

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 24 – NOVIEMBRE DE 2009

“COMPRIENDIENDO A MOZART”

AUTORÍA LYDIA SAG LEGRÁN
TEMÁTICA CONTEXTO, ESTILO Y OBRA DE MOZART
ETAPA ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA

Resumen

Es importante trabajar con el alumnado, desde que comienzan sus estudios musicales, la música de los compositores más representativos mediante el análisis de su vida y su contexto social, para así comprender mejor su obra. A lo largo de este artículo nos centramos en Mozart, comentando su contexto, su estilo y su obra, acompañado de ejercicios prácticos para trabajar con el alumnado.

Palabras clave

- Mozart
- Música
- Clasicismo
- Educación

1. INTRODUCCIÓN

Wolfgang Amadeus Mozart es uno de los mayores genios de todos los tiempos. Su música es relajante, brillante, expresiva, es como una medicina para el estrés, que calma al que la escucha.

A pesar de que murió muy joven (35 años), dejó una obra extensa que abarca todos los géneros musicales de su época, llegando a componer más de 600 obras, reconocidas en su mayoría como las obras cumbre de la música sinfónica, concertante, de cámara, para piano, operística y coral. Asimismo, es uno de los compositores clásicos más populares de todos los tiempos.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 24 – NOVIEMBRE DE 2009

2. EL ESTILO CLÁSICO

En las artes, el Clasicismo significa sencillez, proporción y armonía, es decir, características opuestas al Barroco. Ahora, el creador tiende a la vuelta de los ideales clásicos y rechaza las reglas y la erudición barrocas. Y, sin embargo, la cultura y el arte están dominados económica y socialmente por una aristocracia que considera a éstos un adorno indispensable de su condición. La música, al no existir apenas vestigios musicales antiguos, toma su referencia de la doctrina estética: medida, número y orden son los cánones clásicos de la armonía. El músico siente atracción por la naturaleza e intenta representar el ideal abstracto de la belleza.

Además de la oposición al Barroco, musicalmente el Clasicismo tiende a la objetividad, ya que busca una música sin emociones, y al equilibrio de las obras, pues el compositor antes de escribir tiene una visión global de la obra, por lo que al escuchar música clásica se pueden crear una serie de expectativas formales. La aparición de la burguesía conlleva la creación y aumento de los conciertos públicos, con lo cual los músicos poco a poco van independizándose, aunque siguen ligados al servicio de la nobleza.

En la música se suceden cambios en las grandes formas y, así, mientras desaparecen la suite coral, el preludio, el concierto grosso, la fantasía, la antigua cantata, la tocatta y la fuga, aparecen la sonata y la sinfonía, y se mantienen la variación y el oratorio. Se suprimen también el bajo continuo y la armonía compleja. Ahora el estilo es homófono o vertical (no contrapuntístico), la melodía es clara y sencilla y los ritmos no buscan el contraste sino que son regulares y unitarios. Hay un claro predominio de la música instrumental frente a la vocal. Los máximos exponentes fueron Mozart (quien realizó "La flauta mágica"), Haydn ("La creación") y Beethoven (nueve sinfonías, conciertos para piano y orquesta). Es discutible hasta qué punto el estilo clásico sobrevivió durante el siglo XIX. La música de Beethoven está muy estructurada y, en ese sentido, es clásica, pero con un concepto más extendido de la estructura armónica. Por otra parte, la facilidad de comunicación dejó de ser prioritaria en su música de madurez. El impacto de la Revolución Francesa tuvo una influencia extramusical más propia del romanticismo, además después de la revolución los músicos ya no estaban al servicio de los nobles o de las administraciones, sino que ahora son independientes, por lo que no tienen que solicitar permisos a sus señores para aceptar encargos, como era corriente entre los músicos anteriores a Beethoven. El declive en la productividad y el aumento de la conciencia de sí mismo, alejan a Beethoven de Haydn y de Mozart. Los caminos a seguir de Beethoven son el concierto público, la edición de música instrumental y la enseñanza. La difusión y el aprendizaje de la música es un signo de prosperidad y bienestar, hecho que puede relacionarse con el auge del piano. La evolución técnica de este instrumento permitirá una nueva sonoridad y su fácil aceptación como instrumento doméstico es una inagotable fuente de ingresos para muchos músicos. Es la transición al Romanticismo.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 24 – NOVIEMBRE DE 2009

3. WOLFGANG AMADEUS MOZART

3.1. El período salzburgués

Salzburgo era una capital importante del Sacro Imperio Romano Germánico; el principado de Salzburgo era eclesiástico y su máxima autoridad política era el arzobispo, que era príncipe del país. Gobernada en todos los órdenes, temporales y espirituales, y era elegido por el capítulo de la catedral de la ciudad. Dada su gran importancia, la corte del príncipe-arzobispo incluía una notable capilla musical que había de proporcionar material escrito e intérpretes a toda la actividad musical no sólo de la catedral sino también de la corte. Para esta corte trabajó Leopold Mozart, el padre de Wolfgang.

Los Mozart, en Salzburgo, llevaban una vida sencilla, hasta tal punto que algunos la han calificado incluso de marginal.

Mozart mostró sus dotes como músico a una edad extraordinariamente temprana. Su padre comenzó a enseñar a tocar el clavicordio a su hermana Nannerl y a él. También se dedicó a enseñarle la técnica del violín. A partir de los tres años le dio clases regularmente, con gran disciplina y exigencia.

Antes de cumplir los cinco años Mozart hizo su primera aparición pública. Fue en 1761 en Salzburgo y Mozart actuó como instrumentista en una representación escénica de Johann Ernst Eberlin.

Después de sus viajes a Viena, la familia Mozart regresó a Salzburgo el 30 de diciembre de 1763. En febrero de este año Wolfgang tocó el violín y el clavicordio en la corte arzobispal. En sus actuaciones acompañaba a primera vista, improvisaba en diferentes estilos, tocaba con el teclado cubierto con un paño e identificaba por su nombre cualquier nota que se hiciera sonar.

Después de unos años de gira por Europa, padre e hijo regresaron a Salzburgo el 16 de diciembre de 1769, un día antes de la muerte del príncipe-arzobispo Segismund von Schrattenbach. Para Leopold y su hijo fue una pérdida; había hecho estrenar en su palacio hacía unos dos años la ópera bufa de Mozart *La finta semplice*, después de que hubiese fracasado su montaje vienés. El sucesor fue un hombre de carácter severo, Hieronymus. El 27 de abril de 1772 Mozart adaptó la acción teatral en un acto, *Il sogno di Scipione*, serenata dramática, con libreto de Pietro Metastasio inspirado en una obra de Cicerón. La obra había sido escrita un año antes y estaba pensada para ser interpretada con motivo del XV aniversario de la consagración del príncipe-arzobispo Schrattenbach, pero la muerte de este hizo que cambiara el nombre por el de Hieronymus, y modificó algún fragmento. En el corto periodo que Wolfgang estuvo en Salzburgo, desde diciembre de 1771 hasta su nuevo viaje a Italia en octubre de 1772, escribió ocho sinfonías, tres cuartetos y un divertimento en seis movimientos. Si bien la influencia de los estilos de los países visitados se encontraba perfectamente asimilada en estas obras, las domina por encima de todos los ejemplos de Joseph Haydn y de su hermano Michael.

El mayor periodo de tiempo que Mozart vivió en Salzburgo, donde se sentía cada vez más resignado por la falta de oportunidades musicales que ofrecía la ciudad, fue entre 1774 y 1781. Todas sus expectativas en los países por los que había viajado fracasaron.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 24 – NOVIEMBRE DE 2009

Inmediatamente después de volver, Mozart elevó una petición oficial para obtener un nuevo puesto de organista en la corte Salzburguesa. Entre sus múltiples deberes Mozart debía tocar en la catedral, en la corte y en la capilla, instruir a los niños del coro y componer música sacra y secular. Mozart odiaba esta situación. Es a través de su música como consigue liberarse de todo lo que le oprime. Escribió una sonata para violín e instrumento de teclado, que le ayudó a encontrarse a sí mismo, un concierto para dos claves destinado a ser interpretado por su hermana y por él mismo. Este concierto no tuvo mucho éxito en Salzburgo cuyo público quería obras más fáciles que satisficieran sus ansias de diversión, y así nacieron con destino al Carnaval de la ciudad ocho minuetos.

3.2. El periodo vienés

Cuando en 1781 Mozart, contrariando los consejos de su padre, decidió abandonar Salzburgo y establecerse en Viena, tenía confianza en sus perspectivas.

Sus primeros años allí fueron bastante prósperos. Su *Singspiel El rapto en el Serrallo* se ejecutó repetidamente; tenía todos los alumnos distinguidos que quisiera, era ídolo del público vienés, tanto como pianista como compositor, y durante cuatro o cinco temporadas vivió la bulliciosa vida de un conocido músico independiente. Sin embargo, el público lo abandonó, sus alumnos fueron cada vez menos, los encargos fueron escasos, los gastos familiares aumentaron, su salud empezó a ceder y no consiguió ningún cargo estable con ingresos constantes.

La mayor parte de las obras que inmortalizan el nombre de Mozart fueron compuestas durante los últimos diez años de su vida, en Viena, cuando la maravillosa promesa de su infancia y primera juventud se cumplió entre las edades de veinticinco y treinta y cinco años. La mezcla de los estilos galante y sentimental se vio impregnada en todo tipo de composición. Las principales influencias sobre Mozart durante este período provenían de un continuo estudio de Haydn y de J. S. Bach. Esta última experiencia se la debía al barón Gottfried van Swieten, quien, durante sus años como embajador austríaco en Berlín, se convirtió en un devoto de la música de los compositores del norte de Alemania. Van Swieten escribió los libretos de los dos últimos oratorios de Haydn. Mozart, en sesiones semanales de lectura en casa de Van Swieten, conoció *El arte de la fuga*, *El clave bien temperado*, y otras obras de Bach.

Arregló varias fugas de este autor para trío o cuarteto de cuerdas. La influencia de Bach fue profunda y duradera; la misma se refleja en el creciente empleo de la textura contrapuntística en las obras posteriores de Mozart y en las atmósferas profundamente serias de *La flauta mágica* y el Réquiem.

3.3. Sus viajes por Europa

El 12 de agosto 1763 los Mozart viajaron a Frankfurt para que Wolfgang y su hermana dieran una serie de conciertos. Actuaron cinco veces con gran espectacularidad.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 24 – NOVIEMBRE DE 2009

A continuación viajaron hasta Bruselas pasando por Lieja y Lovaina. El único concierto que Leopold consiguió organizar para sus hijos contó con la presencia del gobernador del Sacro Imperio Romano Germánico.

El 15 de noviembre partieron a París. Los hermanos tocaron ante Luis XV. El hombre que consiguió que los Mozart tocaran en la corte francesa fue Friedrich Melchior, barón de Grima, que ejercía como secretario del duque de Orleans. Quedó impresionado por el talento de Mozart. En su revista *Correspondance littéraire, philosophique et critique* escribió que lo que ese niño de siete años hacía sonar no era creíble, era un fenómeno extraordinario.

La estancia en la corte abrió puertas a muchas actuaciones, en mansiones privadas, de los dos hermanos como virtuosos del teclado, pero fueron las dotes de improvisador de Wolfgang las que sedujeron a los parisinos.

El viaje significó la influencia del estilo galante francés, delicado y ágil.

Después de unos cuantos años en casa, padre e hijo marcharon a Italia (1769-71). En Milán, Mozart conoció al compositor G.B. Sammartini; en Roma, el Papa lo condecoró con la distinción de Caballero de la Espuela de Oro y en Bolonia contactó con el padre Martini y realizó con éxito los exámenes de acceso a la prestigiosa Accademia Filarmonica. El año 1770 le encargaron escribir la que es su primera gran ópera, *Mitridate, re di Ponto* (1770), escrita en Milán. Con esta obra, su reputación como músico se hizo aún más patente.

Fue el gobernador Karl Joseph von Firmian quien les facilitó la entrada a las casas de los aristócratas y de los grandes ricos, así como la asistencia a los actos cívicos y la participación en el carnaval que divirtió mucho a Wolfgang. El joven Mozart participó en numerosas reuniones musicales en el palacio de Firmian. En una de ellas, Mozart estrenó varias arias compuestas con urgencia sobre textos de Metastasio. El gran éxito de las actuaciones de Mozart fue el motivo del encargo de la ópera seria *Ascanio in Alba*. Para Mozart la ópera era la fuente máxima de inspiración. La ópera seria *Mitridate, re di Ponto* fue una ocasión de demostrar que ya era capaz de escribir una ópera en el país que creó este género.

En Roma Mozart sólo dio tres conciertos a pesar de sus cartas de recomendación. Su estancia en la ciudad aportó muy poco a Wolfgang en el aspecto musical.

El 10 de octubre de 1770, Wolfgang obtuvo su mayor triunfo académico: realizó con gran éxito el examen de la *Accademia filarmonica di Bologna* y fue admitido como miembro de la misma. Se le exigió un trabajo severo por lo que días más tarde abandonó Bolonia para regresar a Milán.

En 1777 Mozart marchó hacia Munich con su madre, Anna Maria. A la edad de veintiún años Mozart buscaba por las cortes europeas un lugar mejor remunerado y más satisfactorio que el que tenía en Salzburgo bajo las órdenes del arzobispo Colloredo, pero sus deseos no se cumplieron. Llegó a Mannheim, capital musical de Europa por aquella época, con la idea de conseguir un puesto en su orquesta, y allí se enamoró de Aloysia Weber.

En Mannheim hizo amistad con un grupo de compositores de esa ciudad (la cual era conocida porque sus orquestas —por primera vez en la historia de la música—, exageraban la diferencia entre los

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 24 – NOVIEMBRE DE 2009

pasajes suaves y los fuertes; este estilo se dio en llamar «estilo de Manheim» y pocas décadas después sería una característica principal del Romanticismo).

Posteriormente Leopold envió a su esposa e hijo a París, donde éste estrenó la sinfonia K.297 y el ballet "Les petits riens". La muerte de su madre en la capital francesa en 1778, el rechazo de Weber - después del segundo encuentro de Mozart con la familia- y el menosprecio de los aristócratas para los que trabajaba, hicieron que los dos años transcurridos entre su llegada a París y el retorno a Salzburgo en 1779 fueran un periodo muy difícil en su vida.

3.4. Sus mecenas

La segunda mitad del siglo XVIII presencié importantes cambios en la situación de los artistas en la sociedad. Al nacer Mozart pervivía aún el orden barroco en muchas partes de Europa y la posición del artista se mantenía fija en las gradas inferiores de la jerarquía social.

De los músicos empleados como directores de orquesta se esperaba que trabajaran muy duramente, no sólo componiendo e interpretando en la capilla, los salones, y la ópera, sino también preparando a los cantantes e instrumentistas, dando instrucción musical a los miembros de la familia, adaptando y editando música de otros compositores para las plantillas disponibles y manteniendo la disciplina entre los instrumentistas.

En los años en que Mozart llegó a la madurez, las posibilidades de hacer carrera fuera del servicio exclusivo de una familia aristocrática eran mayores. El talento de Mozart podía encaminarse en dos direcciones. La primera era la de vivir como compositor sin vincularse con una corte o una ciudad. Los únicos músicos capaces de conseguirlo con alguna seguridad eran los compositores de ópera italiana.

Es sabido que, cuando Mozart se instaló en Viena a comienzos de la década de 1780, pretendía ganarse la vida trabajando principalmente como virtuoso. De hecho, lo consiguió durante varios años. Por desgracia, el gusto de la nobleza y del público por sus interpretaciones pianísticas se desvaneció en la segunda mitad de la década.

En su vida adulta, Mozart estaba dispuesto a trabajar para la Iglesia o para la familia imperial, pero no a entrar al servicio de la nobleza.

Uno de los patronos más activos e influyentes durante su visita a Italia fue el conde Kart Joseph Firmian, austríaco, gobernador general de Lombardía, que le consiguió el encargo de la ópera *Mitridate, rè di Ponto* y le dio carta de presentación para clientes italianos bien situados.

El recién elegido arzobispo, conde Hieronymus Colloredo, lo incluyó en la nómina de Salzburgo. Su puesto era de concertino y entre sus obligaciones estaba la de componer música sacra.

Tras su ruptura con Colloredo y su traslado a Viena en 1781, Mozart sólo ocupó otro puesto asalariado en la corte vienesa, para el que fue nombrado por el emperador José II. Pero siguió dependiendo de clientes individuales para conseguir una parte sustanciosa de sus medios de vida. Algunos de los más importantes fueron la familia Thun y el barón Van Swieten.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 24 – NOVIEMBRE DE 2009

4. LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA DE MOZART

4.1. El efecto Mozart

Desde hace años, sabemos que la música influye en las personas. Sólo con escuchar o cantar ciertas canciones veremos cómo afectan a nuestro estado anímico. Como ejemplo, la canción de “Adios”, nos puede provocar cierta nostalgia o tristeza.

Esta influencia de la música sobre los seres vivos llega hasta las plantas. Sin embargo, la música no sólo afecta al estado anímico y emocional, sino que también influye a los procesos mentales. Hace trece años, en Estados Unidos, se realizó un experimento en el que a un grupo de personas se les hacía escuchar una melodía de Mozart y, consecuentemente aumentaba su coeficiente intelectual.

Ya que las melodías que más afectaban a los procesos mentales eran las creadas por Mozart, este efecto recibió el nombre de “efecto Mozart”.

Hoy en día, podemos decir que ciertas melodías de la música clásica provocan efectivamente un aumento del potencial de aprendizaje y rendimiento mental. Pero, no aumenta la inteligencia total, sino solamente de algunas capacidades específicas, como las habilidades espaciales y temporales, que pueden facilitar el aprendizaje.

Se ha investigado el por qué solamente algunas melodías provocan este aumento de habilidades. Una de las respuestas parece ser que las melodías de Mozart son alegres y muestran "seguridad"; son composiciones perfectas que superan a la mayoría de otras grandes obras. La música de Mozart parece llevar hacia un estado de armonía interior y quizás de sincronización de los hemisferios cerebrales.

5. ACTIVIDADES PARA CONOCER LA MÚSICA DE MOZART CON EL ALUMNADO

Ejercicio 1: Desde niño, Mozart emprendió largos viajes a muchas ciudades europeas. En el siglo XVIII los viajes se hacían en condiciones no siempre favorables.

Consulta la página Web siguiente y contesta: <http://www.kindsein.com>

- ¿Qué medios de transporte se utilizaba en aquella época?
- Compáralos con los actuales y di algunas de las muchas diferencias que encuentras.
- ¿Viajaban todas las personas de la misma forma? ¿De qué dependía que no fuese así?
- ¿Tenían motores aquellos medios de transporte?

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 24 – NOVIEMBRE DE 2009

Ejercicio 2: En la siguiente página encontramos algunas de las obras más importantes del compositor:
http://www.emol.com/especiales/mozart_06/05_obras.htm

- ¿Qué obra se estrenó con motivo de otorgarle al alcalde de Salzburgo un título nobiliario?
- ¿Qué ópera le encargó la corte de Viena?
- ¿Qué obra compuso a los diez años?
- ¿Qué criticaba en "Las bodas de Fígaro"?

-Una de sus obras esta dedicada a un seductor en la Sevilla del siglo XVIII. ¿A qué obra nos estamos refiriendo?

- ¿Cuál fue la primera ópera seria alemana creada para las masas populares?

Ejercicio 3: Se han elaborado muchas hipótesis sobre la muerte de Mozart. En la siguiente dirección se exponen una serie de hipótesis sobre su muerte:

<http://usuarios.lycos.es/guiaaudicion/compositores50/mozartanec.htm>

Contesta:

- Escribe tres posibles causas de la muerte de Mozart.
- ¿Quién se confiesa autor de su muerte? ¿Por qué lo hace?

Consulta esta otra dirección en la que aparece un diálogo entre ese personaje y un sacerdote, que lo confiesa en la hora de su muerte: http://www.diariosanrafael.com.ar/ecos/films_amadeus1.html

- ¿Crees que este personaje decía la verdad?
- ¿Crees que fue el asesino de Mozart?
- ¿Qué motivos tenía para hacerlo?

Ejercicio 4: Según los psicólogos, escuchar la música de Mozart estimula la inteligencia y aumenta la capacidad de retención de las personas.

- ¿Qué influencia tiene esta música para la mujer embarazada?
- ¿Qué hacía Mozart en el parto de uno de sus hijos?
- Según los científicos, ¿en qué influye la musica en la fase intrauterina del niño?
- ¿Que propiedades tiene la música de Mozart con respecto a la de otros músicos?

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 24 – NOVIEMBRE DE 2009

6. BIBLIOGRAFÍA

Downs, P. G. (1998). *La música clásica: la era de Haydn, Mozart y Beethoven*. Madrid: Akal.

Jackson, G. (2004). *Mozart: vida y ficción*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

Sollers, P. (2003). *Misterioso Mozart*. Barcelona: Alba Editorial.

Autoría

- Nombre y Apellidos: Lydia Sag Legrán
- Centro, localidad, provincia: Córdoba
- E-mail: lydia1811@hotmail.com