

TEMA 4: EL CLASICISMO

El Clasicismo transcurre entre los años **1750** (año en el que muere J.S. Bach) y **1827** (muerte de Beethoven), es decir desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX. Se encuadra entre el Barroco y el Romanticismo. Es una etapa corta que marca la transición de la **Edad Moderna** a la **Edad Contemporánea**.

Es la época también de tres grandes compositores: Haydn, Mozart y Beethoven. Beethoven estará a medio camino entre el Clasicismo y el Romanticismo (la siguiente época).

El término clásico significa que algo se constituye en modelo a seguir por su perfección técnica.

La expresión “música clásica” tiene dos sentidos:

- Toda la música culta de Occidente desde la Edad media hasta nuestros días.
- Sólo referida a la música del período del Clasicismo: básicamente la segunda mitad del siglo XVIII.

1. Contexto histórico

El siglo XVIII es el llamado **Siglo de las luces**, y está dominado por un movimiento intelectual denominado **Ilustración**. El objetivo del hombre es comprender el mundo mediante el uso de la **razón**.

El sistema de gobierno es el **Despotismo Ilustrado**. Son monarquías absolutas, pero que incorporan los ideales de la Ilustración, de manera que se gobierna con la razón pensando en beneficio del pueblo.

Las teorías políticas ilustradas conducirán a la **Revolución Francesa (1789)**, que supone el ascenso de las clases medias burguesas en detrimento de la realeza y la aristocracia.

2. Características de la Música del Clasicismo

Antes de leer lo que sigue escucha este video en el que viene lo mas importante del Clasicismo explicado claramente:

<https://www.youtube.com/watch?v=aKSXmPiDWC8>

- La música se basa en cierto equilibrio, proporción y simetría de sus elementos: ritmo, melodía, armonía, etc.
- La melodía se vuelve más comprensible y se memoriza mejor, al estar estructurada de manera más equilibrada. Podríamos decir que se da una pregunta-respuesta melódica con igual número de compases.
- La armonía se vuelve más sencilla, con predominio de los acordes I, IV y V.
- La textura predominante es la melodía acompañada.

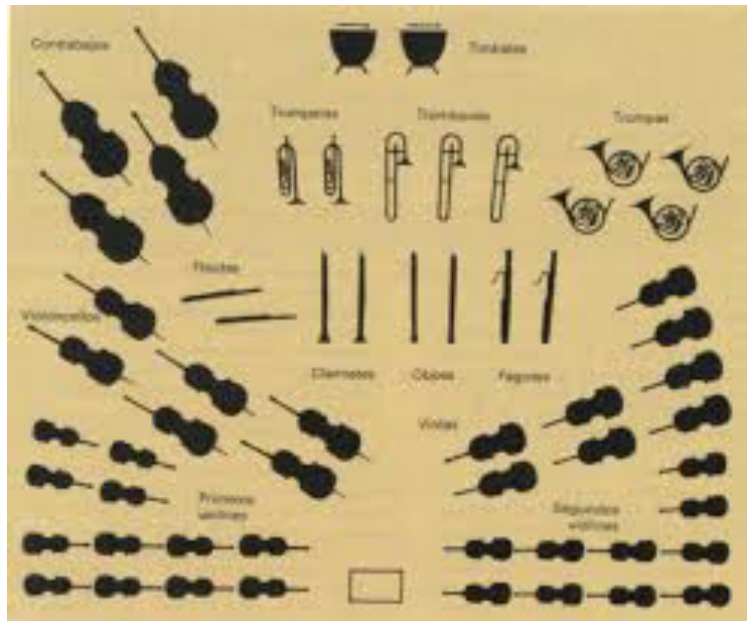

3. Música instrumental

En la música instrumental del Clasicismo aparecerán nuevos géneros que serán básicos para entender toda la música instrumental de períodos posteriores.

También aparecen nuevos instrumentos y otros irán quedando en desuso. Como ejemplo de instrumentos nuevos tenemos el **piano** y el **clarinete**. El Clave, que realizaba el bajo continuo en el Barroco irá desapareciendo, así como la viola de gamba que será sustituida por la familia del violín.

La orquesta se configura como una agrupación estable de instrumentos como hoy la conocemos. Consta de una sección amplia de cuerda frotada, otra de viento madera: clarinetes, flautas traveseras, oboes y fagots; y viento metal: trompas, trompetas y trombones; percusión: timbales.

Podemos dividir la música instrumental en:

- **música sinfónica:**

Está compuesta para una orquesta, como el concierto y la sinfonía .

- **Música de cámara:** es la música compuesta para agrupaciones reducidas de instrumentos. Puede ir desde un solo instrumento o dos (en el caso de la sonata), a un trío, cuarteto, orquesta de cámara (más reducida que la orquesta sinfónica).

4. La forma sonata

Durante el Clasicismo se desarrolla una forma que va a utilizarse en casi todos los géneros instrumentales, se llama la forma sonata.

Aparece en en el primer movimiento y a veces en el último de géneros como la sonata, el cuarteto, el concierto, la sinfonía, etc.

Para que entendáis bien esta forma os dejo este video:

<https://www.youtube.com/watch?v=BosGbRpjpuw>

La forma sonata estructura una composición musical en tres partes:

EPOSICIÓN

2 temas principales

DESARROLLO

transformación de los temas

REEXPOSICIÓN

2 temas principales algo modificados

5. Géneros instrumentales

A continuación vamos a explicar **los géneros instrumentales** más importantes del Clasicismo:

● La sonata

Es una **composición para uno, dos, o tres instrumentos, generalmente piano y violín o piano solo.**

Se divide en cuatro movimientos:

- Primer movimiento: Allegro. Sigue la forma sonata

<https://www.youtube.com/watch?v=4xeAsc6m35w>

- Segundo movimiento: Lento. Sigue la forma ternaria ABA o tema con variaciones.

https://www.youtube.com/watch?v=45UOK_xYV74

- Tercer movimiento: Minueto o scherzo.

<https://www.youtube.com/watch?v=BV7RkEL6oRc>

- Cuarto movimiento: Allegro. Sigue la forma sonata o Rondó (ABACAD...)

● La Sinfonía

La sinfonía es como una **sonata pero para orquesta**, en vez de para uno o dos instrumentos. Tiene los mismos movimientos y sigue la misma estructura pero interpretado por un orquesta.

<https://www.youtube.com/watch?v=0sGqkMU-mGQ>

● El concierto

El concierto es como una **sonata pero para orquesta con solista**. Sus movimientos son tres. Se suprime el minueto o scherzo que se utilizaban en la sonata y la sinfonía.

Los instrumentos solistas más usados en los conciertos serán el piano y el violín, que tendrán momentos de gran lucimiento dentro del concierto. El concierto se basa también en el diálogo entre el solista y la orquesta.

<https://www.youtube.com/watch?v=5uD83Y42e-Y>

● El cuarteto

Dentro de la música de cámara (música para un grupo más reducido que la orquesta) será especialmente importante el cuarteto.

El cuarteto de cuerdas es el mas utilizado y

está formado por dos violines, una viola y un violonchelo.

Por lo demás es como una sonata pero para estos instrumentos. Lo demás es igual: tiene cuatro movimientos, usa la forma sonata en su primer movimiento, etc.

Aquí os dejo este cuarteto Emperador de Haydn. Es el 2º movimiento. Sigue la forma Tema con variaciones. El tema dura hasta el minuto 1:12 y corresponde al himno de Alemania. Luego lo que sigue son variaciones de ese tema.

<https://www.youtube.com/watch?v=udPddgVKzLg>

6. Música vocal

● Música vocal profana

El género vocal profano más importante en el Clasicismo seguirá siendo la ópera. Frente a los temas mitológicos y la música recargada de este género en la época barroca, en el Clasicismo surge un nuevo tipo de ópera llamada **ópera bufa**.

Esta ópera tendrá las siguientes características:

-Utilización de temas más cercanos a la gente del pueblo.

-Música más sencilla y entendible, a veces utilizan temas populares conocidos por el pueblo.

-Aparecen momentos cómicos.

-Personajes de “carne y hueso”, es

decir, cotidianos y reconocibles de la vida real.

- Escritas en la lengua de cada nación, en vez del italiano, que era el idioma considerado elegante para la ópera.
- Recibirá nombres diferentes: opera comique en Francia y Singspiel en Alemania.

Como ejemplos de ópera bufa tenemos Las Bodas de Fígaro y el singspiel (una ópera bufa en alemán, en la que los diálogos son hablados en vez de cantados) **La Flauta Mágica, ambas de Mozart.**

Aquí os dejo un fragmento de La Flauta Mágica:

<https://www.youtube.com/watch?v=2IMHv6lpxzg>

● **Música vocal religiosa**

Dentro de la música vocal religiosa no habrá muchos cambios. Se seguirán componiendo oratorios y misas. Un tipo específico de misa es **el Réquiem** o misa de difuntos, género que prescinde de las partes alegres de la misa. Dentro de la música vocal religiosa destaca el grandioso **Réquiem en re menor** del compositor **Mozart.**

Aquí os dejo el Dies Irae del Requiem de Mozart:

https://www.youtube.com/results?search_query=dies+irae+mozart

7. Los compositores y sus obras

A continuación detallamos los compositores más importantes con sus obras más destacadas.

Haydn

Compositor austriaco. Trabajó para su mecenas el príncipe Nikolaus Esterházy. Creador de la sinfonía, la sonata y el cuarteto. Su amplia obra abarca dentro de la música instrumental: 108

sinfonías, 68 cuartetos de cuerda y 47 sonatas para piano. Su música se caracteriza por su buen humor y picardía, tanto es así, que a algunas de sus sinfonías se les ha puesto un sobrenombre como por ejemplo: **“La sinfonía de los adioses”**, que termina con los músicos yéndose uno a uno del escenario, como reivindicación ante el príncipe Esterházy para conseguir vacaciones después de un período de intenso trabajo; **“La sinfonía de la sorpresa”**, **La sinfonía “la gallina”**, **“Sinfonía del reloj”**, etc. En el terreno de la música religiosa compuso **el oratorio La creación**.

Mozart

Compositor austriaco. Fue un niño prodigio, tocando el violín y el piano a la perfección y componiendo desde los 6 años. Con una vida de sólo 35 años fue capaz de cultivar con excelencia todos los géneros, desde la música religiosa y coral, hasta la ópera, pasando por la sinfonía y la música de cámara, representando junto a Haydn y Beethoven la cúspide del Clasicismo. Fue el primer compositor que vivió de manera independiente, es decir sin depender de un mecenas; no siempre le fue bien económicamente, pasando penurias. Cuando murió se le enterró en una fosa común. Entre su música religiosa destacamos **El Réquiem, y dentro de sus óperas, La Flauta Mágica y Las Bodas de Fígaro**.

Aquí os dejo videos de escenas de la película sobre Mozart titulada “Amadeus”:

<https://www.youtube.com/watch?v=yE9X2RC0Vj0>

<https://www.youtube.com/watch?v=5n80Vbxy6UI>

<https://www.youtube.com/watch?v=9BpUE5855us>

https://www.youtube.com/watch?v=N_lheg0YmxQ

<https://www.youtube.com/watch?v=mLx7qlt5RrA>

<https://www.youtube.com/watch?v=fS656rVnhzc>

<https://www.youtube.com/watch?v=Cy10pGVmc20>

Y un video de la cantante Sheila Blanco sobre la vida de Mozart, en el que pone letra a la famosa **Marcha Turca** de la sonata para piano N° 11 en La Mayor.

<https://www.youtube.com/watch?v=Ck2SnXmD6nE>

Beethoven

Nació en Alemania. Tuvo una infancia problemática. Su padre que era músico también, era adicto al alcohol y violento. Al descubrir el talento musical de su hijo le puso bajo un estricto régimen de estudios. Sufrió mucho a causa de su sordera, llevándolo casi al suicidio.

De espíritu perfeccionista, hizo múltiples correcciones de sus manuscritos, por lo que su catálogo de obras no es tan extenso como cabría esperar. Su estilo sinfónico influiría en las siguientes generaciones de compositores, siendo un compositor a medio camino entre el Clasicismo y el Romanticismo. De sus obras destacamos sus **nueve sinfonías, especialmente la Novena Sinfonía en la que en su cuarto movimiento aparece el famoso Himno de la Alegría, convertido en himno de Europa.**

Aquí os dejo un fragmento de una película sobre la vida de Beethoven titulada “Amada inmortal”, en el que suena el final del 4º movimiento de la Sinfonía N° 9. Reconocerás el famoso Himno de la Alegría, símbolo de la hermandad y paz entre los pueblos.

<https://www.youtube.com/watch?v=7fQG4CcoRuM>

Por último os dejo fragmentos de una coreografía. La coreografía se titula “Petite Mort” de Jiri Kylian. La música es el concierto para piano N° 21 de Mozart. ¡Una auténtica maravilla para quien le guste la danza!

<https://www.youtube.com/watch?v=-XKjgCugrT0>

<https://www.youtube.com/watch?v=6S8xJ-7MT1U>

<https://www.youtube.com/watch?v=MKOqRvcLknE>