

Historia de la Música III

Tema 1. El Preclasicismo. La Europa musical del siglo XVIII. Etapa preclásica: estilo galante y *emphindsamkeit*. Los hijos de Bach. La escuela de Mannheim. Domenico Scarlatti. Luigi Boccherini.

La Europa musical del siglo XVIII: hay varias corrientes que conviven musicalmente, en Francia tenemos el Rococó (1720-60), aristocrático, con alejamiento de lo formal –tras la muerte de Lully en 1715- en pos de lo ornamental y el sentimentalismo, destacando Couperin. En el resto de Europa llega esta “corriente galante” con los mismo rasgos, incluyendo en ésta a la “opera bufa”.

Etapa preclásica: A partir de 1750 comienzan el periodo pre-clásico con características similares al periodo posterior y anterior. Tenemos un pensamiento ilustrado que es laico, escéptico y progresista, es un periodo de reformas, de los despotismos ilustrados (Federico II de Prusia, Catalina la Grande de Rusia, José II de Austria, Nicolás Esterházy, ...) que se interesaran por la música.

Italia cede su protagonismo en gran parte, salen músicos italianos, Corelli (marcha a París) y grandes no italianos como los hijos de Bach, Beethoven, ... es una época cosmopolita. Pese a ello, es el principal país musical por el peso de la música religiosa de Roma, del foco napolitano, venecianos (teatro, de la Basílica de San Marcos), ... figuras como la del padre Martín (maestro que vive en Bolonia). Otras ciudades de importancia son París, Londres, Viena, Berlín, Salzburgo, Dresde, Leipzig, ... este auge alemán se debe a 2 factores: la educación literaria y el interés por el estudio de la técnica de los instrumentos.

Hay un aumento de los conciertos públicos, se incrementa la impresión de música por el aumento de ejecutantes aficionados (≈ del Renacimiento), se fomenta la publicación de tratados, son los inicios de un “periodismo” musical.

Estilo Galante: responde a la preponderancia de sentimiento por encima de la razón, la música no debía ser complicada al oyente –fácil de escuchar- por ello, J.S. Bach es rechazado –demasiado contrapunto- o en la Enciclopedia, que sólo dedica 20 líneas al contrapunto.

- Rechaza el contrapunto.
- Textura en una voz principal y 2 como acompañamiento.
- Frases que se construyen con mayor armonía (más cortas y regulares), adornadas y embellecidas (trinos, mordentes, ...).

Hay una especie de sonatismo para damas (fácil), pretende crear un lenguaje del sentimiento, va a preferir la sonoridad del clave. Su danza preferida es el “minuet” (refinada y cortesana) será la que pase a la sinfonía clásica.

Estilo galante: recoge características del estilo rococó: acento agradable, sensible. Rechaza el contrapunto y la fuga, hay un gusto por la textura sencilla, línea adornada, sostenido 1 ó 2 voces.

El lado serio será en Alemania, **Empfindsamkeit** → estilo galante alemán, más serio, sentimentalismo, movimientos lentos. Frases más breves que en el barroco. Matices más variados (más variedad de intensidades), uso de figuras rítmicas desiguales, melodía de ritmo casi libre, rasgos propios del periodo de la lagrimas. Los compositores clásicos recogerán estos rasgos dotándoles de mayor concepción formal. Este lenguaje se afirma en las décadas de 1760, va a ser recogido por la corriente del “Sturm und Drang” (tormenta e impulso), la cual pone el interés en la libertad artística, con un arranque violento –presente en obras de Haydn- es romántico dentro del clasicismo.

Los hijos de Bach: Bach tiene unos 20 hijos, cuatro pasan a la hª de la música:

Wilhelm Friedmann Bach
Carl Philip Emanuel Bach.
Johann Christoph Bach
Johann Christian Bach.

W. F. Bach (1710-1784). Compone sonatas, polonaras (¿) y fantasías. En estilo “empfindsamkeit”, gran interprete de teclado y organista. Personaje inestable como quizá sea su música. Su padre mostró siempre una gran ilusión por éste, modelo que estará muy presente en su vida, conviviendo con el sentimiento romántico. Dedicó gran parte de su vida a la enseñanza y a los conciertos. Pertenece a los primeros músicos que llevan un desarrollo liberal, vendiendo las obras (primero) a los editores. No posee estabilidad económica.

“Fantasía en La menor”: hay modulaciones –cambios de escala-. Uso de figuras desiguales de un ritmo casi libre. Uso de pausas inesperadas, sonido de pianoforte.

C. P. E. Bach (1717-1788). Va a ser más conocido hasta la recuperación de la figura de su padre. Carrera musical iniciada en Berlín, clasicista, está al servicio de Federico II de Prusia, quien dirigía una vida musical rigurosa. De gusto conservador, se aleja de Berlín a Augsburgo donde es director de varias iglesias en su vertiente cantora. Posee un gran interés en la música para teclado componiendo 170 sonatas, de las múltiples series destacan la sonatas prusianas o las Wurtemberg. Hace uso, también, de la forma de fantasía –forma relajada, sucesión de distintas ideas-, uso del recitativo instrumental. Ritmo flexible, sin rigidez de medida, ni compás, usa el tempo rubato, las pausas repentinas y matices variados. Puede seguir un esquema de sonata barroca.

“Sonata nº4 La Mayor”. Asimetrías, adornos en la línea melódica a través de apoyaturas, mordentes, trinos y notas de adorno.

Es autor del tratado *“Ensayo sobre el verdadero arte de tocar los instrumentos de teclado”* (1755-62) en el que da información sobre pensamiento, acento en ideas del humanismo, expresión, sentimiento, convencimiento de que la música va dirigida al corazón → bases del virtuosismo. Es autor, también, de conciertos.

J. Christian Bach (1735-1782). Recibe clases de C. P. E. Bach. Carrera musical iniciada en Italia. En Bolonia recibe clases del Padre Martín. Se va a convertir al

catolicismo, organista de la catedral de Milán. En 1762 está en Londres, lleva una vida independiente, da clases, conciertos públicos, destaca en el concierto.

“Allegro del concierto. Op7. nº5”.

Concierto que se desarrolla sobre todo para solista (un músico enfrentado a una orquesta). Se desarrolla la figura del virtuoso que impacta al auditorio. Este tipo de concierto posee 3 movimientos: rápido – lento – rápido. J: Ch. B introduce elementos nuevos en el solista, regularidad de frases, contraposición tónica y dominante. Frases de 2 compases.

Orquesta Acorde Cadencia (solista) –medida no marcada y virtuosa-
Tutti
Simetría
Despliegue virtuosístico del solista.

También es autor de sinfonías que estructuró en 4 movimientos. Influirá en la música de Mozart, se conocerán en Londres en 1764/5.

La escuela de Mannheim

Desarrolla el concierto público y las composiciones para orquesta → sinfonías. Origen de éstas en sinfonía “avanti l’opera” obertura de la opera. Primeras sinfonías en 3 movimientos: rápido-lento-rápido, se emplean un mayor número de instrumentos que propician más amplitud de las sinfonías. Pasan de 3 a 4 movimientos.

Giovanni Battista Sammartini. Compositor de sinfonías, permanece en Milán (Mozart irá a esta ciudad). Considerado predecesor de Haydn, éste lo considera “emborrapapepeles”.

Estilo galante, adornado, estructurado en 3 movimientos, empleo casi constante de cuerdas, 2 trompas y 2 oboes. Música no variada. Repetición frecuente de los temas. Fraseo (¿) regular.

Audición: reminiscencia barroca, uso de clave bajo continuo.

Stamitz, Jan Vaclav Antonin (1717-57). Es uno de los primeros que hace cambio entre carta y profesión liberal. En 1742 se traslada a Mannheim –ciudad de gran vida musical- gracias, en buena parte, a Karl Theodor. Gran interés en impulsar la orquesta como organismo perfecto y eficaz.

Los instrumentos de viento se perfeccionan en el clasicismo y romanticismo.

17-10-2000.

Escuela de Mannheim. Orquesta de:

- 20 violines.
- 4 violas.
- 4 violoncelos.

- 4 contrabajos.
- 2 flautas.
- 2 oboes.
- 2 fagot.
- 4 trompas.
- 1 trompeta.
- 2 timbales.

Sinfonía y movimientos

“1º movimiento de la sinfonía 8 en E flat. Norton (Vol.2 CD7 33-37)”

Instrumentos de viento con un papel no supeditado a la cuerda, importancia de los clarinetes, adquiere importancia el viento en relación a la desaparición del bajo continuo. Va regularizando el fraseo de la melodía, melodía, además, más cantable. Se refuerza el tutti orquestal. Contrasta el material cuerda con figuras sostenida en la sección de viento. Hay elementos anticuados como la frecuente vuelta tónica y al antiguo material, no muestra equilibrio ternario. El lenguaje de orquesta de Mannheim influirá en Mozart.

Domenico Scarlatti (1685.1757). hijo de Alessandro Scarlatti. Entra al servicio del Rey de Portugal en 1720, tras la boda de la Infanta Mª Bárbara de Braganza con Fernando VI de España sigue a ésta a Madrid. Aquí compone 555 sonatas para clave.

Sonatas cuyo origen lo encontramos en las canciones, carácter virtuosístico, trinos, adornos, .. obras breves en un solo movimiento, suelen estar organizados en 2 partes, se usaban piezas de danza. La obra se inicia en la tónica que termina dominante, en la 2ª sección se va alejando en modulaciones para regresar a la tónica. Gran variedad de notas al modo de temas, anticipando lo que será la forma sonata. Carácter galante, melodía adornada, textura ligera sin contrapunto con ritmos sencillos.

“Sonata en Re mayor, 1 solo movimiento”

En España, otro compositor llamado Antonio Soler (1729-85), destaca en el teclado. En el Escorial.

Luigi Boccherini. (1743-1805). Italiano, pasa por Viena y triunfa en París, donde el ambiente español lo convence para que se establezca en España. Supera la competencia con otros músicos así como la falta de interés de Carlos III siendo su protector el Infante Don Luis. De sus obras influirán la música de quintetos (2 violines, 2 violonchelos y viola).

“Quinteto Boccherini minueto”: minueto forma ternaria. Melodía conocida, contraste en el centro y similitud en los extremos.

A (a y b → dos melodías que se repiten $b = b+a$) **B** (trío) **A** (a y b $-b+a-$).

Minueto → suele ser el 3º movimiento de la sinfonía clásica. Ritmo ternario, danza galante cortesana.

Tema 2. El Clasicismo. Definición formal y periodización del clasicismo. Organología. Análisis del lenguaje clásico. La forma sonata. Formas instrumentales clásicas. Joseph Haydn. W.A. Mozart.

(sigue el libro de Pauly). **Definición formal:** Pauly establece el origen en las clases altas romanas, llamándose a aquellos objetos o logros que han conseguido un nivel conllevando una permanencia en el tiempo.

La música clásica se establece cronológicamente en el XVIII hasta principios del s.XIX, destacan Haydn, Beethoven y Mozart en cualidades comunes de sencillez, orden y equilibrio. Pauly se pregunta si hubo clasicismo en el XVIII debido a que el público de la época no acudía buscando obras ejecutadas con anterioridad sino buscando nuevas. En dicho tiempo había otros compositores que no han pasado a la historia.

Periodización: Preclásico (1740-70): se superponen distintos estilos musicales, es difícil periodizar, pese a ello:

- Barroco tardío: hasta 1740.
- Estilo mediados de siglo: 1740-70.
- Estilo clásico: 1770-1800.
- Romanticismo temprano: 1800.

Entre las dificultades destaca que Beethoven muere en 1827 y es clásico, Schubert muere en 1828 y es romántico, son matices a tener en cuenta.

Organología:

1ª mitad s.XVIII → violín principal.

2ª mitad s.XVIII → ascenso del piano-forte, debido a sus posibilidades en la pulsación, se hace de los dedos en la creación del colorido y volumen de la música.

Los primeros conciertos de piano se hacen en París y Londres. Indicación en las partituras para clavicémbalo (ç) o piano-forte. Con la orquesta (de lo barroco, basado en el contraste en terrazas. La música del s.XVIII tiene matices más variados,

- Desaparece el bajo continuo, responsabilidad de dirigir la orquesta en el 1º violín.
- Predominio de las cuerdas, aparecen instrumentos de viento, oboes, flautas y trompas. El viento duplicaba o reforzaba adquiriendo un papel más importante. En 1790 se incluyen clarinetes, trompas y timbales de manera estable.
- Sigue existiendo la música de cámara: sonatas de 2 o 3 instrumentos, clave y piano de apoyo.
- Se desarrolla el "cuarteto clásico": 2 violines, viola y violonchelo.

Géneros instrumentales:

Sinfonía (para orquesta).

Sonata (para 1 o 2 instrumentos).
Cuarteto (2 violines, viola y violonchelo).

Cualquier género puede desarrollar dentro de su estructura la forma sonata que es distinto de la sonata para un instrumento.

Interpretación: no hay improvisación, son piezas escritas. En el único lugar que había improvisación era en las cadencias del solista, a fines del XVIII se escriben desapareciendo esta posibilidad.

Precisión de la escritura, las obras debían ser ensayadas más veces que en el Barroco. Con una mayor complejidad, necesita la presencia de un director. La orquesta de Mannheim es una de las primeras que tiene director, se empieza a poner interés en la interpretación.

Análisis del lenguaje clásico: se asienta en el lenguaje de la tonalidad que posibilita un desarrollo del estilo clásico. Según Charles Rosen, hay un centro tónico del que dependen el resto de sonidos. Frase breve periódica y articulada que suele tener 4 (ζ) compases. La frase clásica se contrapone a la larga y difícil del Barroco.

Audición: Mozart. Sonata K331. frase breve periódica articulada. 1º movimiento: fragmento andante, lento, serie de variaciones. En el tercer movimiento hay un rondeau a la turca.

Los compases están separados por líneas verticales. Semicadencia, reposo no conclusivo. Tónica → 1º grado. Dominante → 5º grado.

Frase 1º (semicadencia):

- 1ª parte frase → 4 compases.
- 2ª parte frase → 4 compases.

Frase 2º:

- 1ª parte frase → 4 compases.
- 2ª parte frase → 4 compases → semicadencia.

Añade extensión de 2 compases para romper la simetría absoluta.

Variedad de matices.

Exaltación de la sensibilidad por la simetría y la proporción.

Transición temática. Se usa para el desarrollo de la sonata. Cada tema parece nacer del anterior, consiguiendo su identidad independiente y manteniendo su relación con el conjunto, se consigue mediante elementos separados, perfectamente definidos y a menudo relacionados entre sí, cada uno de ellos, la mitad de rápido o al doble que el anterior. Tenemos por ejemplo la Obertura de Leonora, número 3, de Beethoven.

Contraste entre tensión dramática y estabilidad.

Todos estos elementos se concretan en la forma sonata → resolución simétrica de formas contrarias. Estructura cerrada y simétrica. Tensión máxima en el

centro de la obra, resolución insistente, completa y prolongada, la resolución es el final. Todo se basa en el lenguaje de la tonalidad. La forma sonata va a reconsiderar de nuevo el contrapunto, busca un nivel intelectual más elevado, diferentes recorridos que exigen un continuo esfuerzo de memoria y concentración. Refleja la vocación teatral del siglo y la dinámica de la comedia. Los temas han definido perfectamente su carácter y actúan a manera de los personajes de una comedia.

Primera parte → EXPOSICIÓN (presenta personajes que