como: *Doble concierto*; *Microformas*; *Concierto para flauta y sexteto de cuerda*; *Platero y yo*; *Anillos* para orquesta.

Luis de Pablo -también académico- es un experimentador infatigable; sus obras presentan siempre estimables sorpresas. Entre ellas mencionamos: *Kiu* (ópera); *Imaginario*; *Very Gentle*; *Como siempre*; *Yo como, tú comes...*

Ramón Barce. Compositor autodidacto, se caracteriza por su gran preocupación en todo lo relacionado con los movimientos de la vanguardia musical; es el creador y el impulsor de varias agrupaciones musicales dedicadas a la búsqueda e interpretación de la música contemporánea.

Fue un destacado crítico musical además de bibliográfico e historiador. En su personal obra encontramos páginas interesantísimas como: *Obertura fonética*; *Dos aforismos de Juan de Mairena*; *Decenio*, *Concierto para piano y orquesta...*

Carmelo Alonso Bernaola. Estudió música desde muy niño, y obtuvo distinciones en diversas facetas de su formación musical. Como compositor consiguió algunos premios, como, por ejemplo, el premio de Roma, en 1959, y el Premio Nacional de Música en 1962. Es un músico de gran flexibilidad, que compone música para la radio, el cine y la televisión, así como para el teatro, además de de continuar con su labor investigadora.

Fue director del Conservatorio de Vitoria, nos ofrece su refinada y bien acabada música. De ella tenemos ejemplos en: *Heterofonías*; *Sinfonía en do*; *Nostalgia* (para piano y orquesta); *Siete palabras*; *Numancia*; *Las negaciones de Pedro...*

Miguel Alonso: *Nube música, Tensiones.*

Xavier Benguerel, con obras como: *Arbor*; *Tempo*; *Cantus.*

Josep Maria Mestres Quadreny, del que destaca su labor teatral y su investigación con ordenadores. Tiene obras como: *El gancho* (ópera); *Suite bufa* (teatro); *Estro aleatorio.*

Joan Guinjoan, con varios premios en su haber y con diferentes grabaciones discográficas. Se encuentra en un momento óptimo de su carrera. Son interesantes sus obras: *Magma*; *Ab origine*; *Fantasia para violín y orquesta.*

Josep Soler, ganador del premio de composición Oscar Esplá. Es director y profesor del Conservatorio de Barcelona. De sus obras sobresalen: *Edipo y Yocasta* (ópera); *Damae* (ballet); *El ciclo solar.*

3.- CONTEMPORÁNEOS DEL 51

En paralelo a la obra de los músicos citados anteriormente surge una nueva generación de músicos que, aunque un poco más tarde, se sentirán atraídos por la estética propuesta por la generación del 51, y se unirán a estas tendencias; sin embargo, varios de ellos hacen observaciones sobre sus personales posturas. Citaremos a los siguientes:

- **Claudio Prieto:** *Contrastes, Algamara, La Catedral de Toledo...*
- **Agustín Gonzalez Acilu:** *Dilatación fonética, Pater Noster...*
- **Gonzalo Olavide:** *Índices, Estigma, Oda...*

En Barcelona hay dos compositores de esta Generación especialmente señalados, **Joan Guinjoan** y **José Soler**. El primero se inicia en torno a la composición en 1965, con *Células nº1*, *Prisma* y *Tres piezas para clarinete solo*, con tratamiento serial. Siguen importantes obras para cámara y música orquestal, como *Ab origine*, *Trama*. Un caso muy específico es el de Jose Soler, en el que el Dodecafonismo está presente de manera espacial, pero sobre todo la historia musical pasada, desde el Medievo hasta nuestros días. Ello le ha conducido a un estilo muy personal que, además, ha influido en sus numerosos alumnos. Gran orquestador, ha dejado obras de sumo interés, como *Apuntava l'alba* y sus *Conciertos para violonchelo y para viola*. Especial relieve tienen sus óperas, convirtiéndose en el compositor que más se ha ocupado de este género, con obras como *Agamenón*, *Edipo y Yocasta*, o *Nerón*.

4.- OTRAS TENDENCIAS

Aun sin ocupar posiciones de vanguardia en su sentido más estricto, pero desarrollando una música personal, no ajena a la modernidad exigida en nuestro tiempo, encontramos compositores de la categoría de:

- LEONARDO BALADA: las óperas *Maria Sabina* y *Cristobal Colón*
- JOSE PERIS: Ofertorio, *Te Deum*.
- AMANDO BLANQUER: *Sinfonietta*, *Concierto de cámara*.
- ROGELIO GROBA: *Metáforas*, *Sinfonía lúdica*.
- ANTON GARCÍA ABRIL (académico), cuya destacada labor como compositor abarca varias frentes (cine, televisión). Tiene obras como: doce canciones asturianas: *Alegorías*; *Don Juan*.
- ÁNGEL ARTEAGA, quien a su labor como docente y compositor une actividades en la crítica musical. Entre sus obras mencionaremos: *La mona de imitación* (ópera); *Elogios*; *Himnos medievales*.
- JOSÉ GURBINDO, desaparecido trágicamente en 1985. Destacamos su: *Sonatina* y diversas composiciones para acordeón. Fue galardonado en diversas ocasiones.
- MANUEL ANGULO: *Cuarteto*, *Siglas*.
- AGUSTÍN BERTOMEU: *Museo del Prado*, *Pantalán*.

Y otros como Otero, Blanes..., quienes al igual que los anteriores, nos ofrecen un claro ejemplo de sus inquietudes artísticas.

5.- DESPUES DEL 60

A partir de 1960, aproximadamente, algunos compositores orientan sus investigaciones hacia el campo de la música aleatoria y electroacústica; desde entonces continúan trabajando y componiendo en todo lo que signifique de alguna manera un constante *enriquecer* y *rejuvenecer* la música española y no quedarse atrás, como ha ocurrido otras veces, sino conseguir que nuestra música ocupe un lugar privilegiado en el concierto mundial.

Entre citaremos a:

- **TOMAS MARCO.** Es, igualmente, un investigador nato, aunque con unas ideas propias que difieren de otros planteamientos estético-musicales, lo que le confiere una sorprendente originalidad en algunos de sus composiciones. Sus conceptos artísticos se resumen en esta frase: “Una preocupación por la configuración de la música como un arte en el tiempo e investigar el desarrollo temporal de cada obra”.

Sus composiciones son contrarías a la generación del 51. Con su música ha conseguido muchas distinciones. Es también un personaje influyente en otras acciones culturales. Entre sus obras señalamos: Autodafé; Concierto eco; Concierto del alma; Sempere.

Es autor de un abundante obra no sólo en el campo de la composición, sino también en el de la musicología e investigación. Destacan sus aportaciones a la música sinfónica, con sus Cinco sinfonías, o en el campo de la guitarra, donde su creación es especialmente atractiva. Entre sus obras anteriores destacan: Aura, Rosa-Rosae, Escorial, etc.

- **JESUS VILLA ROJO,** destacado clarinetista, es director del LIM (Laboratorio de Interpretación Musical). Actualmente realiza multitud de experiencias con el ordenador y el vídeo. Obras suyas son: *Apuntes para una realización abierta; Tiempos, Colores, Derivaciones especiales y temporales o Concerto Grosso I*, etc. Tanto por su creación como por sus investigaciones en el campo del clarinete y su labor divulgadora de la música contemporánea a través del grupo LIM
 - FRANCISCO CANO: Sensorial, Cantada Hispánica, Concierto de guitarra...
 - ANTON LARRAURI: Espadatanza, Foguera, Oración del cosmos...
 - CARLOS CRUZ DE CASTRO: Estudio para octavas negras, Concierto para orquesta, Mixtitlan...
 - CARLES GUINOVART: Amalgama, Concierto para piano...
 - MIGUEL ASINS: cuatro canciones valencianas...
 - ENRIQUE LLÁCER: Concierto número 2...
 - EDUARDO LÓPEZ CHÁVARRI: Cantar de la guerra...
 - CARLOS SANTOS: Pianostrak...

El clima de restauración musical creado por la anterior Generación es aprovechando por la siguiente que, a pesar de no tener un nombre específico, está compuesta por los compositores nacidos entre 1939 y 1953, todos ellos en plena creación hoy. Se trata de compositores ya muy destacados en estos momentos, como los ya vistos, Tomas Marco, Carlos Cruz de Castro, Jesús Villa Rojo, Llorenç Barber, Carles Santos, Francisco Guerrero y José Luis Turina.

Un caso especial lo conforman Llorenç Barber y Carles Santos, que han trabajado en las denominadas músicas alternativas; es decir, músicas que se sitúan al margen de las grandes corrientes. En el caso de Santos, con las tendencias minimalistas, de acción y repetitivas; en el de Barber, con parecidas tendencias y una oferta de gran investigación sonora, como se refleja en sus conciertos de campanas.

Más reciente aún es la denominada por algunos Generación del 61; es decir, los compositores nacidos entre 1954 y 1968. En ella destacan: José Ramón Encinar, Albert Sardá, Carlos Guinovart, Eduardo Perez Maseda, Adolfo Nuñez, Benet Casablanca, etc.

6.- ULTIMAS TENDENCIAS. OTROS COMPOSITORES

Este punto, probablemente, deberá ser ampliado. Y, sin ninguna duda, también muchos de los compositores citados anteriormente, ya que unos por su juventud y porque deben alcanzar la madurez, y otros (los anteriores) porque todavía deben llevar dentro, hacen que este período no pueda definirse completamente hasta que pase un tiempo prudencial, tiempo que es muy necesario no solamente para la obtención de la plena seguridad sobre los diferentes aspectos en que se mueve y orienta el mundo de la música actual, sino también para que realice las veces de *filtro*, como ha ocurrido en toda la historia de la música.

Los jóvenes compositores vienen empujando con inusitada fuerza para hacerse con un hueco en el panorama musical español e internacional, cosa que no les está resultando fácil.

No obstante, representan la continuación de los músicos ya consagrados y de reconocido prestigio, con lo cual, la música contemporánea española se enriquece continuamente. Podemos decir que gozamos de un panorama muy alentador, no exento de dificultades que, por otra parte, son características de todos los movimientos artísticos actuales.

Como representantes de las nuevas inquietudes artísticas y concededores de que esta pequeña relación no hace justicia a otros compositores, pedimos disculpas a la gran cantidad de músicos no citados y que esperamos sepan comprender esta falta.

Citaremos con todo, a:

- LUIS VÁZQUEZ DEL FRESNO: *Audiograma...*
- JOSÉ LUIS TURINA: *Para saber que existo...*
- JOSE RAMÓN ENCINAR: *Homenaje a Cortázar...*
- FRANCISCO GUERRERO: *Noa...*
- PABLO RIVIERE: *Niños rotos...*
- JAVIER DARIAS y otros

Bibliografía

- CHAILLEY, Jacques: *Compendio de Musicología*, Alianza Editorial, Madrid 1991
- ABRAHAM, Gerald : *Cien años de Música*, Alianza Editorial, Madrid
- DOWNS, Philip: *La Música Clásica*, de. Akal, Madrid 1998
- WOLF, J.: *Historia de la Música*, Ed.Labor, Barcelona, 1934
- LEUCHTER, E.: *Florilegium Musicum*, de. Ricordi, Buenos Aires, 1964