

## 1. CARACTERÍSTICAS REFERIDAS A LA EVOLUCIÓN DEL ESTILO Y DE LA ESCRITURA INSTRUMENTAL, DEL REPERTORIO GUITARRÍSTICO DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

### 1.1. Introducción. Ubicación histórica:

Se ha hablado de una decadencia de la guitarra en el periodo precedente a la primera mitad del siglo XX, pero según **Angelo Gilardino**, la decadencia no puede atribuirse a la ausencia de maestros capaces de mantener su popularidad, sino a las características de la historia de la música las cuales son cambiantes. En el Romanticismo el gusto por las grandes masas orquestales, la preferencia por el piano debido a sus características, etc., relegó a la guitarra a salones o ámbitos domésticos donde aún mantenía su interés. Sin embargo, defender la decadencia de la guitarra en esa época es no ser conscientes de que la guitarra no figuraba menos que antes, incluso fue mimada por algunos poetas y pintores aparte de ser popular entre la gente. Manuel de Falla dice:

*Los tiempos románticos fueron precisamente aquellos en los que la guitarra estaba en su peor momento; y luego naturalmente, se extendió por toda Europa. La guitarra se hizo para tocar cualquier clase de música que toquen los otros instrumentos, pero no era verdaderamente adecuada para la música del siglo XIX y por eso se abandonó. Ha vuelto de nuevo porque está especialmente adaptada para la música moderna...<sup>1</sup>*

Podemos decir, que el siglo XX fue el más importante en cuanto a la historia de la guitarra y evolución del repertorio. El retorno de la guitarra se produce por una nueva búsqueda de color instrumental, iniciada en un principio por Debussy y la Escuela de Viena, ya que son estos compositores los que se acercaron y explotaron la tímbrica para afrontar su esencia. **Mahler** rescató a la guitarra del olvido introduciéndola en su séptima sinfonía. Debussy encontró en la guitarra un instrumento afinado por cuartas, su inspiración para la modalidad que practicaba en la que incorporaba acordes de cuarta. **Manuel de Falla**, ya escenificaba en el tríptico *Noches en los jardines de España* (1911-1915) el espíritu de la guitarra. En este periodo se produce por tanto una revalorización del

---

<sup>1</sup>Gilardino, Angelo: *El Renacimiento de la Guitarra. Manuale di Storia della Chitarra*.

instrumento, obteniendo un gran desarrollo en la primera mitad del mismo. En un primer momento **Francisco Tárrega** empieza a darse cuenta del cambio estético que puede estar por venir, y las necesidades de la guitarra para que se produzca el “renacimiento” de la misma. El guitarrista comienza a abordar el problema de la limitación del repertorio, para ello realiza transcripciones de obras escritas originalmente para otros instrumentos. Su contribución favorece el desarrollo de la guitarra a finales del siglo XIX, y es continuado por sus alumnos como Miguel Llobet (1878-1938), Emilio Pujol (1886-1980), Daniel Fortea (1882-1953), María Rita Brondi (1889-1941), Domingo Prat (1886-1944) y Josefina Robledo. La evolución se manifiesta de diferentes formas:

1. Ampliación del repertorio a través de: obras de guitarristas y también de compositores no guitarristas, transcripciones de música antigua, de maestros clásico-románticos y nacionalistas, etc.
2. Desarrollo técnico del instrumento, exploración máxima de sus recursos y posibilidades expresivas, tanto tímbricas como técnicas.
3. Ampliación de la actividad concertística.
4. Desarrollo de un amplio trabajo didáctico y pedagógico, justificado por la necesidad de transmitir los conocimientos técnico-interpretativos del instrumento. Todo esto lleva a una consolidación de la guitarra en la enseñanza de los conservatorios, como es el caso de instrumentos como el violín y el piano.
5. Realización de un gran trabajo de edición y publicación de obras. Se lleva a cabo a través de editoriales españolas e italianas. Principalmente se publican métodos, series de estudios, piezas, conciertos, etc.

Por tanto, si hablamos sobre la estética general en esta primera mitad del siglo XX, podemos decir que nos encontramos con un cambio de las concepciones estéticas que hasta este momento habían reinado en la música. El hecho anterior origina nuevas músicas de diferentes estilos, se produce una ruptura, buscándose en este momento nuevas formaciones acordales, tímbricas, sonidos y contrastes. Esta época es en la que se produce la ruptura de la tonalidad de la mano de **Arnold Schönberg** y sus seguidores. También aparecen los partidarios del impresionismo con Debussy a la cabeza, los nacionalismos, y también una vuelta a los gustos del pasado con el neoclasicismo.



La guitarra empieza a experimentar las distintas corrientes compositivas surgiendo nuevas piezas, formas de expresión, efectos y recursos, haciendo que ésta explore nuevos caminos en su evolución.

## 1.2. Características del instrumento

En el siglo XX las características del instrumento estaban asentadas gracias a la aportación realizada en el siglo XIX por **Antonio de Torres**. Las guitarras de Torres estaban construidas con un nuevo concepto desarrollado por él mismo. Sus guitarras tenían una amplia paleta expresiva con la que guitarristas como **Arcas** y **Tárrega** pudieron introducir en su interpretación una nueva gama de sonoridades, efectos y dinámicas. Torres puso énfasis en el carácter romántico del sonido, eran guitarras más ligeras de peso, equilibradas y de gran claridad. Las guitarras del siglo XX eran herederas de las que Antonio de Torres confeccionó, las cuales con algunos cambios han llegado hasta la actualidad. Torres realizó una búsqueda para obtener una mayor sonoridad y calidad, dedicando su vida al estudio de la construcción del instrumento. Sus aportaciones más importantes fueron:

- Fijación de la plantilla
- Estudio de la calidad de las maderas
- Varetaje armónico en la tapa
- Fijación del tiro en 650 mm

Las guitarras de Antonio de Torres favorecen el avance de la técnica al adaptarse a los requerimientos de la época. Torres, como dice **José Luis Romanillos**,

"se adelantó al conocimiento científico sobre la acústica y halló la solución analizando y comprendiendo lo que tenía en sus manos para darle una nueva voz y sonido sin romper la armonía de su morfología. No dejó nada escrito sobre su trabajo pero tenemos sus guitarras como testigos sonoros de su esfuerzo y su intuición en conjugar las propiedades de la elasticidad de las maderas, en particular del pinoabeto, y conseguir que la estructura de la