

TEMA 7: LA MÚSICA INSTRUMENTAL EN EL CLASICISMO

1. INTRODUCCIÓN y CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA CLÁSICA
2. CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA INSTRUMENTAL. Organología
3. CLASICISMO: FORMAS INSTRUMENTALES

3.1 SONATA

3.2 SINFONÍA

3.3 CONCIERTO CLÁSICO

4. COMPOSITORES DE LA ESCUELA DE VIENA: HAYDN, MOZART, BEETHOVEN

1. INTRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA CLÁSICA

A. INTRODUCCIÓN

El estilo clásico **se desarrolla entre 1750 y 1800-15 aproximadamente**. Clásico significa, en general, lo bello, lleno de perfección y armonía, además de sencillo y comprensible.

En **política** la era de Haydn y Mozart fue una época de levantamientos, las ideas revolucionarias penetraron en la vida intelectual de fines del siglo XVIII.

En el plano **intelectual**, la **Ilustración** hace su aparición. La creencia de que el hombre nace libre, afirmada por Rousseau, Voltaire y otros, fue recibida con avidez en muchos sectores. (Vuelve a renacer el interés por la civilización griega y romana). Un hecho trascendental en la época será la publicación de la **Enciclopedia** de Diderot y D'alembert. Tuvo gran influencia en los hombres de su tiempo y alcanzó una amplia difusión, por lo que orientó a la población hacia el liberalismo político y la duda religiosa.

Se impone como forma de gobierno **El Despotismo Ilustrado**, variante del Absolutismo donde los monarcas reinan bajo el lema **"todo para el pueblo pero sin el pueblo"**. Sin embargo, los ideales ilustrados en contra del Antiguo régimen y las tremendas desigualdades sociales entre las clases bajas y las privilegiadas en el continente europeo dieron lugar a la Revolución Francesa en 1789, después de la cual Iglesia y Nobleza pierden muchos de sus privilegios y la burguesía se alza como la gran triunfadora. Esta **burguesía** rica y culta tenía a gran honor promover las cualidades intelectuales, el espíritu crítico, la libertad de pensamiento y la tolerancia religiosa. La **música** fue para ella un signo de distinción. Esta burguesía practica un mecenazgo activo e inteligente. El **público** se constituyó en el sostenedor más importante de la música por medio de la introducción del concierto público con admisión pagada.

B. CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA CLÁSICA

La música **clásica** está llena de **SERENIDAD, EQUILIBRIO, PROPORCIÓN, SENCILLEZ,**

- La **melodía** es muy importante: natural y equilibrada, construida con frases **simétricas, regulares y cuadradas** (número 8)
- El **ritmo** es sencillo.
- En el acompañamiento de bajo es frecuente que los acordes triada se toquen sucesivamente por la mano izquierda en orden: fundamental, la más aguda, central y la más aguda. Se trata del llamado **Bajo Alberti**.
- Las **texturas** son más transparentes y ligeras que en el barroco. Tendencia hacia la melodía acompañada y la homofonía por encima del contrapunto. Predominio de las tonalidades mayores sobre las menores.
- La **armonía** es transparente, menos compleja que en barroco, formada con acordes sencillos (I,IV,V).
- Las **formas instrumentales** ganan prestigio: sinfonía, sonata, concierto, cuarteto, trío...
- Junto a los recursos **dinámicos** del barroco (fuerte, piano), se incorpora una novedad: el **crescendo** y el **diminuendo** (cambios graduales de intensidad), que producen un gran impacto en la época. (Destacar la escuela de Mannheim)

2. CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA INSTRUMENTAL. Organología

- Se aprecia una notable mejora en la calidad técnica instrumental.

- Establecimiento de las **estructuras fijas** de las formas más importantes de esta época y que también lo serían a lo largo del siglo XIX.

- La **orquesta sinfónica** se convierte en una formación fija formada por instrumentos de cuerda frotada, viento y percusión y se observa un aumento en el número de intérpretes, tanto en la cuerda como en el viento, pasando éstos a desempeñar un papel más melódico.
- La figura del **director** se va desvinculando de la interpretación. En las primeras décadas se dirige la orquesta desde el violín primero (concertino) hasta que definitivamente adoptará un papel independiente del instrumento.
- Progresiva sustitución del **clave** por el **piano** como instrumento solista ya que en las obras desaparece el bajo continuo.

El piano o **pianoforte** fue inventado por B. Cristofori en 1710. El nombre se debe a la facilidad del instrumento para realizar matices "forte" y "piano". Su mecánica consistía en: unos martillos de madera golpean las cuerdas y vuelven después a su posición original. El sonido es menos metálico, más suave. Las cuerdas se colocan paralelamente al teclado. Será el instrumento más importante tanto de esta época como del siglo siguiente.

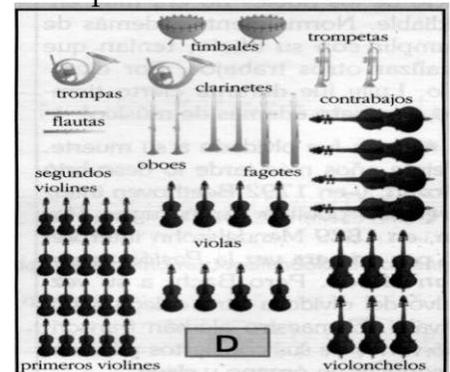
A finales del siglo XVIII se introdujeron *pedales de expresión*. (forte o dulce). Los principales compositores para piano fueron: **Clementí** (también constructor de pianos), **Haydn**, **Mozart** y **Beethoven**.

- El que el **piano** estuviera perfeccionándose forzó a los compositores a buscar nuevas *combinaciones instrumentales* que fuesen expresivas. El resultado fue el **cuarteto de cuerda**, compuesto por violín 1º y 2º, viola y violoncello, tratado magistralmente por **Haydn**, que aunque no es el primer compositor de ellos, sí es el que aprovecha al máximo sus cualidades expresivas. También ocupa un lugar destacado el **trío con piano**, junto al violín y el violonchello. Otras agrupaciones de la época fueron el **quinteto**, el **sexteto** y el **septeto**.

- En 1700 **Denner** inventaría el **clarinete**, por primera vez la lengüeta se pone en contacto con los labios del instrumentista. Con 6 llaves y un pequeño pabellón. En esta época se utilizó bastante el clarinete **contralto** o corno di bassetto.

- Entre 1759 y 1800 se asiste a la consolidación de la orquesta, en la que tuvieron un papel importantísimo las orquestas de **Mannheim** y **Viena**. La orquesta era conocida por su *virtuosismo y efectismo*: brillantes tutti orquestales, crescendi impactantes, pausas repentinas..., conseguido todo ellos a través de una **alta disciplina** de ensayos y *precisión en la ejecución*. El músico **Johann Stamitz** inauguró su mayor época de esplendor.

La orquesta clásica contaría con una plantilla similar a la siguiente:

3. **CLASICISMO: Formas Instrumentales**

3.1 **SONATA**

Lo esencial del Clasicismo es el respeto a las formas y a la norma para alcanzar la perfección.

La **SONATA** resume mejor que nada este respeto a *la forma y a la norma*, dado que está basada en ello.

La sonata que hemos visto nacer durante el Barroco *monotemática bipartita* de **Doménico Scarlatti**, cambia radicalmente con la llegada del Clasicismo, dotándose de una forma muy estricta que debe seguir el músico. Los cambios son:

- Sometimiento a una estructura muy determinada.
- División de la sonata en cuatro tiempos (cuatritartita).
- El primer movimiento es el más normativo y se llama "**forma sonata**" por antonomasia.
- Establecimiento con claridad de las relaciones armónicas, es decir, de un lenguaje tonal jerarquizado con el predominio de la tónica I, la dominante, V, y la subdominante, IV.

ESQUEMA DE LA SONATA CLÁSICA:

La Sonata como composición estructurada en varios movimientos, tiene normalmente esta alternancia:

■ *El primer movimiento*, corresponde a una estructura de "**Forma Sonata**". Es el de mayor importancia de la obra.

■ *El Segundo movimiento*, Andante o Adagio, por lo común suele ser un **Lied** con estructura: A-A'; A-B; A-B-A o un **Tema con variaciones**.

■ *El Tercer movimiento*, un **Minué o Scherzo** (recibe de Beethoven esta denominación). El Minué es la única forma de danza que desde la Suite antigua se incorpora a la Sonata.

Una variante es el Minueto con Trío, siendo el Trío otro minueto que contrasta en tonalidad y carácter con el primero, interpretándose en ese caso Minueto – Trío – Minueto.

- El cuarto movimiento, **Rondó o Final** en movimiento vivo y alegre con el que culmina la obra. Normalmente se indica con **Allegro** o **Presto**. Puede tener forma sonata (como el primero) o de **Rondó**, donde hay una sección que se repite entre distintas secciones nuevas con esta forma:

A – B – A – C – D – A .

Esquema de sonata clásica:

I. ALLEGRO (Esquema de sonata propiamente dicho)	A. Exposición	Introducción..... (opcional) a) I tema..... en el tono principal b) puente..... modulante c) II tema..... en un tono vecino
	B. Desarrollo	Desarrollo temático modulante
	A'. Reexposición	a') 1 tema.... en el tono principal b') puente.... modulante c') II tema.... en el tono principal Coda
II. ADAGIO Andante o Largo (tono vecino)	Con dos temas (Lied)	En forma ternaria, A-B-A
	Con un solo tema	Tema con variaciones
III. MINUETTO o SCHERZO (tono libre)	A. Primer período (minueto)	Exposición del tema Breve episodio y Repetición del tema
	B. Segundo período (Trío)	Tema Episodio y repetición del tema
	A'. Tercer período (minueto)	Repetición exacta del primero
IV. FINAL Allegro o Presto (tono principal)	Primera forma	Como el primer tiempo o allegro
	Segunda forma Rondó	Tema que se repite varias veces (4 ó 5), separado por episodios ABACA Coda

Se ha considerado a **C.P. E. Bach** como el autor que asienta las bases de la forma Sonata **bitemática-tripartita**. (1º mov.)

El esquema de sonata se usa para el resto de agrupaciones de cámara de manera que un **dúo** es una sonata para dos instrumentos; un **cuarteto** una sonata para cuatro, quinteto.....Sin duda el **CUARTETO DE CUERDA** es el más importante de todos ellos.

3.2 SINFONÍA

La sinfonía es una **gran sonata para orquesta**; sigue por ello, la forma de Sonata expuesta, aunque al ser interpretada por toda la orquesta, suele ser más compleja.

La **Obertura Napolitana** con sus tres movimientos Rápido-Lento-Rápido del Barroco fue el origen de esta Forma. El primer movimiento (Rápido) evoluciona con dos temas (forma sonata).

Se añade un Cuarto movimiento: **Minueto** entre el Segundo y el Tercer movimiento de la antigua obertura), consiguiendo una nueva forma: La Sinfonía.

Estos cambios son realizados en el Norte de Italia por compositores como Giovanni **Sanmartini** y Luigi **Bocherini**. Parecidos experimentos realizan a través de la forma sonata algunos de los hijos de Bach, como **Johann Christian Bach** y **Philipp Emmanuel Bach**, que trabaja en la corte de Federico el Grande en la **Escuela de Berlín**.

De la **Escuela de Mannheim**, ya mencionada, destacan **Stamitz**, **Richter** y **Cannabich**. **Viena** es la tercera gran ciudad donde se da la actividad sinfónica con **Haydn**, **Mozart** y

Beethoven. La corte de Viena atraía a muchos músicos y allí se dio la música que se consideró como el paradigma de la música clásica.

3.3 CONCIERTO CLÁSICO

La época del Clasicismo trajo consigo el triunfo definitivo del **Concierto solista (Johan Cristhian Bach)** sobre el Concerto grosso del Barroco. Se trata de una forma escrita para orquesta y solista, pudiendo ser éste cualquier instrumento de cuerda o viento. Encontramos una gran variedad, donde el

solista dialoga con la orquesta, siendo los más comunes los escritos para piano y violín. También los hay para flauta, clarinete, oboe, trompa, viola o violonchelo entre otros.

Normalmente constará de tres movimientos, **rápido** (Allegro) , **lento** (Adagio) y **rápido** (Presto, Vivace, muchas veces con forma Rondó que permite la brillantez al final). Será característica una sección que suele estar al final del primer movimiento, la *Cadencia*, pasaje de carácter virtuosístico donde el solista hace gala de sus habilidades técnicas. Hasta Beethoven, era habitual dejar ciertos aspectos abiertos en las cadencias para que el intérprete los realizara a su gusto, pero Beethoven comenzó a detallar cómo debía ser la interpretación exacta de estas secciones.

4. LA ESCUELA DE VIENA: HAYDN, MOZART Y BEETHOVEN

HAYDN (1732 – 1809): Haydn fue un compositor sobre todo de música instrumental.

Dentro del campo de la **sonata**, compuso hasta 49 para *teclado*. En cuanto a la música de cámara, Haydn puede ser considerado como el *principal promotor del cuarteto* ya que a pesar de haber sido tratado anteriormente por otros compositores, fue el primero que mantuvo un equilibrio entre las cuatro voces, dando notable interés a las voces de viola y violonchelo. Destacan sus cuartetos

Dentro del campo orquestal, su **producción sinfónica** es amplia. Compuso 106, siendo muchas de ellas muy conocidas por sus sobrenombres por su sobrenombre (Militar, Oxford, de los Adioses, del Reloj, Sorpresa). Durante 28 años, Haydn trabajó como músico en la corte de Esterhazy, que perteneciente a la nobleza húngara, contaba con una activa vida musical. El palacio contaba con una orquesta de unos veinticinco músicos y doce cantantes. Este fue el laboratorio en el que, aislado del mundo, pudo realizar todo tipo de experimentos musicales, lo cual le llevó a tener un amplio conocimiento de la técnica compositiva aplicada a los instrumentos.

MOZART (1756-1791): La genialidad de este compositor nacido en Salzburgo (Austria) le hizo destacar tanto en el campo vocal como en el instrumental. Manejaba de forma magistral los pequeños y grandes conjuntos de instrumentos resultando sus obras de una calidad excepcional.

Las innovaciones de Mozart no están tanto en el desarrollo de las formas como en el lenguaje que emplea en ellas. Mozart aúna el lenguaje de la tradición contrapuntística alemana con el melódico y expresivo de la italiana. A ello le añade la solidez estructural de Haydn y una fuerza emocional, riqueza armónica y expresión melódica que llevan al Clasicismo a su culmen. Esto se aprecia sobre todo en sus últimas obras, que apuntan hacia una nueva etapa.

A diferencia de Haydn, una de las características de Mozart en su carrera fue la inestabilidad laboral. Trabajó durante unos años para el arzobispo Colloredo, pero en 1782 renunció a ese cargo y se marchó a Viena para buscar suerte como un compositor independiente, difícil situación al no contar con el apoyo de ningún mecenas.

Mozart dio preponderancia al **pianoforte** frente al clave o clavicordio, así que sus sonatas para teclado fueron siempre para piano solista o en combinación con otros instrumentos. Gran intérprete de piano, a veces eran ejecutadas por él mismo, donde realizaba sorprendentes improvisaciones, pero a pesar de su facilidad al frente del instrumento, no era partidario del virtuosismo mecánico a modo de exhibición.

Gran compositor también de **música de cámara**, la influencia de Haydn es más que evidente en sus **cuartetos**. Mozart 6 cuartetos dedicados al maestro vienés siendo sus armonías más atrevidas que las de éste.

En cuanto a la música de conjunto, Mozart compuso **40 sinfonías**, siendo en las últimas donde alcanza su mayor plenitud. Su música no era tan sonriente y amable como la de Haydn. Posee una paleta de colores más densa y contrastada que la de aquél, lo que posibilita un amplio espectro anímico que va desde la alegría hasta el dolor. Su escritura tiene influencias de la música vocal, lo cual se traduce en una música ágil y fluida con una fresca inspiración melódica. Su uso orquestal es amplio. Destacan sus sinfonías 35 (Haffner), 38 (Praga) 40 y 41 (Júpiter).

Dentro de sus **conciertos**, los escritos para violín, flauta, arpa, trompa y fagot aunque importantes, no tendrán la profundidad de los 17 que compuso para piano y orquesta y que muestran una gran evolución. Muy importante también es su concierto para clarinete en La Mayor.

BEETHOVEN (1770–1827): A pesar de tener una infancia dura y una sordera progresiva que comenzó antes de que cumpliera 30 años, el genio de Böhmer será uno de los compositores más importantes de la historia de la música, marcando la transición del siglo XVIII hacia el Romanticismo.

Podemos fechar su periodo clásico hasta 1802 aproximadamente. A partir de ahí comienza en sus composiciones una época de transición. Compositor ante todo de música instrumental, fue a este género al que dedicó la mayor parte de su tiempo y su esfuerzo.

Sus **sonatas** del periodo clásico muestran con claridad la tradición clásica, aunque también importantes innovaciones que adelantan su estilo personal. De esta época es su Sonata Patética para piano de 1799.

En cuanto a la **música de cámara**, Beethoven se verá influenciado por los cuartetos de Mozart y Haydn. Así se aprecia en sus **cuartetos** op. 18. De su periodo clásico es también el famoso Septimino, que se volvió tan popular que parece que Beethoven llegó a odiarlo.

No tenemos demasiadas muestras en el campo sinfónico ya que de sus **9 sinfonías** solamente pertenecen al periodo clásico las número 1 y 2. A partir de la tercera se produce una ruptura en el marco estructural.

Dentro de sus conciertos, los primeros se encuentran dentro de la concepción dramática mozartiana aunque con un mayor grado de virtuosismo, los matices y las dimensiones, elementos que anuncian claramente el Romanticismo.

¿Qué es el bajo de Alberti?

*El bajo Alberti es un tipo de acompañamiento con un acorde quebrado o arpegiado, donde las notas del acorde se suceden en el orden grave-agudo-medio-agudo; luego se repite el mismo patrón. El acorde quebrado ayuda a crear un sonido suave, fluido y prolongado, generando así un impulso rítmico.

El bajo Alberti se encuentra con frecuencia en las partes para la mano izquierda en la música para instrumentos de teclado, en especial en las obras pianísticas de Mozart. Sin embargo, a veces se encuentra en obras para otros instrumentos.

(En el aula virtual está el enlace directo a la partitura de la Sonata de Mozart)

Continuación de la partitura entregada en clase.
Numera los compases al inicio de cada pentagrama.

Musical score for page 273, measures 1-12. The score is written in 4/4 time and consists of two staves (treble and bass clef). Measure 1 is marked with the number '1'. Measure 4 contains the instruction '(cresc.)'. Measure 8 contains the instruction '(p)'. Measure 12 contains the instruction '(stacc.)'. The music features a complex rhythmic pattern with many sixteenth and thirty-second notes.

Musical score for page 274, measures 1-12. The score is written in 4/4 time and consists of two staves (treble and bass clef). Measure 1 is marked with the number '1'. Measure 4 contains the instruction '(cresc.)'. Measure 8 contains the instruction '(p)'. Measure 12 contains the instruction '(stacc.)'. The music features a complex rhythmic pattern with many sixteenth and thirty-second notes.

Musical score for page 275, measures 1-12. The score is written in 4/4 time and consists of two staves (treble and bass clef). Measure 1 is marked with the number '1'. Measure 4 contains the instruction '(p)'. Measure 8 contains the instruction '(cresc.)'. Measure 12 contains the instruction '(stacc.)'. The music features a complex rhythmic pattern with many sixteenth and thirty-second notes.