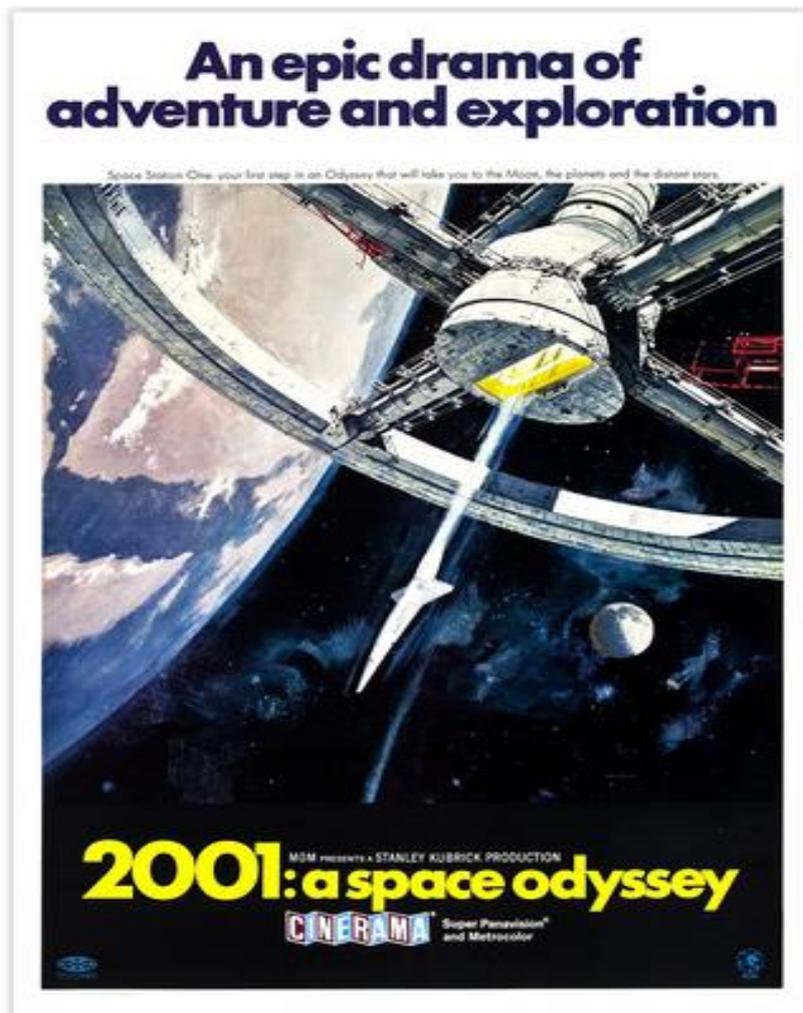

EL FUTURO EN EL PASADO. Una odisea musical

1ª SESIÓN

Introducción

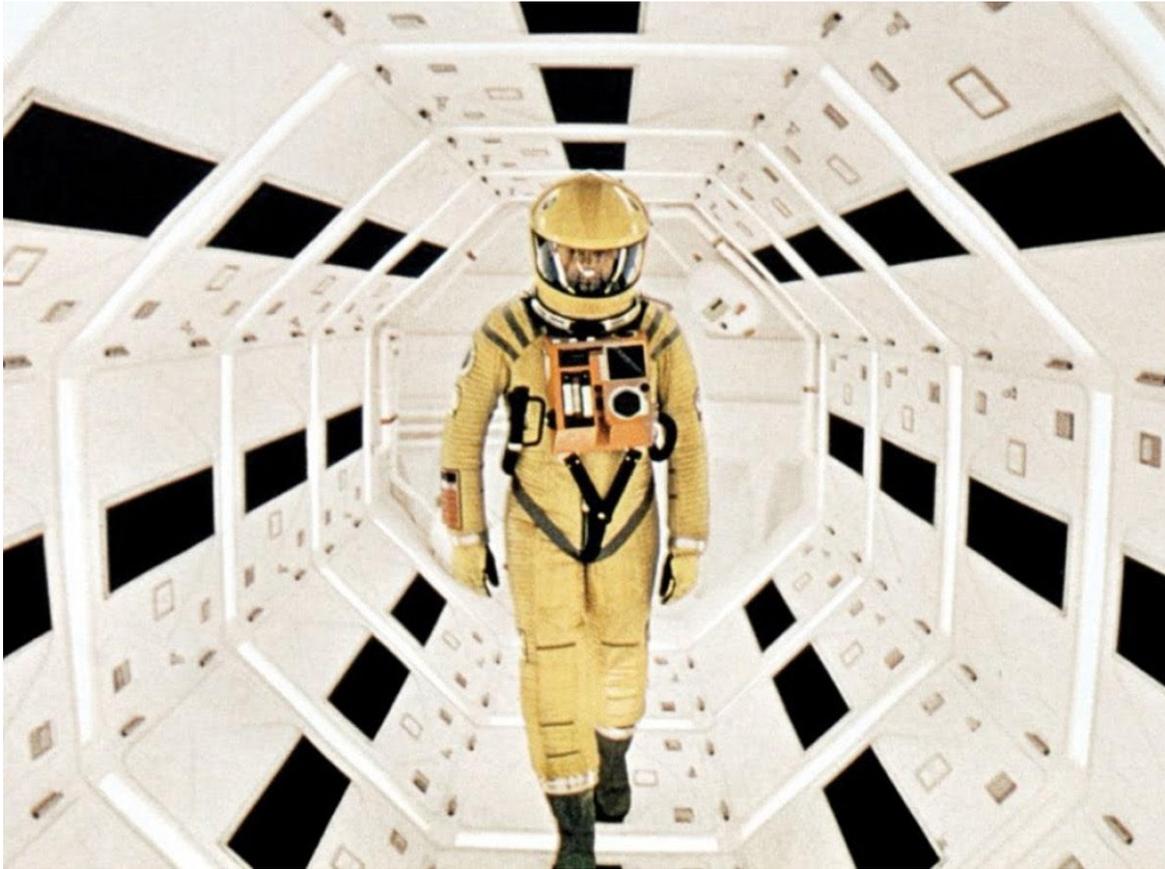

[Warner Bros](#)

2001: a space odyssey, de Stanley Kubrick marcó un antes y un después en la historia del cine, en el género cinematográfico de la ciencia ficción y en la de la música de cine. Quien haya podido ver esta película en la gran pantalla casi con total seguridad no habrá podido borrarla de su memoria.

Es una obra *visionaria* en el más amplio sentido de la palabra: su título, el lenguaje audiovisual cargado de simbolismos empleado por Kubrick, en el que destaca la mágica banda sonora, el argumento sobre el origen y la evolución del ser humano, la inteligencia artificial y la vida extraterrestre (el guion, del propio Kubrick y de Arthur C. Clarke, está basado en el cuento del novelista titulado *El centinela*), son elementos que crean una nueva realidad.

La película tuvo una repercusión enorme llegando a considerarse una obra filosófica.

Warner Bros

Ficha técnica de la película

Año: 1968

Título original: *2001: A Space Odyssey*

País: Estados Unidos

Duración: 160 minutos

Presupuesto: 10.500.000 \$

Género: Ciencia ficción

Estudios: Metro Goldwyn Mayer

Distribuidora: Warner Bros. Pictures

Calificación: Todos los públicos

Fechas de estreno: 3 de abril de 1968 en Estados Unidos y 17 de octubre de 1968 en España

Argumento: Frank Poole y Dave Bowman son dos astronautas que viajan en una nave rumbo a Júpiter para investigar la aparición en la Luna de un monolito que emite una señal hacia dicho planeta y una serie de acontecimientos inexplicables ocurridos a partir de entonces. Comparten el viaje con el ordenador HAL 9000, una inteligencia artificial que hará todo lo posible para que la misión sea un éxito.

[Ver tráiler](#)

Análisis de la banda sonora

Stanley Kubrick pensó en un principio que la película requería unas composiciones orquestales y, con ese fin, encargó la banda sonora a Alex North pero, al escuchar por primera vez la música de Richard Strauss cambió de opinión y descartó el trabajo de North.

Así, esta mágica *soundtrack* está compuesta por piezas de Richard Strauss, Johann Strauss hijo y György Ligeti.

Vamos a analizar cada una de las piezas que forman parte de esta banda sonora

1. Así hablo Zarathustra. R. Strauss - (2001, Una odisea en el espacio)

Así Habló Zarathustra fue el tema elegido para acompañar a los primeros minutos de metraje. Entendemos que Kubrick descartara por completo el trabajo de Alex North al escuchar por primera vez este poema sinfónico inspirado en la obra homónima de Friedrich Nietzsche. Su sonido encaja a la perfección con el asombro ante el descubrimiento del monolito y la emoción que sentimos al imaginar el uso de una herramienta por primera vez en la historia del ser humano.

Propuesta de actividad: escuchamos el poema sinfónico y elaboramos la **ficha de audición**

Título:

Organología:

Ritmo:

Tonalidad:

Temática:

Género:

Contexto histórico musical:

2. [Johann Strauss: *El Danubio Azul* \(waltz\)](#) Minuto 1:51

El Danubio Azul, propio de la Viena decimonónica, marca el salto al futuro con las imágenes de la estación espacial girando en el espacio, bailando un vals *espacial*.

Propuesta de actividad: escuchamos el vals y elaboramos la **ficha de audición**

Título:

Organología:

Ritmo:

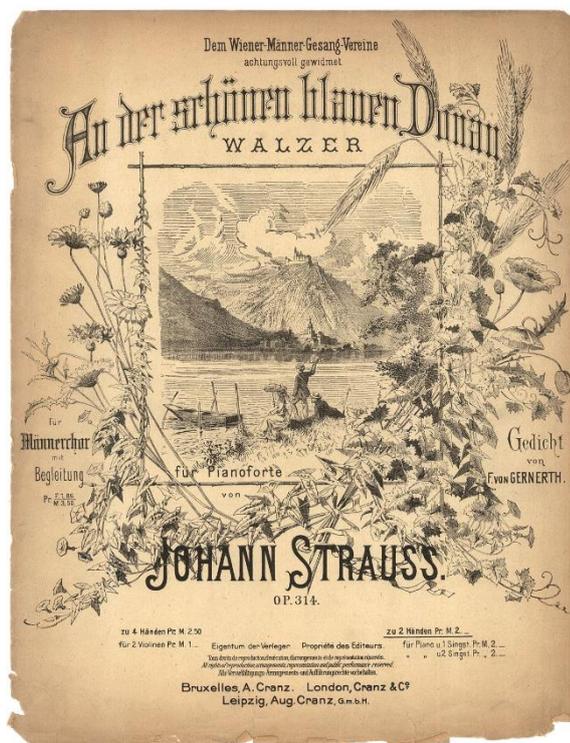
Tonalidad:

Temática:

Género:

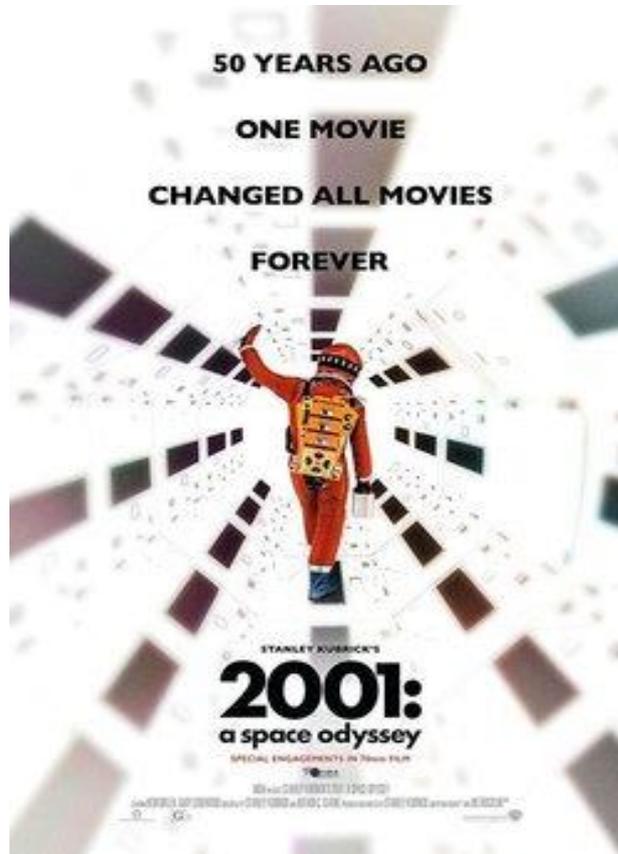
Contexto histórico musical:

- Investigar sobre el vals como forma musical y como danza.

Portada de la partitura, 1867

2ª Sesión

Warner Bros

Continuamos nuestro recorrido por la banda sonora de la película:

3. Lux Aeterna de Gyorgy Ligeti

La música del increíble compositor y pianista húngaro también figura en el *soundtrack* de la película. Kubrick empleó las piezas sin pedir permiso, lo que le costó una demanda posterior, a pesar de que el compositor se mostró como un ferviente admirador de la obra.

Hacia la mitad del metraje marca una conversación reflexiva entre los astronautas.

Ligeti había pasado por el Estudio de música electrónica de Colonia y su contacto con los pioneros de este género como Stockhausen, Eimer o Koenig le facilitó el aprendizaje de las técnicas compositivas de la vanguardia musical europea., lo cual se refleja en sus piezas. Esto le conduce a lo que sería su trabajo más representativo, la **técnica de las superficies tímbricas**. Ligeti elabora

- **Analizar el siguiente texto de Ligeti sobre *Lux Aeterna*:**

“...Algo nuevo para el catálogo compositivo: de golpe he escrito una obra para coro a capella “Lux aeterna” para coro de 16 voces mixtas. Fue un encargo privado del Dr. Clytus Gottwald, director de la Schola Cantorum de Stuttgart (no le conozco personalmente, pero me escribió amablemente y por eso quise componer la obra rápidamente). Quiere hacer una grabación para la WERGO.

Sobre la técnica de composición: la pieza está en relación tanto con el Introitus como con el Lacrimosa del Requiem. Hay un tejido polifónico complejo (conseguido por un canon), pero al mismo tiempo la construcción es armónica, es decir determinadas combinaciones interválicas (sobre todo cuartas, divididas en segunda mayor y tercera menor) forman los pilares de la obra. Se trataría, pues, de una continuación de la técnica del Lacrimosa en dirección al contrapunto. No se trata de música tonal ni atonal: los puntos de Descanso armónico son esenciales para la gran forma, pero no se puede hablar de relaciones tonales. Con esta obra se ha superado la forma de componer en cromatismo total. Prácticamente llegué a esta pieza coral después de arreglar Volúmina. Lo que en Volúmina y en Atmosphères se había realizado con timbres dentro del cromatismo total, lo he realizado aquí con armonías. No hay progresiones armónicas repentinas, sino que las formaciones armónicas individuales se intercalan en las diversas voces: es como una superficie de agua que refleja una imagen y que ondula lentamente; cuando el agua se ha calmado de nuevo, surge una nueva imagen”.

Comentario de texto:

Estilo

Idea principal

Ideas secundarias

Contexto histórico musical

Autor

Propuesta de actividad: Encuadre rítmico. Localizar los cuadrados mágicos en la partitura.

La dificultad de observar una organización formal interna se aprecia en la técnicas formales de Ligeti, propias de los polifonistas del siglo XVI o de las obras de la Segunda Escuela de Viena.

Esta técnica se concreta en el empleo del llamado **cuadrado mágico**: correspondencias de los mismos procesos musicales en la dimensión vertical y horizontal de la música.

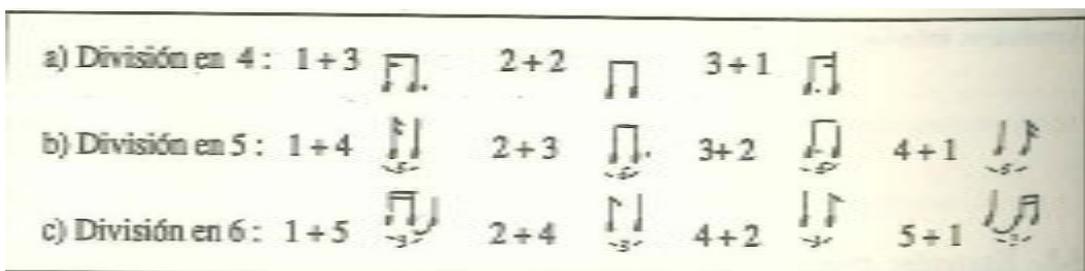
Ligeti emplea fórmulas muy semejantes a las de la *talea* (esquema rítmico repetitivo) y el *color* (esquema melódico) usadas por los polifonistas antiguos.

En *Lux Aeterna* divide la negra en 4, 5 o 6 unidades, como esquema básico de las *taleas*.

División en 4: 1+3 2+2 3+1

División en 5: 1+4 2+3 3+2 4+1

División en 6: 1+5 2+4 4+2 5+1

Ejemplo: Compases 46-50 con los cuadrados mágicos señalados.

4. Atmosphères de Gyorgy Ligeti

Propuesta de actividad: Análisis de audición de *Atmosphères*

Esta composición surgió como un encargo de la Radio del Sur de Alemania y desde su estreno en 1961 se ha convertido en una obra emblemática de la Nueva Música, debido a su tratamiento técnico del timbre. Se encuadra en la llamada composición tímbrica, una música que trata de potenciar los aspectos de la fluctuación de timbres y que trabaja con densidades y bloques de *cluster* (los Americanos hablan de *Pitch Cluster Music* o *Textural Music* y los alemanes de *Klangkomposition*, para designar esta clase de música, en la que la armonía funcional queda eliminada quedando una textura sonora estática cuyo movimiento solo se percibe visualmente en la micropolifonía canónica de la partitura (se escribe la polifonía pero se escucha solo el timbre).

Ficha de audición:

Título:

Organología:

Ritmo:

Tonalidad:

Temática:

Género:

Contexto histórico musical

Propuesta de actividad: Crear una Playlist con la banda sonora compuesta por Alex North y analizar cómo habría sido la película con el enfoque de este compositor.