

PERÍODO CLÁSICO (1740 – 1800 aprox. / 2ª mitad del siglo XVIII)

Características musicales

La palabra clásico se aplica a las obras que han triunfado en la prueba del tiempo y que los hombres han considerado como modelo por lo perfectas.

El equilibrio en las formas y la claridad de los diseños fueron los ideales sobre los que se elaboraron las obras clásicas.

La preferencia se inclinó por las obras en las que predominaba la *melodía con acompañamiento armónico*, más accesibles a la comprensión del público común que las obras *contrapuntísticas* severas y muy elaboradas, aunque provinieran de un genio como Bach.

Los mayores exponentes:

- Joseph Haydn,
- Wolfgang Amadeus Mozart,
- Christoph Willibald Gluck,

continuados por Ludwig Van Beethoven, lazo de unión entre el clasicismo y las primeras manifestaciones del romanticismo del siglo XIX.

Los compositores buscaron expresarse a través de obras instrumentales. Pero para desarrollar un tema musical era necesario un molde, un esquema, ya que no se trataba de inspirarse en un texto, como el que proporciona la liturgia o el drama.

Era necesario algo similar al plano en que trabaja el arquitecto o el plan que se traza el literato.

Llegar a ello exigió una larga experimentación: en primer lugar, se logró la unión de dos piezas de danza diferentes entre sí por su movimiento; luego, surgió la “*Suite*” a la que se agregó una introducción (forma instrumental que se va desarrollando desde el Renacimiento.)

La evolución de la suite llevaría, más tarde, a concretar la forma “*SONATA*”, una de las formas de composición más importante del Período Clásico.

Función del músico

- Como el Clasicismo representó la independencia de la música instrumental, los compositores buscaron expresarse a través de obras instrumentales.
- Al no inspirarse en un texto (como hasta entonces) era necesario un molde, un esquema, una *forma* para componer.
- Los músicos se ajustaron a formas, como la Sonata, pero sin renunciar a su libertad creadora y a su individualidad.
- El músico era empleado de la corte.
- Al ser la música instrumental, debieron considerar las posibilidades de los instrumentos para los cuales escribían.
- Prefirieron la melodía con acompañamiento armónico (textura homofónica). – [Òpera: reacción al contrapunto muy complejo].

Instrumentos

Recordemos que el matiz que se utilizaba durante el Período Barroco era el *forte-piano* (fuerte-suave).

Los instrumentos antecesores del piano son:

- Ø El clavicordio, que golpeaba las cuerdas mediante macillos recubiertos de fieltro o cuero, y
- Ø El clave, que punteaba las cuerdas por medio de trozos de pluma de ave que iban fijados en los macillos, a manera de “púas”.

En estos instrumentos no se podían hacer matices.

Se buscaba un sistema que permitiera obtener sonidos fuertes y suaves, “*forte-piano*”, graduando la fuerza de las manos a voluntad.

Quien lo inventó fue Bartolomeo Cristófori (1655-1731), constructor de claves; presentó su

“*Pianoforte*”.

Si bien el clave se siguió utilizando en tiempos de Mozart, el pianoforte lo sustituyó completamente.

Más adelante, a fines del siglo XVIII, Beethoven buscaría un mecanismo capaz de lograr más potencia de sonido. Surgirá así el piano. (Período romántico – siglo XIX).

Otro instrumento de teclado importante, además del clave y del pianoforte, es el órgano. Quizá fue el primer instrumento de teclado, dado que existió desde el siglo III y II antes de J.C.

(Recordar un instrumento construido en Egipto por Tsibios de Alejandría, matemático y mecánico, el “*Hidraulus*”).

Los demás instrumentos de la orquesta barroca se siguen perfeccionando.

Compositores del Período Clásico

- § Joseph Haydn (Rohrau 1732 – Viena 1809)
- § Wolfgang Amadeus Mozart (Salzburgo 1756 – Viena 1791)
- § Christoph Willibald Gluck (Erasbach 1714 – Viena 1787).

Reforma de la Ópera

Gluck ocupa un lugar muy particular en la historia de la música. Preocupado por los excesos en que habían caído los compositores de ópera italianos –adornos, improvisaciones que no estaban escritas, etc.- promovió la “*Reforma de la Ópera*”.

En las óperas barrocas se descuidaba el valor espiritual de los textos, para volcar todo el interés del espectáculo en múltiples “Arias” cuyo propósito era el lucimiento de los grandes “divos”, con sus ornamentaciones vocales.

Muchas veces se interrumpía el espectáculo para que el cantante repitiera un trozo que había agradado especialmente al público, entorpeciendo así la continuidad del desarrollo dramático.

Esa época fue denominada del “*bel canto*” (sublime cantar), y si bien es cierto que dio lugar a creaciones de riqueza melódica extraordinaria, también debe considerarse que provocó una decadencia en el valor literario de los argumentos. Los cantante, endiosados por sus admiradores, modificaban las partes escritas por los compositores, agregando adornos e improvisaciones para lucirse individualmente, con absoluto desprecio del sentido argumental.

Gluck trató de reducir la música a su verdadera función, es decir, secundar la poesía para fortificar la expresión de sentimientos y el interés de las situaciones; suprimió las arias inútiles, los ornamentos superfluos, reemplazó el “recitativo a secco” por un recitativo melódico acompañado por la orquesta, dio importancia a la obertura de la ópera de manera tal que anuncie y resuma el drama y otorgó función dramática a los coros.

En síntesis, Gluck invoca constantemente la razón y el sentido común para que la ópera deje de ser simplemente “un concierto con vestuario” para convertirse en un verdadero drama.

Fue tan importante su papel como reformador de la ópera que, casi un siglo más tarde, Berlioz en Francia y Wagner en Alemania, no titubearon en proclamarse discípulos de Gluck.

Beethoven como lazo de unión entre el Clasicismo y el Romanticismo

Ludwig van Beethoven (Bonn 1770 – Viena 1827).

La música de Beethoven como la obra de Shakespeare y Goethe lo abarca todo en el vasto límite de la pasión: la emoción y el sentimiento profundo; el júbilo y el humorismo tanto como el patetismo y la tragedia; lo lírico y lo dramático. Varía de la meditación profunda a la alegre exuberancia, de la humilde mansedumbre a la energía. El fervor religioso y el éxtasis demoníaco encuentran lugar en ella. Es al mismo tiempo cósmica y trascendental, expresando a veces impulsos demoníacos y otras el calor directo de la sinceridad. Todo esto y mucho más está contenido en la obra inmortal de Beethoven.

A la edad de doce años Beethoven ya había iniciado sus estudios musicales. Sus progresos son tan rápidos que el famoso profesor Neefe queda maravillado del prodigio del muchacho y decide tomarlo como alumno.

El conde Waldstein (a quien Beethoven dedicara más adelante algunas de sus obras más importantes) consigue hacer enviar al joven a Viena, centro del arte musical de ese entonces. Allí estudiaría con Haydn y con excepción de cinco años en los que tuvo que volver a su ciudad natal, permanecerá en Viena hasta su muerte. Datan de esa época algunas relaciones amorosas que desgraciadamente para el futuro gran maestro se verían entorpecidas, posiblemente por su carácter tan hosco.

A partir de 1798 comienza a padecer del oído, dolencia que se va agudizando cada vez más y que soporta en silencio, hasta que en 1801 participa su tragedia a sus amigos Wegeler y Amenda, afirmando ser el más desventurado de los mortales. Al año siguiente escribe el famoso “Testamento de Heiligenstadt”, en el que maldice las contrariedades del destino y siente deseos de suicidarse, pero su vigor físico y su fuerza moral le hacen rechazar tal idea.

En 1807 el rey de Westfalia le ofrece el puesto de director de orquesta en la corte de Cassel, pero sus amigos, el archiduque Rodolfo y los príncipes Lichnowsky y Lobkowitz, prometen a Beethoven una espléndida pensión para retenerlo en Viena, promesa que no se cumple.

En 1815 debe hacerse cargo de su sobrino Carlos, por la muerte de su hermano Juan. A pesar de los cuidados y atenciones que le brinda, Carlos ocasiona a su tío incesantes disgustos.

En los últimos años de su vida, reside en un convento de los dominicos españoles y apenas si algunos amigos acuden a consolarlo, cuando falto de medios y enfermo se encuentra al borde de la muerte.

En una tarde tempestuosa después de cuatro largos meses de sufrimiento fallece Beethoven el 26 de marzo de 1827.

FORMAS MUSICALES DE COMPOSICIÓN DEL CLASICISMO

El *oratorio* y la *ópera* continúan la tradición de comienzos del siglo XVIII. En cuanto a esta última, lo más importante es la reforma llevada a cabo por Gluck.

En cuanto a las formas instrumentales, la SONATA resume todo el clasicismo.

Todas las otras (SINFONÍA, CUARTETO, CONCIERTO) son una copia de la sonata.

Música instrumental

Recordemos que una misma obra puede tener varias partes, que se llaman “movimientos”, y que son distintos entre sí (unos más lentos y otros más rápidos).

SONATA: esta forma de composición se concretó durante el Período Clásico, al hacerse más extensas las diversas piezas de la suite, sin alterar el contraste de sus movimientos:

- 1º movimiento: la ALLEMANDA se denominó “ALLEGRO” (movimiento rápido que contiene dos temas o melodías bien definidas y distintas entre sí).
- 2º movimiento: la SARABANDA, “ANDANTE” o “ADAGIO” (movimiento lento contrastante con el anterior).
- 3º movimiento: la COURANTE, “MINUETO” o “SCHERZO” (movimiento juguetón – scherzo=juego)

- 4º movimiento: la GIGA se convirtió en un “ALLEGRO” o “RONDO” – también “FINALE”- (movimiento rápido final).

Los compositores ya no tuvieron que ajustarse a los pasos y figuras de las danzas, y su preocupación se limitó a considerar las posibilidades de los instrumentos para los cuales escribían.

Si la sonata consta de 3 movimientos éstos se llaman:

- “ALLEGRO”
- “ANDANTE” o “ADAGIO”
- “RONDO” o “ALLEGRO”

La sonata se escribe para un solo instrumento, generalmente el piano (P. Clásico>pianoforte), o dos, piano y violín y otro instrumento.

Cuando la sonata es breve y fácil de ejecutar, recibe el nombre de SONATINA.

Con Haydn y Mozart la forma sonata se perfeccionó, y alcanzó su punto máximo con Beethoven.

La forma o estructura de la sonata clásica fue también adoptada para el cuarteto y la sinfonía.

SINFONÍA: es una obra escrita para orquesta. Tiene la misma estructura que la sonata, razón por la que a veces se la ha llamado sonata para orquesta.

Generalmente es de mayores proporciones, pero no se puede establecer una regla general, pues algunas sinfonías son de menores proporciones que algunas sonatas. La estructura es la siguiente:

- Allegro
- Andante o Adagio
- Minuetto o Scherzo
- Allegro

CONCIERTO: es una composición escrita para un instrumento solista y orquesta. La parte escrita para el solista se confía a un virtuoso del instrumento y puede dedicarse a pianistas, violinistas, fagotistas, clarinetistas, etc.

La característica fundamental del concierto radica en el “diálogo” entre la orquesta y el

solista.

Consta de 3 movimientos. Es por lo tanto muy semejante a la sonata y a la sinfonía, pero se excluye el minué o scherzo. Su estructura:

- Allegro
- Andante o Adagio
- Allegro

Al final del primer movimiento se agrega una “*cadenza*” para lucimiento del solista.

CUARTETO: composición escrita para cuatro instrumentos. El denominado “cuarteto clásico” está formado por: violines primero y segundo, viola y violoncello.

Pueden existir cuartetos para otros instrumentos. Cuando esto ocurre se especifican los instrumentos a los cuales está dedicado el cuarteto. La estructura es idéntica a la de la sonata o la sinfonía:

- Allegro
- Andante o Adagio
- Minue o Scherzo
- Allegro

Música Vocal

ÓPERA Y ORATORIO: en la ópera hay representación, mientras que en el oratorio, no. Son composiciones que no tienen estructura determinada. La estructura en cantatas, óperas y oratorios debe adecuarse al texto utilizado por el autor.

ANTHEM: se utiliza esta forma desde el Renacimiento. Se cantan en iglesias protestantes de Inglaterra. Similar al motete. A veces, acompañado de órgano. Texto en inglés.

Matices

En el período barroco se utilizó el forte y el piano.

El compositor Johann Stamitz, director de la orquesta de la ciudad de Mannheim, estableció para los instrumentos de cuerda de su orquesta una técnica uniforme, coordinando los movimientos del arco, con lo que logró efectos dinámicos desconocidos hasta entonces, como el *crescendo* y *diminuendo*.

Además, fue Stamitz quien adoptó la forma de la Sonata Clásica para la Sinfonía.