

CLASICISMO

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 sobre todo 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.

1. CARACTERÍSTICAS MUSICALES

Los compositores de este periodo orientan su música hacia un **equilibrio** basado en la proporción y el orden, una **claridad** que se transmite a través de melodías y armonías simples y una **sencillez** melódica que permite al oyente una gran facilidad de comprensión, dando una elegancia propia. Estos son los tres ideales de la música

del Clasicismo, que quedan plasmados en una nueva forma de componer y con la que se pretende que la música pueda ser capaz de ser disfrutada tanto por los entendidos como por los no entendidos.

La música de esta época es refinada, elegante, contenida y equilibrada. Para lograr una música de estas características los compositores trabajarán sobre todo dos aspectos:

- **MELODÍA:** Las melodías de Barroco adoptaban estructuras irregulares. Por el contrario, en el Clasicismo se ajustan a una estructura ordenada y regular. La melodía se articula en una frase bien diferenciada de un nº determinado de compases. Siguiendo el principio de proporción, cada frase puede dividirse en partes de igual duración respetando la simetría. Los compositores buscan concentrar todo el interés en la melodía principal. Las otras voces tienen un papel de acompañamiento, de soporte armónico
- **ARMONÍA:** En el Clasicismo se suprime el bajo continuo tan usado en el periodo anterior.

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 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 Amén, 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 Süßmayr.

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, costeando 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, 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 un 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, y bajo los cuales se harán la mayor parte de composiciones europeas:

1. Utilizar música sencilla.
2. Hacer arias más simples y los recitativos más expresivos.
3. El argumento debe ser más sencillo y cercano a la realidad.
4. La música debe estar siempre al servicio del libreto y de los personajes.

4. LA ÓPERA BUFA

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. Es en esta época cuando la ópera bufa va a ganar importancia gracias, sobre todo a la llegada de la burguesía al poder. 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.

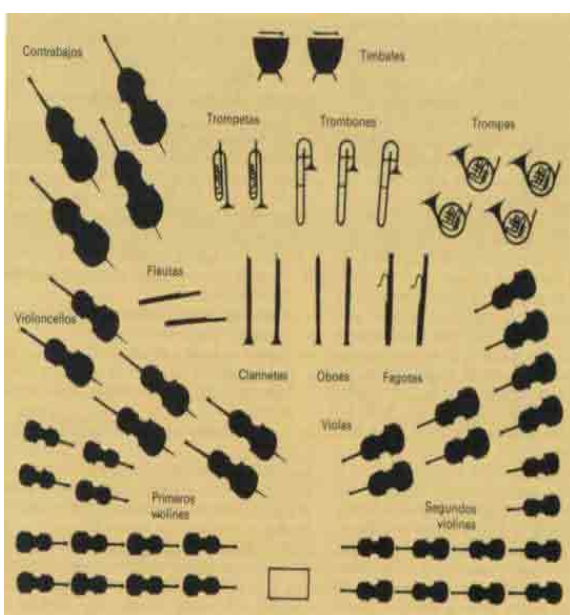
5. LA MÚSICA INSTRUMENTAL

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. 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. Lo que 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.
- 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.

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. 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. Ligerero (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 Mannheim 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 Mannheim) 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, sobre todo 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

FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809 Austria)

Compositor austriaco. 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.

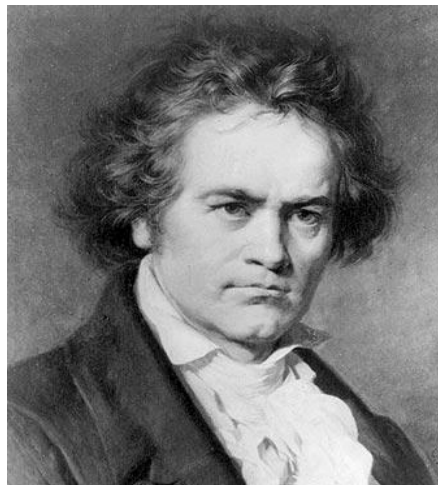
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791 Austria)

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.

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.

10. CUESTIONARIO

1. INTRODUCCIÓN:

1) ¿Cuáles son los límites cronológicos (temporales) del Clasicismo?

2) ¿Cómo influirá la burguesía en el mundo de la música?

3) ¿Qué caracteriza el arte clásico?

2. LA MÚSICA RELIGIOSA

4) ¿Qué es un Requiem?

3. LA ÓPERA SERIA

5) ¿Por qué empezó a decaer la ópera seria en Francia?

6) A qué llamamos "La querrela de los bufones". Explícalo. ¿Qué autores encabezaron estos diferentes grupos?

7) ¿Cuál fue la postura de Gluck? Principios de la reforma.

4. LA ÓPERA BUFA

8) ¿Cuáles son las principales características de la ópera bufa?

9) Escribe el nombre de dos óperas bufas de Mozart.

5. LA MÚSICA INSTRUMENTAL

10) Cuáles son las dos agrupaciones que van a dominar la música instrumental del Clasicismo.

11) ¿Qué cambio provocará el auge de la burguesía en la música de cámara?

12) ¿Quién fue Johann Stamitz?

13) Describe las principales innovaciones de Stamitz.

6. LAS FORMAS INSTRUMENTALES

14) Cuáles son las principales formas de la música instrumental del Clasicismo. Describelas.

15) ¿Qué instrumentos se utilizaban como solistas en los conciertos clásicos?

7. LOS INSTRUMENTOS

16) ¿Cuáles y por qué caen en desuso algunos instrumentos barrocos y otros aparecerán?

8. LA DANZA CLÁSICA

17) ¿Qué dos cambios principales se producen en la evolución de la danza durante el siglo XVIII?

18) ¿Por qué al estilo francés dominará en los bailes de salón de la nobleza europea?

9. PRINCIPALES AUTORES CLÁSICOS (Voluntario)

19). Realiza un trabajo (1 folio) sobre uno de ellos: 1) Beethoven. 2) Haydn. 3) Mozart.