

Unidad 4: LUCES, ~~cámara y ¡Acción!~~, EQUILIBRIO Y ¡RAZÓN!

La música del clasicismo

Índice

- ↵ El Clasicismo
  - Contexto histórico-social
  - La cultura
- ↵ La música clásica
  - Características
  - Formas musicales
    - ❖ Formas vocales
    - ❖ Formas instrumentales
- ↵ Los instrumentos clásicos
- ↵ Compositores

El clasicismo : Contexto Histórico-Social

- ↯ Situado entre Barroco y Romanticismo, abarca desde la muerte de Bach (1750) hasta la muerte de Beethoven (1827).
- ↯ Ascensión de la burguesía a sectores del poder político y económico lo que empezará a cambiar el orden social establecido.
- ↯ Forma de gobierno: Despotismo Ilustrado
  - ↯ Los monarcas tienen un poder total pero contribuyeron al enriquecimiento de la cultura de sus países: “Todo para el pueblo pero sin el pueblo”
- ↯ Época de grandes revoluciones sociales
  - ↯ Revolución americana
  - ↯ Revolución francesa: "Libertad, Igualdad y Fraternidad" lema que se llevará a todos los contextos, también al de la música.

El clasicismo: Cultura

- Es la época de la Ilustración:
  - Movimiento intelectual promovido por la burguesía y la pequeña nobleza
  - Su origen está en la creación de la Enciclopedia
  - Dará origen a la Revolución Francesa
- Vuelta a los ideales de la cultura clásica greco-romana
  - Búsqueda de equilibrio, sencillez y belleza
  - Deja atrás el estilo recargado del Barroco
- En todas las artes este movimiento artístico se denomina Neoclasicismo salvo en la música
  - El resto de artes tienen ejemplos materiales de la Antigüedad Clásica en la que fijarse.
  - La música no puede porque no sabemos cómo sonaba la música de los griegos y romanos.

La música clásica: Características

- ▶ Busca belleza, equilibrio, claridad y la sencillez vs recargo excesivo del Barroco
  - ▶ Desaparece el bajo continuo aparecen *acordes* y *arpeggios* → Bajo Alberti
  - ▶ Acompañamiento se vuelve más suave y natural
  - ▶ Melodía principal simétrica → frases de 4, 8, 16 compases.
- ▶ Textura predominante: *Melodía acompañada*
- ▶ Se forman agrupaciones instrumentales fijas.
- ▶ Gran desarrollo de la música profana se desarrolla enormemente → Música instrumental
- ▶ Acceso de la burguesía a la cultura, la música ya no es exclusiva de los nobles:
  - ▣ Surgen conciertos públicos → cualquiera que pague puede ir.
  - ▣ Se editan métodos de aprendizaje → cualquiera puede tocar un instrumento.
- ▶ Los 3 grandes compositores de este periodo Haydn, Mozart y Beethoven, que trabajarán en Viena, la capital musical de la época.

La música clásica: Formas musicales

Las formas musicales se dividen en:

- Música vocal: Música con instrumentos y voz humana cantada
  - ▶ Música vocal profana
    - ❖ La ópera
  - ▶ Música vocal religiosa
    - ❖ Requiem
- Música instrumental : Música solamente con instrumentos
  - ▶ Música de cámara
    - ▶ Sonata para instrumento solista
    - ▶ Cuarteto de cuerda
  - ▶ Música para orquesta
    - ❖ Concierto para solista y orquesta
    - ❖ La sinfonía

La música VOCAL profana: LA ÓPERA

- ▶ La ópera adquirió gran importancia en el Clasicismo.
- ▶ Se eliminan los excesos barrocos y se tenderá a la naturalidad y acercamiento del argumento al público.
- ▶ Se convirtió en un género muy popular:
  - ▶ Se abrió un gran número de teatros
  - ▶ Aumentó enormemente el público que podía asistir a las representaciones.
- ▶ Los compositores recibían dinero gracias a la compra de entradas.
- ▶ Surgen grandes diferencias entre 2 tipos de ópera:
  - ▶ En contraposición surge la ópera bufa italiana: Hay dos bandos pro-ópera bufa y pro-ópera seria
- ▶ A continuación veremos las características de cada tipo de ópera:
  - ▶ Ópera Seria
  - ▶ Ópera Buffa

Ópera seria

- ▶ La ópera seria barroca se volvió demasiado compleja.
  - ▶ Aburría al público.
  - ▶ Volvió más popular la ópera bufa
- ▶ En el Clasicismo el compositor W.C. Gluck reformó la ópera seria:
  - ▶ La hizo más accesible al público
- ▶ Las normas de Gluck para la ópera seria eran:
  - ▶ 1. Utilizar música sencilla vs música compleja del Barroco.
  - ▶ 2. Evitar contraste entre recitativo y aria → Arias más simples y Recitativos más expresivos.
  - ▶ 3. Argumento más sencillo y creíble.
  - ▶ 4. La música debe estar siempre al servicio del libreto y de los personajes.
- ▶ La mayor parte de la ópera seria en Europa seguirá esos criterios. Ejemplo: [Che farò senza Eurydice](#)

ÓPERA BUFA

- Gana gran importancia debido al ascenso de la Burguesía.
  - Género favorito del público.
- Mismas características musicales que la ópera seria pero con diferencias:
  - 1. Argumentos con temas cotidianos con carácter cómico y/o sentimental.
  - 2. Los dúos y los conjuntos vocales cada vez más habituales.
  - 3. Usan lenguaje sencillo
  - 4. Es mucho más fresca y alegre que la ópera seria.
  - 5. La mayoría de las veces estaba en italiano aun que de vez en cuando se componía en el idioma propio del país:
    - Opéra-comique (Francia)
    - Singspiel(Alemania)
- Su misión era la de entretener a un público, cada vez más amplio y sin conocimientos musicales.
- Mozart fue el rey de la Ópera Bufo: La flauta mágica (Singspiel), Las bodas de Fígaro y como no podía ser de otro modo, la famosísima Don Giovanni.

La música vocal religiosa: La misa de Réquiem

- Música religiosa en decadencia: No hay grandes cambios musicales respecto al Barroco.
- Siguen interpretándose los mismos géneros, en especial la “misa de Requiem”.
  - ❖ Música compuesta para la misa de los difuntos (funeral).
  - ❖ Hay menos partes alegres y más partes dramáticas
- Destaca el famosísimo Réquiem de Mozart, obra maestra de la música clásica.
  - ❖ ¿Queréis conocer la historia de la composición del Requiem de Mozart?
  - ❖ Mozart estaba muy enfermo y murió componiendo la séptima parte de la obra que lleva por título Lacrimosa.
  - ❖ La obra sería completada, siguiendo las instrucciones que el compositor dejó escritas, por su alumno Süsmayr.

Formas musicales instrumentales: Música de cámara solistas

- Tocada por un **grupo reducido** de instrumentos
- Se tocaba en habitaciones/salas no muy grandes: **Cámaras.**
- Un grupo de cámara era **más rentable** que una orquesta.
- Se componía música de cámara sencilla para **aficionados.**
- Las agrupaciones de cámara más famosas son:
  - La sonata.
  - **Cuarteto de cuerda.**
- Aún así hay más agrupaciones; Trío, quinteto... Ejemplo: [Septimino](#)

Música de cámara: La Sonata

- ▶ Principal modelo de composición de música instrumental de la época.
- ▶ Se trata de una obra musical compuesta para:
  - ▶ Teclado solista (pianoforte)
o
  - ▶ Un instrumento cualquiera más acompañamiento de teclado.
- ▶ Consta de cuatro partes llamadas movimientos distintos en *tempo* y *estructura*.
  - ▶ 1. Rápido (*Allegro: con forma sonata*)
  - ▶ 2. Lento (*Andante o largo*)
  - ▶ 3. Ligero (suele ser un Minueto con forma ABA)
  - ▶ 4. Rápido (*Allegro o presto: con forma Rondó*)
- ▶ Mozart compuso 25 sonatas para pianoforte: [Ejemplo](#)
- ▶ Beethoven compuso 32 sonatas para piano. Este [ejemplo](#) no es el más conocido porque las sonatas más famosas son románticas, no clásicas, y las veremos más adelante.

Música de cámara: el cuarteto de cuerda

- ▶ El término cuarteto de cuerda hace referencia a :
  - ▶ Una agrupación instrumental formada por: dos violines, viola y violonchelo
  - ▶ Una forma musical escrita para esa formación.
  - ▶ Es una forma inventada durante el Clasicismo.
  - ▶ En esta época solía tener cuatro movimientos:
    - ▶ 1. Rápido (*Allegro: con forma sonata*)
    - ▶ 2. Lento (*Andante o lento*)
    - ▶ 3. Ligero (*Minueto*)
    - ▶ 4. Rápido (*Allegro o presto*)
- ▶ El gran compositor de cuartetos de cuerda fue Haydn.
- ▶ Es considerado el “padre del cuarteto de cuerda” pues prácticamente fue su inventor.

Música para Orquesta: Concierto para solista y orquesta

- ▶ Se basa en la **alternancia** entre un *instrumento solista* y toda la *orquesta*.
- ▶ Tenía 3 movimientos:
  - ▶ Rápido
  - ▶ Lento
  - ▶ Rápido
- ▶ Aúna los **avances** de la **orquesta** (características de la orquesta de Stamitz) y el **virtuosismo** del **solista**.
- ▶ Principales instrumentos solistas
  - ▶ Inicialmente: El rey era el violín
  - ▶ Posteriormente se usaron: piano, violonchelo, flauta travesera, trompeta, clarinete, **viola**...
- ▶ También hay conciertos para **dos solistas** y orquesta

Música para Orquesta: sinfonía

- Es una **sonata** para **orquesta** aunque más compleja.
- Al principio tenía **tres** movimientos, luego se convertirán en **cuatro**.
- Las *orquestas sinfónicas* reciben este nombre, ya que en principio eran concebidas para interpretar **sinfonías**.
- Se nombran según el orden de composición: la *5° sinfonía de Beethoven* o la *83 de Haydn*.
- Algunas tienen un sobrenombre:
  - La 94 de Haydn se conoce como la “Sorpresa”.
  - La 3^a de Beethoven se conoce como La Heroica
- **Haydn**, que compuso más de **100**
- **Mozart** compuso **41**
- **Beethoven** creó **9** sinfonías.

Los instrumentos clásicos

▶ Instrumentos de cuerda:

- ▶ Familia del violín: violín, viola, violonchelo y contrabajo
- ▶ La viola de gamba
- ▶ El laúd
- ▶ El clave
- ▶ El pianoforte

▶ Instrumentos de viento:

- ▶ El oboe
- ▶ La flauta de pico
- ▶ El clarinete

Los instrumentos musicales

- ▶ Algunos instrumentos barrocos desaparecen: Laúd, flauta de pico o viola de gamba porque su sonido no encaja con las características del estilo musical.
- ▶ El **clave** es reemplazado por el **pianoforte** porque este permite hacer pianos y fortes posibilidades *dinámicas* que el primero.
- ▶ La familia de **cuerda frotada** se mantendrá.
- ▶ Los instrumentos de **viento** mejoran técnicamente por los constructores. Esto los dota de más posibilidades.
  - ▶ Se inventa el **clarinete** y se incorpora a la orquesta.
  - ▶ Este instrumento de viento fascinó a **Mozart**.

Compositores

- ▶ **FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809 Austria)**
  - ▶ Creador de la **sinfonía**, la **sonata** y el **cuarteto de cuerdas**.
  - ▶ Su mejor amigo fue Mozart, veinticuatro años más joven que él.
  - ▶ Fue profesor de Beethoven, pero no se llevaban bien del todo.
  - ▶ Su música se caracteriza por su buen humor y picardía.
  - ▶ Compuso **108** sinfonías, **68** cuartetos de cuerda, **47** sonatas para piano, **26** óperas, algunas misas y un *Stabat Mater*.
- ▶ **WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791 Austria)**
  - ▶ Considerado el más grande **genio** de la música de todos los tiempos.
  - ▶ Vivió sólo **34** años
  - ▶ Fue excelente en todos los géneros: *música sacra y coral, ópera, sinfonía y música de cámara*
  - ▶ Fue un niño prodigio
  - ▶ Su padre ejerció mucha influencia sobre él
- ▶ **LUDWIG VAN BEETHOVEN**
  - ▶ *Lo veremos más detalladamente en el siguiente Mini-tema*

