

LA MÚSICA DEL CLASICISMO

HAYDN

MOZART

BEETHOVEN

1. INTRODUCCIÓN

El **Clasicismo** es un periodo que se enmarca entre el **Barroco** y el **Romanticismo**. Suele fecharse convencionalmente entre **1750** (muerte de **J.S.Bach**) y **1827** (año en el que muere **Beethoven**). Es una etapa corta que marca la transición de la **Edad Moderna** a la **Edad Contemporánea**.

✓ CONTEXTO HISTÓRICO:

Es la época de la **ascensión** de la **burguesía** a amplios sectores del poder político y económico, lo cual tendrá consecuencias en el mundo de la cultura y de la música. En la 2ª mitad del siglo **XVIII** se van a dar una serie de acontecimientos históricos importantes y reformas sociales que darán lugar a violentos movimientos de masas, destacando entre ellos "**La Revolución Francesa**" de **1789**, hecho que romperá con las monarquías absolutas. El lema revolucionario de "**Libertad, Igualdad y Fraternidad**" será llevado a todos los contextos, también al de la música.

✓ CONTEXTO CULTURAL:

El **Clasicismo** es la época de la **Ilustración**, un movimiento intelectual promovido por la **burguesía** y la **pequeña nobleza**, cuya principal creación fue "**La Enciclopedia**" de **Diderot** y **D'Alambert** que divulgará la cultura en amplias capas de la población. En **Francia**, al movimiento de la Ilustración se le denomina **Enciclopedismo**. Este movimiento encabezará la **Revolución Francesa**.

Los músicos, encontrarán en la **burguesía** un nuevo **público** que paga por apreciar sus obras y al que debían satisfacer con creaciones entretenidas y naturales; de esta forma se van liberar poco a poco de las obligaciones de trabajar supeditados al gusto de los **mecenas**, obteniendo así una mayor independencia creativa pero contando con el reto de tener que depender del público para rentabilizar sus ingresos. La música irá abandonando los círculos **eclesiásticos** y **palaciegos** para desenvolverse en **casas privadas** de la burguesía y en **espectáculos públicos**.

✓ CONTEXTO ARTÍSTICO:

En este periodo se produce una vuelta a los **ideales** de la cultura clásica **grecorromana**, basados sobretudo en el *equilibrio*, la *sencillez* y la *belleza* (dejando atrás el estilo recargado del Barroco); por ello, en el resto de las artes se conoce a este periodo como "**Neoclasicismo**". No sucede esto con la música, ya que no pueden copiar los modelos clásicos porque no nos han llegado; sin embargo, sí van a compartir la "*búsqueda de la belleza*" y la "*perfección formal*".

Entre los precursores de la música de este periodo podemos nombrar a dos de los hijos de Bach: **C.P.E. Bach** y **J.C. Bach**, pero los tres compositores que se van a convertir en las grandes figuras de este periodo son **Haydn**, **Mozart** y **Beethoven**, que trabajarán en **Viena**, ya que ésta es considerada la ciudad más importante dentro del contexto musical.

2. LA MÚSICA RELIGIOSA

Como ya habíamos adelantado, la **música religiosa** va a estar en decadencia en esta época, ya que tanto la **música instrumental** como la **ópera** se van a convertir en géneros mucho más solicitados por el público en general.

En el terreno de la **música religiosa**, no cabe señalar grandes cambios musicales respecto a la época anterior. Se seguirán creando prácticamente los mismos géneros, dentro de los cuales destacará la “**misa**”. Un tipo de misa especial que va a adquirir gran importancia en este periodo es el **Réquiem**.

El **Réquiem** es la música compuesta para la misa de los **difuntos** de la Iglesia católica. Dicha música es ligeramente distinta de la de otras misas, ya que se prescinde de las partes consideradas demasiado alegres para una ocasión de duelo.

Dentro de este tipo de género, podemos destacar el *Réquiem* de **Mozart**, obra maestra de la música clásica. Según cuenta la leyenda, esta obra le fue encargada a **Mozart** por un desconocido. El compositor, que entonces ya estaba gravemente enfermo, creyó que se trataba de un encargo del “*más allá*” para su propio funeral y murió componiendo la séptima parte de la obra que lleva por título *Lacrimosa*. Esta parte termina con la palabra Amen, palabra que se utilizaba al final de la misa, algo extraño teniendo en cuenta que a Mozart aún le quedaba la mitad del réquiem por componer. La obra sería completada, siguiendo las instrucciones que el compositor dejó escritas, por su alumno Süsmayr.

3. LA ÓPERA SERIA

El Clasicismo fue uno de los periodos históricos más importantes para el género operístico. Este género, nacido en el Barroco dentro de los círculos **aristocráticos**, experimentará durante el Clasicismo un cambio, ya que se eliminarán los **excesos barrocos** y se tenderá a la **naturalidad** y acercamiento del argumento al **público**. Por otra parte los **teatros** se multiplicaron y el **público** aumentó, costeadando el trabajo de los compositores mediante el dinero que aportaban con la compra de entradas.

A mediados del siglo XVIII, y especialmente en **Francia**, la *ópera seria* había alcanzado una gran complejidad y artificiosidad: los argumentos sobre temas **mitológicos** eran demasiado sofisticados y difíciles de entender. Esto hacía que el público cada vez estuviese más descontento con este tipo de ópera.

En **1752** se produjo un cambio, ya que una compañía ambulante de ópera se instaló en **París** y presentó la famosa *ópera bufa* de **Pergolesi** "*La serva padrona*". Su éxito fue muy grande, hasta tal punto que se crearon dos bandos, uno que va a defender este tipo de ópera y otro que va a estar en contra. A este enfrentamiento se le conoce como "*La querrela de los bufones*".

En una lado estarán los que defendían la tradición de la **ópera seria** francesa, mucho más elaborada que la **ópera bufa** italiana, a la que acusaban de frívola y superficial. Encabezaba este grupo **Rameau**. En el otro bando, estaban los defensores de la **ópera bufa** que había llegado desde Italia, la cual consideraban que se ajustaba mejor a los ideales del **Clasicismo** de *sencillez* y *claridad*. Era mucho más fácil de entender para todo tipo de público, ya que sus argumentos eran mucho más cercanos al pueblo y además destacaban por la belleza de sus melodías. Al frente de este grupo estaba **Rousseau** y algunos otros **enciclopedistas**.

En este contexto de enfrentamiento surgió la figura de **W.C. Gluck**, que buscó la reconciliación de ambos grupos, realizando una reforma de la ópera seria para que se acercase más a lo que el público pedía. En el prefacio de su ópera "**Orfeo y Eurídice**" expone los principios de la reforma que la ópera seria debía adoptar, que se resumen en los siguientes puntos:

1. Utilizar música **sencilla**, dejando de lado la complejidad a la que había llegado la ópera seria.
2. Evitar los **contrastes** entre *recitativo* y *aria* haciendo las arias más simples y los recitativos más expresivos.
3. El **argumento** debe ser más sencillo y verosímil, desechando los elementos *fantásticos* y *artificiales* de Barroco.
4. La **música** debe estar siempre al servicio del *libreto* y de los *personajes*.

Bajo estos parámetros se va a componer la mayor parte de la ópera seria en Europa.

4. LA ÓPERA BUFA

Es en esta época cuando la **ópera bufa** va a ganar importancia gracias, sobretodo a la llegada de la **burguesía** al poder. En **Nápoles** era habitual intercalar fragmentos **cómicos** entre los diferentes actos de las óperas serias. Estos fragmentos se fueron

desarrollando y acabaron independizándose, dando lugar a un género nuevo llamado *ópera bufa*. Esto sucedió a finales del Barroco y principios del Clasicismo.

Pronto se convirtió en el género preferido del público, que tomará el modelo de “*La Serva Padrona*” de **Pergolesi** y alcanzará su máximo esplendor en las óperas de **W.A. Mozart**. A pesar de utilizar las mismas características musicales que la ópera seria, la ópera bufa contaba con algunas particularidades:

1. Los **argumentos** recogen temas de la **vida cotidiana**, dándoles un carácter **cómico** y en ocasiones **sentimental**.
2. Utilizan el **idioma de cada país** y en ocasiones sustituye los *recitativos* por partes **habladas**.
3. Los *dúos* y los *conjuntos vocales* se fueron haciendo cada vez más **habituales**.
4. En los *finales de acto* los personajes entraban de manera **gradual**, de forma que la **tensión** iba en aumento y se resolvía cuando **todos** cantaban juntos al final.
5. El lenguaje que utilizaban era **asequible**, sin grandes grandilocuencias.

Se trata por lo tanto de una ópera mucho más **fresca** y **alegre** que la ópera seria. Esto no es extraño si tenemos en cuenta que su principal misión era la de entretener al público, cada vez más amplio y sin conocimientos musicales. **Mozart**, que como hemos dicho será uno de los principales compositores de este género, escribirá *óperas bufas* tanto en **italiano** (*Las bodas de Fígaro*) como en **alemán** (*La flauta Mágica*). La ópera bufa italiana llegó a toda Europa. En **Alemania** se denominó *Singpiel* y en **Francia** se llamó *Ópera Cómica*.

5. LA MÚSICA INSTRUMENTAL

La música instrumental del Clasicismo va a girar en torno a dos agrupaciones:

LA MÚSICA DE CÁMARA:

Llamamos así a la música compuesta para un **grupo reducido** de instrumentos, en contraposición a la música de orquesta. El nombre viene de los lugares en los que ensayaban pequeños grupos de músicos durante la Edad Media y el Renacimiento. A esas habitaciones, no muy grandes, se les llamaba **cámaras**.

Relegada hasta entonces a los **salones** de la **aristocracia**, la música de cámara comenzará poco a poco a difundirse en pequeñas salas de concierto y en casas particulares. Esto viene provocado por el acceso de la **burguesía** a la práctica instrumental y a los conocimientos musicales y también porque económicamente una agrupación de cámara era mucho más rentable que una orquesta.

Con frecuencia, los compositores recibían encargos de música sencilla que pudiera ser interpretada por **aficionados**.

Las obras de cámara podían ser para un instrumento **solista** (como el piano o la guitarra), para un trío (por ejemplo un violín, un piano o un violonchelo)...; pero sin duda las **agrupaciones de cámara** que se convirtieron en favoritas fueron el *cuarteto de cuerda* (dos violines, viola y violonchelo) y el *quinteto* (que sumaba a esos instrumentos del cuarteto un instrumento de viento)

LA MÚSICA DE ORQUESTA:

Durante el Clasicismo, la **orquesta** evoluciona hasta convertirse en uno de los medios de expresión más utilizados por los compositores.

La constitución de las orquestas va a seguir dependiendo de las posibilidades económicas y de la disponibilidad de instrumentistas. Sin embargo, las orquestas poco a poco se fueron uniformando, de manera que hacia **finales** del siglo **XVIII** ya podemos hablar de un **modelo** de orquesta clásica con una **sección de cuerda** (violines, violas, violonchelos y contrabajos), una de **viento** (flautas, oboes, clarinetes, fagots, trompas,...) y una de **percusión** (timbales, platillos,...)

En esta concreción de la orquesta hubo un personaje que influye en gran medida: **Johann Stamitz**. Este hombre fue promotor y director de “*La Escuela de Mannheim*”, una escuela de música situada en esa localidad alemana que en su época contó con la mejor orquesta del mundo.

Dentro de las novedades que **Stamitz** introduce en el mundo de la orquesta podemos destacar las siguientes:

- 1 *Disciplina en el estudio*: a su orquesta se le conocía con el sobrenombre de “*Ejército de generales*”
- 2 Trabajo por secciones instrumentales: antes de comenzar con los ensayos generales.
- 3 Búsqueda y desarrollo del *color orquestal*: la orquesta se debe comportar como un solo instrumento, no como un conjunto de instrumentos.
- 4 Incorporación de nuevos recursos que aumentan las posibilidades tímbricas de la orquesta como el *Crescendo* y el *Diminuendo*.

Muchas de estas y otras innovaciones que **Stamitz** introduce en el mundo de la orquesta siguen vigentes hoy en día.

6. LAS FORMAS INSTRUMENTALES

Durante el Clasicismo, los compositores van a trabajar innumerables formas musicales, que adaptaban a las necesidades de los pedidos de la **aristocracia**. Algunas formas que destacaron fueron el *divertimento*, la *serenata* o la *casación*. Sin embargo, las tres formas más importantes de la época fueron las siguientes:

✓ LA SONATA:

Esta forma instrumental surgida en el **Barroco**, se convertirá durante el Clasicismo en el principal modelo de composición para la música instrumental de la época. Se trata de una obra musical compuesta para **teclado solista** o para otro instrumento con **acompañamiento de teclado**. La sonata consta de **cuatro** partes denominadas **movimientos**. Cada uno de esos movimientos se distingue por su *tempo* y por su *estructura*, distinta de los demás.

1. **Rápido** (*Allegro*)
2. **Lento** (*Andante o largo*)
3. **Ligero** (suele ser un Minueto)
4. **Rápido** (*Allegro o presto*)

✓ LA SINFONÍA:

Podemos decir que es una **sonata** construida para una **orquesta** completa aunque de manera más compleja. Tenía, en principio, **tres** partes o **movimientos** que luego se convertirán en **cuatro**. Se considera a **Haydn** como el compositor que dio la forma definitiva a este género, aunque los músicos de la Escuela de Manheim también desarrollaron este género en gran medida.

Las *orquestas sinfónicas* reciben este nombre, ya que en principio eran concebidas para interpretar **sinfonías**.

Para nombrar sinfonías se emplea el número de orden en el que se ha escrito. Por eso hablamos de la *5ª sinfonía de Beethoven* o la *83 de Haydn*. Muchas de ellas también tienen un sobrenombre; por ejemplo, la tercera de Beethoven se conoce como *La Heroica* y la 101 de Haydn se conoce como la “*Sinfonía del reloj*”.

Entre los mejores compositores de sinfonías podemos nombrar:

Haydn, que compuso más de **100**; **Mozart**, que compuso **41** y **Beethoven**: que creó **9** sinfonías.

✓ CONCIERTO PARA INSTRUMENTO SOLISTA Y ORQUESTA

Es una forma musical basada en la **alternancia** entre un *instrumento solista* y toda la *orquesta*. Generalmente, la forma del concierto es la **misma** que la de la sinfonía pero prescinde del tercer movimiento. Este tipo de obras se convirtió en uno de los favoritos de los compositores del Clasicismo, ya que va a aunar en una sólo forma los nuevos **avances** de la **orquesta** (timbre orquestal y novedades de la *Escuela de Manheim*) y el **virtuosismo** del **solista**.

En un principio, el instrumento que más utilizaban los compositores para realizar el papel de solista eran el **violín**. Sin embargo, poco a poco se fueron escribiendo conciertos para otros instrumentos (piano, violonchelo, flauta travesera, trompeta, clarinete).

7. LOS INSTRUMENTOS

Durante el periodo del Clasicismo los instrumentos experimentan cambios notables. Algunos de los instrumentos de la época barroca van cayendo en **desuso**. Por ejemplo el **clave** es reemplazado por el **piano**, que posee mejores posibilidades *dinámicas* que el primero. Otros como el **laúd**, la **flauta de pico** o la **viola de gamba** tienden a **desaparecer**, ya que sus características tímbricas no se adecuaban al nuevo estilo musical.

Otros instrumentos, sobretodo los de **viento**, mejorarán sus posibilidades ya que serán mejorados técnicamente por los constructores. Esto permitirá ampliar registros, mejorar timbres,...

Una de las grandes aportaciones del Clasicismo fue la mejora e incorporación del **clarinete** a la orquesta. Este instrumento de viento fascinó a **Mozart**, que compuso para él uno de sus más bellos conciertos.

8. LA DANZA CLÁSICA

A finales del siglo XVIII se van a producir una serie de cambios muy importantes para la evolución de la danza. Uno de ellos fue el acceso de las **mujeres** a los **ballets** oficiales. De hecho, hasta ese momento sólo se permitía bailar a las mujeres en las fiestas cortesanas. En las representaciones teatrales y operísticas los papeles femeninos eran asumidos por **hombres** vestidos de mujer.

Otro aspecto destacable fue que la danza se independizó de la **ópera**. A partir de entonces, el ballet puso en escena una **historia** concreta, con ayuda de música pero sin ayuda de cantantes que la explicasen. Nacerán así los **bailarines profesionales**, que dedicarán su vida al ballet. Es lo que ha llegado hasta nuestros días como la *Danza Clásica*.

Sin embargo, en los salones de la nobleza francesa, se seguirán realizando *danzas de nobles*, heredadas del periodo anterior. En este tipo de bailes la influencia francesa se hizo patente en toda Europa, por lo que todas esas danzas tendrán un carácter delicado, elegante y fino al **estilo francés**.

9. PRINCIPALES AUTORES CLÁSICOS

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827 Alemania)

Nació en **Bonn**, tuvo una infancia problemática. Su padre era cantante de capilla del Elector de Bonn, adicto al alcohol y violento, que al descubrir el talento musical de su hijo, le puso bajo un estricto régimen de estudios de piano. Más

tarde sufriría la pérdida de su madre. En Viena conoce a **Mozart**, que no se entusiasma mucho con el joven talento de Beethoven. Posteriormente conoce a **Haydn**, quien lo invitó a estudiar con él en Viena, donde acude en 1792 para instalarse definitivamente.

Pero el genio indomable y rebelde de Beethoven busca nuevos horizontes y pasiones de creación musical, por lo que acude a nuevos profesores y nobles que lo apoyen. En 1801 comienzan los primeros síntomas de **sordera**, a los que seguirán problemas psicológicos, por lo que en 1812 redacta el conocido como *Testamento de Heiligenstadt*, casi al borde del suicidio.

De espíritu perfeccionista, hizo múltiples correcciones de sus manuscritos, por lo que su catálogo de obras no es tan abundante como cabría esperar. Su estilo sinfónico influiría en las siguientes generaciones de compositores y se proyecta hasta bien entrado el siglo XX.

FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809 Austria)

Compositor austríaco. Junto a Mozart y Beethoven, es una de las figuras claves del Clasicismo, considerado **creador** de la **sinfonía**, la **sonata** y el **cuarteto de cuerdas**. De origen humilde, estudia música con un pariente y luego en Viena. Más tarde, recibirá clases de **Porpora**, a través del cual conoce la obra de **Gluck**.

Sin embargo, su mejor amigo fue el joven prodigio Mozart, veinticuatro años menor que él. Fue profesor de Beethoven, pero no llegaron a congeniar. Su talento maduró lentamente y fue modelo de la evolución del lenguaje artístico. Su música se caracteriza por su buen humor y picardía, aunque también ha creado pasajes de gran profundidad. Su amplio catálogo abarca **108** sinfonías, **68** cuartetos de cuerda, **47** sonatas para piano, **26** óperas, algunas **misas** y un *Stabat Mater*.

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791 Austria)

Compositor austríaco considerado el más grande **genio** de la música de todos los tiempos. Con una vida de sólo **35** años fue capaz de cultivar con excelencia todos los géneros, desde la *música sacra y coral* hasta la *ópera*, pasando por la *sinfonía* y la *música de cámara*, representando junto a Haydn y Beethoven la cúspide del Clasicismo musical.

Su padre, **Leopoldo**, ejerció una notable influencia en él, como maestro de composición y violín, dedicado en exclusiva a la educación y el sueño precoz de su hijo. Siendo niño, exhibió sus habilidades interpretativas y creativas en Francia, Inglaterra, Holanda, así como en las principales ciudades austríacas y alemanas.

10. CUESTIONARIO

1. INTRODUCCIÓN

- 1) ¿Cuáles son los límites cronológicos (temporales) del Clasicismo?
- 2) ¿Qué hecho social destacará en la sociedad europea del siglo XVIII? Explícalo.
- 3) ¿Qué movimiento **cultural** surge en la Europa del siglo XVIII? Explícalo.
- 4) ¿Cómo influirá la burguesía en el mundo de la música?
- 5) ¿Qué caracteriza el arte clásico?
- 6) ¿Quiénes son los principales **autores** musicales de esta época?

2. LA MÚSICA RELIGIOSA

- 1) ¿Qué **géneros** musicales van a destacar en el Clasicismo?
- 2) ¿Qué es un *Requiem*?
- 3) ¿Qué historia surgió sobre **Mozart** y la composición de su *Requiem*?

3. LA ÓPERA SERIA

- 1) ¿Cuándo y donde nace la ópera seria? Describe los cambios que se producen durante el Clasicismo en la **ópera seria**.
- 2) ¿Por qué empezó a decaer la ópera seria en **Francia**?
- 3) A qué llamamos "*La querrela de los bufones*".
- 4) Señala las principales diferencias entre la **ópera seria** francesa y la **ópera bufa**.
- 5) ¿Qué **autores** encabezaron estos diferentes grupos?
- 6) ¿Cuál fue la postura de **Gluck** en la disputa entre ópera seria y ópera bufa?
Explica los puntos que resumen su pensamiento.

4. LA ÓPERA BUFA

- 1) ¿Cuál fue el **origen** de la ópera bufa? Escribe el **nombre** y el **autor** de la ópera que se tomó como modelo para impulsar este estilo.
- 2) ¿Cuáles son las principales características de la **ópera bufa**?
- 3) ¿Cómo se denominaban este tipo de óperas en **Alemania** y en **Francia**? Escribe el nombre de dos óperas bufas de **Mozart**.

5. LA MÚSICA INSTRUMENTAL

- 1) Cuáles son las dos **agrupaciones** que van a dominar la música instrumental del Clasicismo.
- 2) ¿Qué cambio provocará el auge de la burguesía en la música de cámara?
- 3) Describe los principales tipos de música de cámara (para solista, trío, etc.)
- 4) ¿Cuál es el modelo de orquesta clásica?
- 5) ¿Quién fue **Johann Stamitz**?
- 6) Describe las principales innovaciones de **Stamitz**.

6. LAS FORMAS INSTRUMENTALES

- 1) Cuáles son las principales **formas** de la música instrumental del Clasicismo.
- 2) ¿Qué es una **sonata**? Describe su estructura.
- 3) ¿Qué es una **sinfonía**? Escribe quienes fueron sus principales impulsores.
- 4) ¿Qué es un **concierto**? Señala qué ventajas ofrecía esta forma a los compositores.
- 5) ¿Qué instrumentos se utilizaban como **solistas** en los conciertos clásicos?

7. LOS INSTRUMENTOS

- 1) ¿Qué instrumentos **barrocos** caerán en desuso durante el Clasicismo? Explica porqué.
- 2) Busca información sobre el **clarinete**

8. LA DANZA CLÁSICA

- 1) ¿Qué dos cambios principales se producen en la evolución de la **danza** durante el siglo XVIII?
- 2) ¿Por qué al **estilo francés** dominará en los bailes de salón de la nobleza europea?

9. PRINCIPALES AUTORES CLÁSICOS

- 1) Beethoven.
- 2) Haydn.
- 3) Mozart.

11. AUDICIONES

ÉPOCA.
GÉNERO.
INSTRUMENTO.
FORMA.
TEXTURA.
AUTOR.

ÉPOCA.
GÉNERO.
INSTRUMENTO.
FORMA.
TEXTURA.
AUTOR.

ÉPOCA.
GÉNERO.
INSTRUMENTO.
FORMA.
TEXTURA.
AUTOR.

ÉPOCA.
GÉNERO.
INSTRUMENTO.
FORMA.
TEXTURA.
AUTOR.