

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 26 – MES DE ENERO 2010

“¿CÓMO SUENA EL CLASICISMO?”

AUTORÍA LYDIA SAG LEGRÁN
TEMÁTICA CLASICISMO MUSICAL
ETAPA ENSEÑANZAS BÁSICAS Y PROFESIONALES DE MÚSICA

Resumen

El Clasicismo es uno de los períodos más brillantes de la historia de la música gracias a las innovaciones que surgieron y a los grandes genios que las protagonizaron.

A lo largo de este artículo vamos a realizar un recorrido por la música del Clasicismo y sus características, así como por los autores más representativos del mismo, e incluiremos una aplicación didáctica para trabajar con el alumnado con el objetivo de conocer cómo era la música en esta época.

Palabras clave

- Clasicismo
- Música
- Enseñanza
- Compositores

1. INTRODUCCIÓN

El comienzo y final de cada uno de los períodos de la historia son siempre confusos. En este caso, en el Clasicismo, queda establecido el año de la muerte de J. S. Bach, 1750, como inicio del mismo.

A mediados del siglo XVIII un cambio radical es producido en la historia de la música, aunque hace ya años que los instrumentos emprendieron su camino por separado de la música vocal, todavía se da un trato vocal a la música para instrumentos en cuanto a las líneas melódicas, los recursos compositivos y las formas. Será a partir de mediados de siglo cuando se comience a pensar ya en vertical y no tanto en las voces en sí mismas, sino en sucesiones armónicas, proporciones y espacios musicales puros, estructurando la forma de las piezas según las frases musicales (música cuadrada). Estas frases surgen sin la necesidad de un texto que motive su existencia, incluso en la música vocal, los papeles se intercambian, ahora no será la música la que dependa de la palabra, sino que será la palabra la que se

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 26 – MES DE ENERO 2010

supedite a la música. El cambio del Clasicismo es mucho mayor de lo que previamente parece: éste será el punto de inflexión para un nuevo comienzo dejando atrás la música denominada “antigua”.

2. CONTEXTO HISTÓRICO

En esta época, el absolutismo llega a desembocar en un despotismo ilustrado en el cual los reyes y la aristocracia introducen infinidad de mejoras de gran importancia en el mundo del arte y la cultura.

Tanto monarcas como aristocracia tienen grupos instrumentales a su cargo, protegiendo así a los compositores y a los músicos, mientras va creciendo el público y por tanto la demanda de éstos.

La música del Clasicismo es un reflejo del humanismo ilustrado que pretende ser elegante y agradable para todos. Así, existe cierta inclinación hacia el melodismo sencillo, pero sin dejar de ser tremendamente racional. La música instrumental triunfa después de siglos en los que poco a poco ha ido ganando terreno a la música vocal. El género profano se coloca por encima del género religioso, pues la mentalidad del momento va en evolución.

Los compositores dejan a un lado el subjetivismo buscando mostrar por medio de la música un sentimiento verdaderamente lejano a ellos. Las piezas, aunque buscan la expresión y el sentimiento, lo hacen de manera controlada por la forma. Por otra parte, la ópera comienza a tener gran éxito ante el público mayoritario.

3. EL ESTILO GALANTE

Paralelamente a la evolución de la música instrumental se produce también una mejora en los instrumentos, especialmente en la naturaleza armónica de los teclados, y se desarrolla la idea de la composición sobre frases musicales con períodos de pregunta-respuesta de igual número de compases.

La primera muestra de este nuevo estilo vertical de música instrumental se encuentra en Carl Philipp Emanuel Bach, quien, contra la música que su padre llevó hasta el máximo punto de complicación, produce una música nueva, sencilla, llamada “estilo galante”. La denominación de estilo galante nos indica que se trata de un estilo funcional, sin demasiadas sorpresas, que fluye suavemente, sin ninguna complicación, dirigida a la nobleza para acompañamientos ambientales de salón. Ya no se busca la exhibición vocal transportada a los instrumentos; eso se deja para la ópera.

4. LA ORQUESTA

Es en el Clasicismo cuando se configura la Orquesta Sinfónica como tal. Las influencias establecidas por Mozart y Haydn hacen que este hecho se produzca. La orquesta de cámara que se hereda del Barroco se modifica manteniéndose la sección de cuerda, ampliada en número. Se deja de utilizar el bajo continuo, por lo que desaparece de la orquesta el clave y el órgano. La sección de viento madera se establece en vientos a dos y además se usaban también de 2 a 4 trompas, 2 trompetas y en ocasiones trombón.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 26 – MES DE ENERO 2010

5. LAS FORMAS DEL CLASICISMO

Durante el Clasicismo quedan establecidas las principales formas compositivas. Entre éstas, podemos destacar la forma sonata.

5.1. La sonata

La sonata es una forma musical que suele constar de tres o cuatro movimientos. El primero de ellos sigue un esquema tripartito llamado forma sonata: una exposición en la que se presentan dos temas diferenciados y contrastantes; un desarrollo en el que se enfrentan los dos temas ya expuestos; una reexposición en la que vuelven a exponerse los dos temas del inicio ahora ya modulados.

El segundo movimiento suele ser más lento, con un tema melódico, lírico. Puede tener forma de lied A-B.

En cuanto al tercer movimiento, éste tiene un carácter más rápido, desenfadado. Normalmente se trata de un minuetto, danza de origen francés, o “scherzos” tratándose de las sonatas de Beethoven.

El cuarto movimiento casi siempre adopta la forma rondó (A-B-A-C-A...).

La sonata está escrita para un solo instrumento o varios, dúos o tríos. Sin embargo, la forma sonata puede ser para un cuarteto, quinteto, etc. Si se trata de una sonata para orquesta recibe el nombre de sinfonía.

5.2. La sinfonía

Alrededor de 1750, en Mannheim, se forma un grupo instrumental numeroso que alcanzó gran fama. Ésta será la primera orquesta y su director fue Johann Stamitz. La sinfonía no deja de ser una sonata para orquesta. En ellas, Stamitz experimenta con dinámicas, enfrenta a los vientos con las cuerdas, etc., es decir, mezcla la sonata con los recursos sinfónicos básicos. Mozart fue uno de los que visitó Mannheim y adoptó muchas de las innovaciones formales e instrumentales, como la incorporación del clarinete a la orquesta.

5.3. La ópera

La ópera durante el siglo XVIII ya se había convertido en un espectáculo de la corte. Los monarcas y la aristocracia exhibían con las óperas todo su esplendor. Los temas tratados en estas óperas hablaban de mitología y en ellas eran representadas tragedias heroicas. Por otro lado, las clases sociales más bajas representaban un teatro musical con actuaciones burlescas, ésta será la llamada ópera buffa. Ésta última suele durar menos que la anterior, consta de un argumento simple, utiliza un lenguaje coloquial y sólo actúan dos o tres personajes, reduciendo los elementos musicales. En la ópera buffa no encontramos coros y la melodía popular cobra un gran valor.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 26 – MES DE ENERO 2010

6. COMPOSITORES DEL CLASICISMO

6.1. Wolfgang Amadeus Mozart

Nace en Salzburgo en 1756 y muere en Viena en 1791. Mozart comenzó a componer cuando sólo contaba con cinco años de edad, y a sus veinte años ya poseía más de 200 obras compuestas por él. Sin embargo, su vida fue muy trágica y agitada, al contrario que su música, equilibrada y proporcionada.

Mozart le debió a su padre una excelente educación musical. Leopold Mozart fue quien descubrió el arte y la capacidad musical de su hijo y dedicó toda su vida a educarlo musicalmente, pero también a explotar su potencial. Wolfgang sorprendía a todas las cortes europeas que lo escuchaban; realizaba giras que se asemejaban más a un circo donde Mozart era la estrella. No fue hasta 1780 cuando se le ofreció la primera oferta seria, el encargo de la ópera Idomeneo, Rey de Creta. A partir de ese momento, Mozart se colmó de éxito en su carrera. Sin embargo, nunca disfrutó de una situación económica desahogada.

Mozart murió cuando sólo tenía 35 años, pero dejó nada menos que 600 obras entre las que destacan su Réquiem, La flauta mágica o Las bodas de Fígaro.

6.2. Joseph Haydn

Nace en Rohrau en 1732 y muere en Viena en 1809. Después de estudiar durante un tiempo, Haydn fue escuchado por un director musical que lo envió a Viena como corista. Tras pasar por apuros económicos, en 1766, Haydn empezó a trabajar como director musical del príncipe Nicolás de Esterházy. Aquí dispuso de una orquesta y de la tranquilidad necesaria.

Compuso 39 tríos para cuerda y piano, 62 sonatas para piano, 104 sinfonías, 14 misas, 83 cuartetos para cuerda, 13 óperas y tres grandes oratorios. Podemos destacar de entre sus obras las Sinfonías de Londres y La creación.

6.3. Ludwig van Beethoven

Nace en Alemania en 1770 y muere en Austria en 1827. Beethoven es uno de los genios de la música universal y se le considera como la transición del Clasicismo al Romanticismo. La relación con su padre fue difícil, sin embargo, gracias a él, Beethoven aprendió a tocar el piano, el órgano y el violín. En Viena comenzó sus estudios con Haydn y otros grandes maestros. Fue a los veinticinco años cuando dio su primer concierto y empezó a publicar sus primeras composiciones. En 1796 comenzó a padecer sordera; ésta enfermedad acentuó más su carácter hosco y explosivo.

Nunca estuvo bajo el mecenazgo de un monarca, y tampoco tuvo problemas para vender sus obras. Compuso algunas de sus mejores obras cuando ya estaba sordo, como la novena sinfonía.

Su obra se puede dividir en tres períodos, desde un estilo clásico a otro más personal. Podemos destacar su quinta y novena sinfonía, los conciertos para piano o los cuartetos de cuerda.

7. GUÍA DIDÁCTICA PARA EL ANÁLISIS DE LAS AUDICIONES DE MÚSICA DEL CLASICISMO

A continuación, vamos a explicar el modo de realizar un análisis de audición sobre el Clasicismo para poder llevarlo a cabo con el alumnado.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 26 – MES DE ENERO 2010

Podemos distinguir los siguientes apartados:

1. **La melodía** suele ser de corte instrumental, es decir, resulta difícil de cantar si es para orquesta. Los motivos melódicos pueden estar basados en la sucesión armónica, sobretodo en el tema A.

En otros casos, puede haber estado inspirado en una melodía vocal, suave y con líneas ondulantes, con una línea melódica basada en la escala, con pocos saltos y éstos a su vez de poca distancia.

Normalmente se alcanza una nota aguda solo una vez y a continuación se queda abajo o vuelve a alcanzarla para sobrepasarla, pero nunca se repetirá como la nota más aguda. Esta nota suele encontrarse hacia el final de la frase, formando el denominado clímax. Este modelo más vocal suele encontrarse en el tema B, en contraposición al tema A.

En el caso de Mozart, las melodías son muy cantables, además, podemos encontrar más de dos temas en el desarrollo, e incluso otro nuevo en la coda final.

En el caso de **Haydn** y **Beethoven** las melodías que aparecen son modelos de acompañamiento, muy elaboradas, que construyen los temas con pocas notas. En ocasiones, incluso el tema B es derivado del material del tema A. Esta técnica fue inventada por **Haydn** y recibe el nombre de desarrollo motivico-temático. En **Beethoven** encontramos además un control extraordinario del tiempo musical, con el que espera durante varios compases la entrada del tema.

Podemos comentar además otros aspectos de la melodía, como la construcción de la misma. Normalmente, posee una estructura de ocho compases.

No es común durante el Clasicismo la abundancia de adornos: apoyaturas, trinos, mordentes. En cambio, si podemos encontrar notas de paso, retardos o anticipaciones.

Además, si los temas entran en parte fuerte se llaman téticos, si entran inmediatamente después se llaman acéfalos, y si entran antes de la parte fuerte o ictus, se llaman anacrúsicos.

2. **El ritmo** en el Clasicismo casi siempre es binario, excepto los terceros movimientos que suelen poseer forma de minuetto, y en este caso sí tienen un ritmo ternario típico de danza.

Los temas suelen tener un ritmo característico que podemos indicar para realizar la comparación entre éstos.

Es interesante observar si el motivo principal está basado en el motivo de acompañamiento, pues eso nos puede ayudar a diferenciar entre Haydn, Mozart y Beethoven.

7.1. Audiciones en el aula

- Audición1: C. W. Gluck (1714-1787). Le Cinesi: "Prenditi il figlio...!" (1754).

El aria desarrollada fue la respuesta de Gluck al aria da capo, transformándola en una canción que expresa el texto naturalmente, sin romper el argumento, sino que lo hace avanzar.

En sus óperas recupera argumentos de la antigua Grecia. Si conocemos la historia a la que se refiere este aria podemos llegar a comprender el dramatismo que expresan las voces. En este caso, se trata de tres chicas y un chico chinos que juegan al teatro para divertirse. Lisinga, una de las chicas, representa una escena trágica: Andrómaca, la hija del rey de Tebas, ve morir a su esposo Héctor en la nueva batalla. Una vez derrotada Troya, Andrómaca es tomada como botín de guerra y obligada a unirse al hijo de Aquiles bajo la amenaza de matar a su hijo.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 26 – MES DE ENERO 2010

Hay que tener en cuenta también el nuevo tratamiento musical que se da en el Clasicismo. Ahora, las obras parecerán más proporcionadas, con la repetición o variación de fragmentos que dan sensación de simetría.

- Audición 2: Franz Joseph Haydn. Concierto para trompeta en mi bemol mayor: “Allegro”.

En el Clasicismo, al decir concierto pensamos en un concierto solista. La claridad y simetría clásicas permiten sacar partido de las posibilidades del instrumento. Haydn, propenso a sorprender al público, utiliza un tema sencillo de tres notas seguidas que podían tocarse con la antigua corneta que sólo podía dar las notas de la escala diatónica, pero a mitad de la ejecución, el solista para quien escribió el concierto la sustituyó por una de válvulas que él mismo había construido. Este primer movimiento se basa en la construcción pregunta-respuesta entre el solista y la orquesta.

El movimiento concluye con una cadencia en la que el solista queda totalmente solo y realiza una improvisación sobre los temas que han aparecido anteriormente, y termina con un trino para avisar a la orquesta y dar paso a la conclusión orquestal.

- Audición 3: Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonía número 15, en sol Mayor, K. 124: “Menuetto”.

Los principios de la sonata para un solo instrumento se trasladan a la orquesta. Este minueto muestra los planteamientos de la sinfonía. Los planos sonoros están patentes y los esquemas formales, muy claros.

La idea inicial es respondida en eco. El tema B se inicia con una idea distinta, más melódica, pero aparece de nuevo el motivo inicial sólo repetido una vez. Una tercera idea musical cierra este tema B.

En el trío sólo interviene la cuerda, y también se compone de dos temas A y B en el que cada parte se repite como en las danzas campesinas.

El minueto vuelve a repetirse, sin las repeticiones de la primera vez.

- Audición 4: Ludwig Van Beethoven. Sinfonía número 6 en fa Mayor, opus 68: “Pastoral”.

La sinfonía Pastoral es un homenaje a la belleza y a la fuerza de la naturaleza. Toda la parte de sinfonía que precede al fragmento es una fiesta. Pero, repentinamente, se ve interrumpida por la amenaza de una tormenta.

A continuación, la tormenta estalla con fuerza y crea sensación de peligro. Oímos aquí los metales, intensificando el patetismo, que lleva a un punto culminante donde la orquesta toca en pleno.

La tormenta se resuelve y sale el sol triunfante que interpreta toda la orquesta.

8. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA: EL CLASICISMO

Esta secuenciación va dirigida al alumnado de enseñanzas básicas y profesionales de música de los conservatorios. En ella vamos a proponer los objetivos, contenidos y metodología claves para trabajar el Clasicismo musical.

o Objetivos:

-Reconocer los grandes géneros y formas musicales del Clasicismo.

C/ Recogidas Nº 45 - 6ºA 18005 Granada csifrevistad@gmail.com

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 26 – MES DE ENERO 2010

- Ser capaz de analizar audiciones de obras de progresiva dificultad auditiva.
- Conocer los grandes compositores pertenecientes al Clasicismo.
- o Contenidos:
 - * Conceptuales
 - Clasicismo
 - Mozart
 - Haydn
 - Beethoven
 - Conocimiento de las características estilísticas del Clasicismo
 - *Procedimentales
 - Realización de comentarios de audiciones de obras clásicas.
 - Distinción de las características musicales del Clasicismo.
 - *Actitudinales
 - Valoración de los distintos elementos que forman el mensaje musical
 - Apreciación de la influencia del contexto histórico en la obra de los compositores de la época
- o Actividades:
 - Audiciones propuestas
 - Trabajos de investigación en grupos sobre la vida y obra de los compositores más significativos del período clásico
 - Debates sobre la influencia de los ámbitos sociales y culturales en la obra de los compositores de la época
 - Asistencia a conciertos de música clásica y comentarios sobre lo allí escuchado
- o Metodología

Nuestra metodología se apoyará en los siguientes principios metodológicos:

 - Aprendizaje significativo
 - El proceso educativo se adapta a las necesidades del alumnado
 - Proceso globalizador
 - El alumnado aprende por sí mismo, el docente o la docente actuará de guía de estos aprendizajes
 - Socialización e individualización
- o Criterios de evaluación:

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 26 – MES DE ENERO 2010

- Usar la terminología musical adecuada para comunicar ideas
- Reconocer las características del período del Clasicismo
- Identificar y valorar el papel de los grandes compositores de la época

9. BIBLIOGRAFÍA

- ABRAHM, G. (1987). *Historia Universal de la música*. Madrid: Taurus.
- DOMENEQUE, C. (1990). *Audición musical*. Barcelona: Teide.
- MICHELS, U. (1982). *Atlas de música*. Madrid: Alianza.
- MOORE, D. (1981). *Guía de los estilos musicales*. Madrid: Taurus.
- SOLER, J. (1985). *Diccionario de la música*. Barcelona: Grijalbo.
- ZAMACOIS, J. (1990). *Curso de formas musicales*. Barcelona: Labor.

Autoría

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