

TEMA 5: LA MÚSICA EN EL CLASICISMO

INTRODUCCIÓN

Cronología. De 1750, con la muerte de Johann Sebastian Bach, hasta 1827, año en el que se produjo la muerte de Ludwig Van Beethoven, compositor que fue revolucionario en muchos aspectos y que podemos considerar pre-romántico.

Cambios políticos: La ilustración y el Despotismo ilustrado. La revolución francesa de 1789 termina con el Antiguo Régimen (monarquías absolutistas) y el poder de la aristocracia. La burguesía, que ya tenía en sus manos el poder económico, ahora tiene el poder político. Se convierte en la nueva clase dominante y el arte, se adaptará a sus gustos. El siglo XVIII es conocido también como “Siglo de las luces”, siglo del movimiento de la Ilustración, movimiento intelectual que defendía la aplicación de la razón en todos los órdenes de la vida y que cada ciudadano podía tener éxito en función de sus méritos. Pese a los supuestos cambios revolucionarios que debían llegar, este proceso derivó en un sistema de gobierno igualmente autoritario: el **Despotismo Ilustrado**, cuya consigna era *“Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”*.

Cambios sociales y económicos: La Revolución Industrial. Éste fue un proceso de transformación tecnológica, económica y social que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña y que se extendió después por Europa y Estados Unidos. Tuvo como resultado una transformación económica y social: la sociedad, que era predominantemente ganadera y agrícola hasta entonces, empieza a dar paso a una sociedad industrial basada en la producción de bienes de consumo y el comercio.

1. LA ESTÉTICA CLASICISTA

Volvemos a la Antigüedad Clásica. Se recuperan de nuevo los ideales de la Grecia Clásica, como reacción a los excesos (emocionales y decorativos) del Barroco. Como en el caso del Renacimiento, la palabra “Clasicismo” también está relacionada con la inspiración en la Antigüedad Clásica y a su búsqueda de la belleza a través del uso de la razón, el equilibrio y la pureza formal. Este período se denomina “Clasicismo” en música, pero en el resto de artes se denominó “Neoclasicismo”. Recordemos que los músicos seguían sin tener referentes musicales de la Antigüedad Clásica.

La expresión **“música clásica”** tiene dos significados: **1.** La verdadera “música clásica” es la compuesta en la segunda mitad del s. XVIII. Podemos denominarla también **“música clasicista”**. **2.** Se ha generalizado la expresión “música clásica” para designar a la música “culta” (académica) que hoy día suele interpretarse en auditorios y salas de concierto especializadas y que pudo haber sido compuesta desde el s. XV hasta el XXI.

El “estilo galante” musical y el “Rococó” del resto de las artes. La música se adelanta al resto de las artes. Busca un estilo elegante y sencillo que contrasta con el Rococó arquitectónico-pictórico que continuaba la moda barroca del adorno y el exceso. El “estilo galante” (“elegante”) musical es más sencillo, menos recargado que el Rococó. En él la belleza, la claridad, la simetría y pureza formal se antepusieron a toda expresividad y manifestación de emociones, dejando estos aspectos en un plano secundario.

2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA CLASICISTA

- 1. **Música equilibrada y sencilla**, también entretenida, accesible y natural.
- 2. **Lenguaje musical universal**. Los estilos nacionales se unifican en un lenguaje de la música más universal (excepción: la ópera y sus estilos nacionales). La música busca un lenguaje ideal, que siga los principios de la belleza clásica y su perfección formal.
- 3. Formas compositivas con **estructuras más claras**, con una armonía sencilla y definida.
- 4. La **melodía es la protagonista** y se organiza en frases cortas y simétricas (de 4, 8, 16 compases). Textura favorita: **melodía acompañada**.
- 5. **Dominio casi absoluto de la música instrumental**. La música instrumental o “pura” se convirtió definitivamente en la favorita de los compositores. Surgieron nuevas formas compositivas instrumentales con una estructura muy rígida, en las que se busca el equilibrio y la simetría: forma sonata, sinfonía, cuarteto de cuerdas.

3. LA MÚSICA INSTRUMENTAL, LA MÚSICA “PURA”

Dominio de la música instrumental, la música “pura”. Desde sus orígenes la música obedecía claramente a una finalidad práctica: uso religioso, uso palaciego, uso didáctico. Pero, **en los últimos años del Clasicismo**, con Beethoven, la música **toma protagonismo en sí misma** (el “arte por el arte”). Reflejo de esta novedad es el triunfo definitivo de la música instrumental con el gran **desarrollo de la orquesta**, el surgimiento de la **música sinfónica**, la invención del **piano** en torno a 1700 y el surgimiento de muchas **nuevas formas compositivas instrumentales**. Dentro de esta música instrumental o “pura” podemos establecer estos grupos:

- **Música solista**. La **sonata** fue la más importante de las formas compositivas para música solista. Solía componerse para el instrumento rey: el pianoforte (que con el tiempo acortó su nombre a *piano*). Consistía en 3 o 4 movimientos. El primero de ellos tenía una estructura llamada “forma sonata” que se hizo tan popular que fue usada en los primeros movimientos de otras formas compositivas, como sinfonías, cuartetos, conciertos...
- **Música de cámara**. En esta época siguen surgiendo nuevas formas instrumentales pensadas para un reducido número de instrumentos: **dúos, tríos, cuartetos**, etc. Los **cuartetos de cuerda**, compuestos para un conjunto de dos violines, una viola y un violonchelo, fueron los más populares. El nombre de música *de cámara* deriva del lugar donde estas pequeñas agrupaciones tocaban para un poderoso, desde tiempos antiguos, en sus fiestas o recepciones: los salones de palacio dedicados a ello, que recibían en italiano el nombre de “*camera*” (“cámara” =habitación). Una orquesta de cámara puede estar compuesta por un número variable, entre 10 y 40 músicos.
- **Música sinfónica**. De entre estas nuevas formas destacó la **Sinfonía**, compuesta para una orquesta sinfónica, en la que estaban presentes todas las familias instrumentales y en la que no destaca ningún instrumento solista (como ocurría en el concierto solista o en el *grosso*).

4. LA MÚSICA VOCAL, LA ÓPERA CLÁSICA

A mediados del siglo XVIII el público vienés “descubre” la ópera y se aficiona para siempre a ella. Allí, es reformada y simplificada:

- Mayor sencillez musical, escénica y dramática. El resultado fue una ópera elegante y equilibrada.
- La temática de las óperas se hace “más humana”. Surge la ópera cómica, en la que los protagonistas ya no son dioses o héroes, son personajes “de carne y hueso”, más cercanos a la realidad del público.
- La orquesta y el coro ganan en importancia.

Surgen dos grandes subgéneros de ópera: la **ópera seria** y la **ópera cómica** (llamada “ópera buffa” en Italia o “singspiele” en Alemania).

5. PRINCIPALES COMPOSITORES DEL CLASICISMO

5.1. LOS TRES GRANDES

Austria se convirtió en esta época en el punto de encuentro entre de las grandes corrientes intelectuales y artísticas del norte (Alemania) y el sur (Italia). La capital, Viena, era la capital del arte. Es por esto que dos de los mejores compositores del Clasicismo musical, **Franz Joseph Haydn** y el niño prodigio **Wolfgang Amadeus Mozart** eran austríacos. La otra gran figura del Clasicismo fue el alemán **Ludwig Van Beethoven**, un autor revolucionario y rebelde cuya música representa el nexo entre el Clasicismo y el Romanticismo. Todos ellos destacan en la creación de música instrumental componiendo sinfonías, conciertos solistas, cuartetos de cuerda y sonatas para piano entre otras formas compositivas. Mozart además destacó en la música vocal con sus brillantes óperas y su "Misa de Requiem"

5.2. OTROS COMPOSITORES

Maria Anna (Nannerl) Mozart fue pianista, compositora y una niña prodigio de la música igual que su hermano, pero a diferencia de éste, no pudo dedicarse a la música: su padre le dijo que debía casarse y dedicarse a ser madre y esposa. **María Theresa Von Paradis**. Pianista, cantante y compositora austríaca. También niña prodigio, ciega de nacimiento, desarrolló una gran sensibilidad y dominio musical. Trabajó en Francia para la reina María Antonieta. **Marianne Von Martínez**. Cantante y compositora, niña prodigio tocando el piano. Austríaca descendiente de españoles, fue alumna de Joseph Haydn y de otros grandes maestros. **Los hijos de Bach**. De entre los 20 hijos que tuvo Johann Sebastian Bach tres destacaron como compositores durante la etapa del Clasicismo: **Wilhem-Friedemann**, autor de obra que nos anticipan el estilo del Romanticismo, **Carl Philipp Emanuel** y **Johann Christian** compositores muy influyentes en la música de Mozart.

Wolfgang Amadeus Mozart

Nannerl Mozart

Ludwig Van Beethoven

Carl Philipp Emanuel Bach

Franz Joseph Haydn

Mª Theresa Von Paradis

Marianne Von Martínez