

EL CLASICISMO MUSICAL: CARACTERÍSTICAS Y FORMAS MUSICALES.

Los periodos

- PRECLASICISMO: 1740-1760 - Escuela de Mannheim (Stamitz) - Italia (Sammartini) - Berlín (C.P.E. Bach, Quantz) - Viena (Monn, Albrechtsberger, Ditters von Dittersdorf)
- ESTILO CLÁSICO: 1770-1800 - Haydn, Mozart y Beethoven (primera etapa)

1. Introducción¹

Cuando se habla de clasicismo o de romanticismo, por dar un ejemplo, no se hace más que dar una idea más o menos cercana sobre la actitud estética de un hombre o de una época. Esta circunstancia se da en el arte de los sonidos, cuando se habla de música clásica o de los clásicos, aludiendo a los grandes maestros de la creación sonora. Ambas designaciones son equivocadas. Trataremos entonces, de establecer lo "clásico" a su verdadero sentido.

Aún discutido por algunos historiadores, el clasicismo musical tiene su apogeo en el siglo XVIII. Haydn, Mozart y Beethoven, creadores de la música instrumental moderna, sintetizan las virtudes de esta escuela. Su cualidad fundamental es el equilibrio, que distingue a todo arte clásico, entre armonía y melodía, entre forma y expresión; el ajuste perfecto de todos los elementos, físicos y espirituales, que integran el edificio sonoro. Razón, imaginación y sensibilidad se enfrentan y complementan en un acuerdo perfecto.

Frente al marcado objetivismo, con predominio de la forma, que significó la ciencia contrapuntística (combinación simultánea de dos o más melodías; un ejemplo típico de contrapunto es la ronda, un tipo simple de canon), inmediatamente anterior al estilo clásico, y frente al subjetivismo que trajo consigo la escuela romántica, inmediatamente posterior, la música de Haydn, Mozart y Beethoven se sitúa en un justo medio, en un punto de intersección. Un momento en la vida de la humanidad que no volverá a repetirse y en el que existe el secreto mágico de ese equilibrio misterioso que aureola la obra de estos tres titanes. Haydn y Mozart representan uno de esos momentos cumbres en la historia de cualquier arte, donde, de pronto, se cristaliza la perfección debajo del manto de la naturalidad. La música fluye sin descanso y sin violencias. Sabemos que la forma está presente, que los materiales han sido medidos con escrupulosidad minuciosa, que los instrumentos han sido tratados con un conocimiento de sus recursos que llega a lo inaudito. Sabemos que detrás de este arte, en apariencia tan espontáneo, se esconde una maestría sin par. Pero lo que anima es algo más que una técnica sin fallas; su inmaculada gracia supera toda previsión. Es un hecho espiritual sin posible reedición.

Esta época estuvo marcada por otras artes como la escultura y la pintura como también por la arquitectura y las artes decorativas quienes mostraron un especial desarrollo; a este estilo se le llamó Neoclasicismo; floreció en Europa y Estados Unidos aproximadamente desde el año 1750 hasta comienzos de 1800 y se inspiró en las formas grecorromanas (en la música no existió un clasicismo original ya que no había quedado escrita ninguna música de la época griega o romana). Los artistas neoclásicos fueron los primeros que intentaron reemplazar la sensualidad y la trivialidad del rococó (período anterior) por un estilo lógico, de tono solemne y austero. Cuando los movimientos revolucionarios establecieron repúblicas en Francia y en América del Norte, los nuevos gobiernos republicanos adoptaron el neoclasicismo como estilo oficial porque relacionaban la democracia con la antigua Grecia y la República romana. Con el nacimiento del movimiento romántico la prioridad por la expresión personal sustituyó al arte basado en valores ideales.

2. Música

¹ <http://www.monografias.com/trabajos10/clasic/clasic.shtml#intro>

Wolfgang Amadeo Mozart.

Las cualidades fundamentales del clasicismo son el equilibrio, la sencillez y la armonía. La música, durante este periodo, se basaba precisamente en estos principios. Haydn, Mozart y Beethoven son los mayores exponentes del clasicismo musical.

El surgimiento de estas formas clásicas sólo se hizo posible gracias a un desarrollo de las condiciones técnicas, que ampliaron enormemente el lenguaje de la creación musical. Estos cambios técnicos son los siguientes:

- La notación llegó a un estado definitivo, tal como hoy se conoce.
- Las claves se unificaron en dos principales: la de sol, para las notas agudas, y la de fa, para las graves, a las que se añaden, en algunos casos y para algunos instrumentos (fagot, viola, violonchelo y trombón) otras dos de antigua procedencia, la de clave de do en tercera y en cuarta línea del pentagrama.
- Para el sistema tonal, se deslindan los dos “sexos” musicales (mayor y menor), con sus respectivas escalas y acordes.
- Se establecen dos principios fundamentales: la polifonía y la homofonía.
- Aparecen las principales formas de composición, que han de utilizar los compositores desde entonces hasta nuestros días. "Existen ya, en el terreno vocal, la ópera, el oratorio, la canción coral y solista; en el terreno instrumental, la fuga, la pieza tripartita –que conducirá a la sonata y a la sinfonía –, la recopilación de danzas en el ciclo de la "suite" y formas libres de improvisación y fantasía" (Kurt Pahlen). De las formas musicales de las épocas anteriores, desaparecen: la suite, el preludio, el concierto grosso, la fantasía, la cantata, la tocata y la fuga, y sobreviven la variación, la obertura y la ópera..
- Los instrumentos adquieren la contextura que actualmente poseen; se agrupan en familias: cuerdas, vientos, percusión y teclado; y salvo algunas modificaciones, la orquesta se muestra compuesta de manera similar a la de hoy (La orquesta clásica consta de los siguientes instrumentos:
 - CUERDA: violines, violas, violonchelos y contrabajos.
 - VIENTO MADERA: Flautas traveseras (2), oboes (2), clarinetes (2) y fagotes (2).
 - VIENTO METAL: trompetas (2) y trompas (2). Al final del Clasicismo comienzan a emplearse trombones.
 - PERCUSIÓN: timbales).
- De entre todas las orquestas de la época destaca la orquesta de Mannheim. Desde los años 40 la orquesta de Mannheim empezó a gozar de gran prestigio por su disciplina y la buena preparación de sus músicos. A Stamitz, el primer director de la orquesta de Mannheim, se debe:
 - la costumbre de dirigir la orquesta sustituyendo al director sentado al clave.
 - el uso del clarinete en las maderas.

Entre las aportaciones de la orquesta de Mannheim cabe destacar:

- los contrastes forte-piano.
- los crescendos
- el inicio de las sinfonías con figuraciones arpegiadas ascendentes
- los llamados “suspiros de Mannheim” (uso de intervalos de segunda menor descendente)
- el efecto “apisonadora de vapor” o “Mannheimer walze”, que consiste en la repetición en ostinato de un mismo diseño, añadiéndole cada vez más instrumentos.
- Más tarde, el clave con sus limitaciones, será desplazado por los enormes recursos del piano.
- Este siglo señala el auge del teatro lírico; tanto la ópera seria como la cómica abandonaron el virtuosismo para expresar, en términos de arte, la plenitud de la vida.
- Francisco José Haydn introduce en sus sinfonías el minué, una danza de origen campesino que posteriormente demostró ser capaz de un desarrollo sofisticado.
- El período del clasicismo, además fue testigo de un cambio radical en el papel de los instrumentos de teclado, a medida que iba desapareciendo de forma gradual la función del bajo

continuo.

LA FORMA SONATA

Entre los elementos más importantes del principio del clasicismo está la articulación de formas a gran escala y el empleo de la modulación entre la tensión y el relajamiento, que cultivaron tanto Haydn como Mozart (estos elementos ya se dan en la fuga, en el periodo anterior, y que se aplica a la forma musical más importante de esta época: la sonata). Estos elementos se reflejan, sobre todo, en la llamada "forma sonata". Se trata en este caso del desarrollo de la estructura binaria del barroco que puede verse, sobre todo, en los primeros movimientos de las obras clásicas y en otros casos. Este procedimiento de articulación de forma y modulación, puede fácilmente combinarse con otros elementos como el rondó e incluso la fuga. La importancia de la sonata se desprende de la siguiente descripción:

"El cuerpo principal de las obras de música pura lo constituyen las composiciones de "forma sonata", o sea las que están integradas por tres movimientos o tiempos; uno, movido y muy desarrollado; otro, lento; y el último, rápido, a los que se les intercala casi siempre un cuarto movimiento en aire de danza o "scherzo". Todo este cuerpo se puede observar en este cuadro que podríamos denominar "cuadro de las formas clásicas" y que es la estructura que rige todas las obras de este periodo.

MOV.	NORMA COMPOSITIVA	TEMPO	RITMO	TONALIDAD	CARACTER
1°	Sonata	Allegro (rápido)	Binario.	Principal	Energico
2°	Tema con variaciones. Lied. Rondó	Adagio o Andante (lento)	Binario /Ternario.	Dominante.	Lírico
3°	Minué. Scherzo.	Allegro (rápido)	Ternario.	Principal	Danzable
4°	Sonata. Tema con variaciones. Rondó	Vivace o Presto (muy rápido)	Binario.	Principal	Jubiloso

Así pues, todas las composiciones del periodo clásico poseen una estructura formal en común (genéricamente forma sonata) que consta de 3 ó 4 movimientos diferenciados. Esta estructura única recibe varios nombres dependiendo de la agrupación o ejecutantes a los que van dirigidas. Estas obras de forma sonata son:

- La verdadera "**sonata**", cuando es para un solo instrumento: sonata para piano, órgano, guitarra, violín solo, etc. O para piano y otro instrumento: sonata para piano y violín, o violoncelo, o clarinete, o trompeta, etc.
- El "**dúo**", si es para dos instrumentos de tipo monofónico: dos violines, violín y violoncelo, flauta y viola, etc.
- "**Trío**", si es para tres instrumentos de tipo monofónico: dos violines y violoncello, violín viola y violoncelo, flauta oboe y fagot, etc
- "**Trío con piano**", si es para piano y dos instrumentos de tipo monofónico:, violín violoncello y piano, lo más frecuente, etc
- "**cuarteto**", si es para cuatro instrumentos de tipo monofónico: dos violines viola y violoncello (lo más habitual), flauta, clarinete, oboe y fagot, etc
- "**quinteto**", si es para cinco instrumentos de tipo monofónico: dos violines viola y violoncello flauta, oboe, clarinete, fagot y trompa (lo más habitual), etc
- "**sexteto**", "**septeto** o **septimino**", "**octeto**", "**noneto**", "**doble quinteto**", para seis, siete, etc., instrumentos, con piano o sin él.

- La introducción no es parte habitual, aunque existe, en movimiento reposado, en algunas ocasiones. Los ejemplos más claros se encuentran en algunas Sinfonías de F. J. Haydn.
- Si el Tema A se encuentra en modo menor, el Tema B puede encontrarse en la dominante de esta tonalidad o bien en el relativo Mayor.
- Toda la exposición solía repetirse antiguamente para que los oyentes pudiesen reconocer, con más claridad, ambos temas.
- En la forma Concerto, la presentación de ambos temas en la exposición suele hacerse por partida doble: primero por la orquesta y después por el solista.
- El desarrollo es un fragmento modulante por lo que durante esta sección los fragmentos utilizados de los dos temas sirven de pretexto para realizar “excursiones” a diversas tonalidades que en ningún caso son aquellas en las cuales se presentan los temas en la exposición.
- La Reexposición comienza al presentarse de nuevo el Tema A en su tonalidad original.
- En la reexposición el tema B es el que cambia de tonalidad pasando este a presentarse en la tonalidad del tema A y generalmente una quinta por debajo que en la exposición.

AUDICIÓN

- **Autor:** W. A. Mozart
- **Título obra:** Sonata para piano nº 7, en Do Mayor, K 309 (1er. Movimiento)
- **Instrumentos:** Piano
- **Forma:** Sonata

Mozart legó a escribir 17 Sonatas para piano y 42 Sonatas para violín y piano y otra muchas para otro instrumento y piano. Generalmente distribuidas en 3 movimientos (rápido-lento-rápido), en todas ellas llegó a asentar rigurosamente la forma sonata como primer movimiento de las formas clásicas.

Esta sonata es la 7ª y se encuentra en la tonalidad de Do Mayor. La estructura es clara y bien definida:

Exposición:

El tema A (compases 1 a 21), en la tonalidad principal tiene carácter rítmico y militar. Está estructurado en una frase de 7 compases. A continuación (compases 21 a 34), el puente modulante, surgido de un fragmento del tema A, nos lleva a otra tonalidad (Sol Mayor, como dominante de Do). A partir de aquí (compás 35 hasta compás 54), se muestra el segundo tema o tema B, más melódico que el primero y por tanto contrastante. Esta exposición finaliza con una pequeña CODA (compases 54 a 58). Antiguamente la exposición se repetía con la finalidad de memorizar y reconocer con total seguridad ambos temas (de hecho en la reproducción de esta sonata se aprecia la repetición). La aparición de los registros grabados y por tanto de la difusión de la música, hace hoy en día innecesaria esta repetición.

Desarrollo:

Comienza con la ejecución del tema A, (compás 59) pero en tonalidad menor (Sol menor). A partir de aquí pequeños fragmentos de ambos temas dialogan a través de una serie de modulaciones a las tonalidades de Sol menor, Re menor, La menor, etc...

Reexposición:

Comienza en el compás 94 al presentarse el tema A igual que al principio. A partir del puente (compás 116) este difiere del que se ha presentado en la exposición puesto que la función de fragmento modulador ya no tiene lugar. Ahora se presenta semejante al de la exposición pero no igual. El tema B (compás 129) aparece ahora en otra tonalidad a la inicial (ahora en Do Mayor), una quinta por debajo que en la exposición, por lo que parece más triste que antes. Finalmente otra CODA (compás 148) da por cerrado este primer movimiento.

He aquí la partitura entera de este movimiento. En ella podrás seguir la audición y el análisis anterior.

SONATA NO. 7 IN C MAJOR
K 309 / 284b

[8 November 1777, Mannheim]

Allegro con spirito.

The image displays a musical score for a piano sonata, consisting of six systems of two staves each. The notation includes treble and bass clefs, a key signature of one sharp (F#), and a 3/4 time signature. The score is filled with musical notation, including notes, rests, and dynamic markings such as *p* and *pp*. The piece concludes with a double bar line and repeat dots.

legato

cresc.

cresc.

p

cresc.

3. Criterios estéticos y estilísticos del clasicismo

En la **música** se suceden cambios. A grandes rasgos estos cambios ocurridos en el Clasicismo pueden determinarse en los siguientes:

- Varían las grandes **formas**.
- Desaparecen la suite coral, el preludio, el concierto grosso, la fantasía, la antigua cantata, la tocatta y la fuga.
- Aparecen la sonata y la sinfonía, y se mantienen la variación y el oratorio.
- Se suprimen también el bajo continuo y la armonía compleja.
- El lenguaje armónico es plenamente tonal. Existe una jerarquía tonal con importancia de la tónica (I), dominante (V) y subdominante (IV)
- Ahora la textura es más ligera; el estilo es homófono o vertical tendiendo a la melodía acompañada (no contrapuntístico).
- La melodía es clara y sencilla y los ritmos no buscan el contraste sino que son regulares y unitarios.
- La melodía busca la simetría (frases de 8 compases:4-pregunta+4-respuesta).
- Hay un claro predominio de la música instrumental frente a la vocal.

En cuanto al resto de las artes y a modo de esbozo, destacar:

- La **pintura** neoclásica se centró en Roma. Su composición es simple: sólo unas pocas figuras, en total calma, con poses semejantes a las de estatuas antiguas.
- Dado que la **escultura** en Europa ha estado muy influida por las **formas** clásicas desde el renacimiento, los principios neoclásicos han sufrido menor impacto que en otras manifestaciones artísticas. En general, los escultores neoclásicos tienden a plasmar poses contorsionadas en mármoles de colores característicos **del** último barroco o **del** rococó, preferentemente contornos limpios, una reposada actitud y **formas** idealizadas ejecutadas en mármol blanco.
- El único punto de referencia conocido de la **arquitectura** romana antes de que se realizaran los descubrimientos de Herculano, Pompeya y Atenas era el proporcionado por los grabados de edificios de arquitectura clásica romana realizados por el artista italiano Giovanni Battista Piranesi. Los nuevos hallazgos arqueológicos encontrados proporcionaron el vocabulario de la arquitectura formal clásica y los arquitectos empezaron a inclinarse por un estilo basado en modelos grecorromanos. La arquitectura neoclásica en Berlín está representada por el Teatro Real. Entre los edificios hispanoamericanos destaca la Casa de la Moneda en Santiago de Chile.
- El estilo neoclásico se extendió también a las **artes decorativas**. Alrededor **del** año 1760, Robert Adam realizó muebles con motivos grecorromanos. Introducido en Francia, este estilo simple y clásico empezó a ser conocido como estilo etrusco y fue favorecido por la corte de Luis XV. Con adaptaciones posteriores de diseño clásico, inspiradas en los hallazgos arqueológicos, se desarrolló como un estilo elegante conocido como Luis XVI.

4. Conclusión

En las artes, el **Clasicismo** significa sencillez, proporción y armonía, es decir, características opuestas al Barroco. Ahora, el creador tiende a la vuelta de los ideales clásicos y rechaza las reglas y la erudición barrocas. La música, al no existir apenas vestigios **musicales** antiguos, toma su referencia de la doctrina estética: medida, número y orden son los cánones clásicos de la armonía. Musicalmente el **Clasicismo** tiende a la objetividad, ya que busca una música sin emociones, y al equilibrio de las obras.

La aparición de la burguesía (nueva clase social que estaba, artísticamente, poco preparada y por lo que, como es natural, este público aficionado demandaba y compraba música fácil de comprender y tocar) realiza un cambio en la función de la música: la principal función ahora consiste en ofrecer al oyente imágenes sonoras placenteras de la realidad. La música ideal debía tener un lenguaje universal no limitado por fronteras nacionales; debía ser noble, entretenida y expresiva aunque sin

artificios. La aparición de esta nueva clase social conlleva la creación y aumento de los conciertos públicos, con lo cual los músicos poco a poco van independizándose, aunque siguen ligados al servicio de la nobleza. Estos conciertos públicos, además, se repiten por exceso de demanda y para que el nivel artístico sea el adecuado se deben preparar con antelación surgiendo así los ensayos previos. Al mismo tiempo, la gran demanda de conciertos por el elevado número de oyentes potenciales traerá consigo la remodelación de los teatros con el consiguiente aumento de su capacidad. Al mismo tiempo estas nuevas salas, mucho más grandes traerán cambios como la ampliación del número de instrumentos en la orquesta o la modificación de instrumentos con poca sonoridad por otros que pudiesen adecuarse mejor a las nuevas acústicas (léase desaparición del clave y cambio de este por el más sonoro “pianoeforte”).

La música de Beethoven está muy estructurada y, en ese sentido, es clásica, pero con un concepto más extendido de la estructura armónica. Por otra parte, la facilidad de comunicación dejó de ser prioritaria en su música de madurez. El impacto de la Revolución Francesa tuvo una influencia extramusical más propia del romanticismo, además después de la revolución los músicos ya no estaban al servicio de los nobles o de las administraciones, sino que ahora son independientes, por lo que no tienen que solicitar permisos a sus señores para aceptar encargos, como era corriente entre los músicos anteriores a Beethoven. La difusión y el aprendizaje de la música es un signo de prosperidad y bienestar, hecho que puede relacionarse con el auge del piano. La evolución técnica de este instrumento permitirá una nueva sonoridad y su fácil aceptación como instrumento doméstico es una inagotable fuente de ingresos para muchos músicos. Es la transición al Romanticismo.

AUDICIÓN

- **Autor:**
- **Título obra:** Sinfonía (Movimiento)
- **Instrumentos:** Orquesta
- **Forma:** (Sinfonía)

AUDICIÓN

- **Autor:**
- **Título obra:** Concierto (Movimiento)
- **Instrumentos:** solista y Orquesta.
- **Forma:** (Concierto)

AUDICIÓN

- **Autor:**
- **Título obra:** Cuarteto (Movimiento)
- **Instrumentos:** Cuarteto
- **Forma:**

Obras de los máximos exponentes del clasicismo:

MOZART: El rapto de Serrallo. Las bodas de Figaro. Don Juan Cosi fan tutte. La flauta mágica. Sinfonía concertante para violín y viola. Pequeña serenata nocturna. 6 conciertos para violín. 25 conciertos para piano. 42 sonatas para violín. 17 sonatas para piano. Misas. Cantatas. Réquiem.

HAYDN: 104 Sinfonías, algunas con nombres especiales, como: Oxford (1788), Sinfonía de la despedida (1772), La caza (1780), Militar (1794), La Reina (1786), Sinfonía de los niños y Mediodía (1761). Las siete palabras de Cristo. Conciertos para clave, violín, violoncelo. Cuarteto,

tríos, sonatas. Misas, Te Deum, Ofertorios, Sabat Mater. Los diez mandamientos. La creación. Las estaciones.

BEETHOVEN: 9 Sinfonías. 5 Conciertos para piano y orquesta. Sonatas para piano. Sonatas para violín. Un concierto para violín. Tríos, cuartetos, Oberturas, Egmont y Cariolano. Fidelio.