

## Sinfonía

Una **sinfonía** es una obra para orquesta, de ordinario dividida en cuatro movimientos, cada uno con un *tiempo* y estructura diferente. La forma de la sinfonía ha variado con el tiempo, por ejemplo, las contemporáneas de [Arthur Honegger](#) son de 3 movimientos.

El tamaño de la orquesta necesaria para interpretar una sinfonía, en general, ha crecido con el tiempo: mientras una [orquesta de cámara](#) con un par de docenas de instrumentos es suficiente para interpretar una sinfonía de [Joseph Haydn](#), una de [Gustav Mahler](#) puede requerir varios centenares de intérpretes.

La sinfonía probablemente alcanzó su madurez con [Ludwig van Beethoven](#). Sus sinfonías solían tener un primer movimiento *Allegro* de [forma sonata](#), un movimiento lento (a veces en forma de [tema](#) y [variaciones](#)), un movimiento con ritmo ternario (usualmente un [scherzo](#), anteriormente lo común era un [minué](#) y [trío](#)), para finalizar con otro movimiento rápido ([rondó](#)). (Existen sinfonías con un último movimiento escrito como [forma sonata](#)).

A pesar de que hasta ese momento las sinfonías eran obras puramente orquestales, la última sinfonía de [Beethoven](#), su *Novena Sinfonía* concluye con un movimiento para orquesta, coro y solistas. [Gustav Mahler](#) incluiría frecuentemente coros y solistas en sus sinfonías.

## EL Concierto

El **concierto** es una forma musical usada aproximadamente desde el año [1600](#), durante el [barroco](#). En el periodo clásico y romántico usualmente uno de sus movimientos adopta la forma [sonata](#). En el periodo clásico comienza a estar compuesta para un instrumento solista y orquesta, situación que se mantiene en el periodo neoromántico.

En los conciertos suele haber un [instrumento](#) solista y una [orquesta](#). Existe un momento, llamado *cadenza* o *cadencia*, al final de algunos movimientos, donde el solista toca sin acompañamiento, exponiendo su técnica. En los periodos [Clásico](#) y [romántico](#), esta parte frecuentemente no era escrita en la partitura, siendo improvisada o escrita por el instrumentista de acuerdo a sus gustos y capacidades. Muchas de estas [cadenzas](#) fueron publicadas y aún hoy diferentes interpretaciones del mismo concierto pueden incluir *cadenzas* escritas por diferentes compositores.

## Tipos

Generalmente se pueden distinguir en la música clásica cuatro tipos de concierto:

### Concierto [Barroco](#)

Participan uno o dos instrumentos solistas acompañados por una pequeña [orquesta](#) barroca. Suelen estar divididos en 3 movimientos aunque los hay de mayor o menor número. En general alternan rápido, lento, rápido.

### Concierto Clásico

Participan generalmente un instrumento solista que juega a preguntas y respuestas con la [orquesta](#) acompañante. Suelen constar de 3 movimientos. El primer movimiento suele ser allegro, y sigue la forma [sonata](#). El segundo movimiento suele ser lento, generalmente

[adagio](#) o [andante](#). Sigue una estructura bitemática. El tercer movimiento suele ser rápido, generalmente [rondó](#), [minueto](#) o allegro finale.

Aparece la [cadenza](#), que si bien se empezó a configurar en el barroco, aquí se vuelve la característica distintiva del género. Generalmente se encuentra al final del primer o tercer movimiento, aunque en algunos casos también se puede encontrar en el segundo.

#### Concierto Romántico o Virtuoso

Participan un instrumento solista, con gran capacidad expresiva y virtuosismo, que centra la atención del concierto. La [orquesta](#) suele tener una finalidad acompañante. En este periodo hay más libertad en la forma, por lo que es habitual que se altere el orden y la cantidad de los movimientos.

#### Concierto en época moderna

Los conciertos musicales de grupos más actuales son una forma de presentar las nuevas bandas o las canciones de las bandas clásicas. Generalmente se hace una presentación de teloneros y posteriormente la [banda](#) principal.

También se designa *concerto*.

### Lied

**Lied**, en alemán significa canción (plural: lieder)

En la historia de la [música clásica europea](#), el término se refiere a una composición, típica de los países [germánicos](#) y escrita para un [cantante](#) con acompañamiento de [piano](#). Este tipo de composición, que surgió en la época clásica (1760 - 1820), floreció durante el [Romanticismo](#) y evolucionó durante el siglo XX. Es característico la brevedad de la forma, la renuncia al virtuosismo [belcantístico](#), la estrecha relación con el [poema](#) y la fuerte influencia de la canción popular alemana ([Volkslied](#)).

El desarrollo de la forma iba mano a mano con el redescubrimiento de la cultura popular alemana como fuente de producción artística, como han sido las [colecciones de cuentos \(1812\)](#) de los [Hermanos Grimm](#) y la colección de poemas [Des Knaben Wunderhorn \(1805-1808\)](#) de [Clemens Brentano](#) y [Achim von Arnim](#).

En la historia de la [música clásica europea](#), se aplica el término alemán, porque los inicios y los primeros Lied, fueron obras de compositores alemanes. En Alemania se aplica el término "Kunstlied" para distinguir el género de la canción popular ([Volkslied](#)).

Se desarrolló con el compositor alemán Franz Schubert en 1814, aunque tuvo sus antecedentes en Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven.

## El Lied romántico



Con [Franz Schubert \(1797 - 1828\)](#), el Lied fue liberado de todas las convenciones de [aria](#) de [ópera](#) y reducido al núcleo de la forma - el poema, la melodía y la ilustración a través del piano. Schubert escogía textos de

[Johann Wolfgang von Goethe](#), [Friedrich Schiller](#) y también amigos de sus círculos en Viena, [Johann Mayrhofer \(1787 - 1836\)](#) entre otros. El poeta más importante fue [Wilhelm Müller \(1794 -1827\)](#), quien escribió los textos para [Die schöne Müllerin](#) (la bella molinera) y [Winterreise](#) (viaje en invierno) y la canción para soprano, piano y clarinete [El pastor en la roca](#). En esos ciclos, Schubert agrupó poemas en un orden que sigue a tramas imaginaria. En ambos casos, se describe el sufrimiento y la muerte de individuos expulsados de la sociedad por un conflicto entre amor y orden social.

Sin embargo Schubert no describió los actos mismos de la trama, sino los sentimientos del protagonista al haber experimentado ciertos actos como destierro, rechazo amoroso, soledad, locura y muerte. Aunque Schubert tendía a tematizar los lados tristes y oscuros de la vida, muchos de sus canciones son considerados canciones populares hoy en día, como es el caso de "Am Brunnen vor dem Tore" y "Das Heideröslein".

[Robert Schumann \(1810 - 1856\)](#) desarrolló la técnica del ciclo más allá de la trama lineal. Ejemplos son el [Liederkreis](#) con texto de [Joseph von Eichendorff](#), y los ciclos con poemas de [Heinrich Heine \(Der arme Peter, Myrthen, Dichterliebe, Liederkreis op. 24\)](#). En diferencia a Schubert, la mayoría de los ciclos de Schumann ya no obedece a una lógica de [trama](#) lineal, sino los poemas son ordenados intuitivamente para crear una "trama intuitiva".

La colección de canciones populares fue la fuente principal de inspiración para los Lieder de [Johannes Brahms \(1833 - 1897\)](#). Su colección "Deutsche Volkslieder" es el gemelo musical de la colección de Cuentos de los [hermanos Grimm](#). En esa obra, el límite entre colección y creación propia es difícil de identificar. Sus propias canciones también fueron fuertemente inspirados por textos y melodías populares, en las cuales Brahms sentía un acceso directo a un mundo de sentimientos básicos y honestos. El ciclo "Die schöne Magelone" revela también influencias del [historismo](#), la interpretación del pasado alemán en el sentido de la [utopía](#) de una sociedad guiada por virtudes del caballero medieval.

[Hugo Wolf \(1860 - 1903\)](#) adaptó los conceptos del [melos](#) y de la [armonía](#) de [Richard Wagner](#) a la medida del Lied. Además de sus Lieder sobre textos de [Johann Wolfgang von Goethe](#), [Joseph von Eichendorff](#), [Michelangelo](#), [Eduard Mörike](#) y otros autores, escribió los notables ciclos sobre poemas populares de España e Italia, los "Spanisches Liederbuch" e "Italianisches Liederbuch".

[Richard Strauss \(1864 - 1924\)](#) ampliaba el acompañamiento con versiones orquestradas para adaptarlos al uso en la sala de concierto. Ejemplos son Cäcilie, Morgen, Schlechtes Wetter, Ich

trage meine Minne, Die Nacht etc. El ciclo "[Cuatro últimas canciones](#)" de [1948](#) expone las posibilidades de esa forma de modo ejemplar, haciendo uso también de una orden de ciclo.

[Gustav Mahler](#) ([1860](#) - [1911](#)) integraba sus composiciones de Lied en su obra sinfónica. Para todos sus Lieder existen versiones orquestradas ([Des Knaben Wunderhorn](#), [Rückert-Lieder](#), [Lieder eines fahrenden Gesellen](#) o [Kindertotenlieder](#)). Además muchos de sus Lieder están integrados en el contexto de una [Sinfonía](#), como es el caso del cuarto movimiento de la segunda sinfonía, titulado [Urlicht](#) o las canciones sinfónicas [Das Lied von der Erde](#). Mahler prescindió a los textos de poetas famosos en favor de textos anónimos de la cultura popular alemana o textos que imitaban el tono del poema popular.

## **Sonata**

**Sonata** es el nombre dado a distintas [formas musicales](#), empleadas desde el período [barroco](#) hasta las experiencias más rupturísticas de la [música contemporánea](#).

Por sonata se entiende, según el modelo clásico, tanto una pieza musical completa, como un procedimiento compositivo que utiliza dos temas generalmente contrastantes. Este procedimiento es conocido como «forma sonata».

## **Sonata para Piano**

Una [sonata para piano](#) es un tipo de [composición musical](#) para piano [solista](#), es decir, sin [acompañamiento](#). Normalmente, las sonatas para piano son compuestas en tres o cuatro [movimientos](#), aunque en ocasiones pueden estar formadas por un único movimiento o dos. El primer movimiento suele estar compuesto en [forma de sonata](#).

Durante el progreso del [Romanticismo](#) tras Beethoven y Schubert se continuaron componiendo sonatas para piano, pero en cantidades mucho menores, a la vez que la forma asumía un matiz un tanto más académico y competía con géneros menores mucho más compatibles con el estilo de composición romántica. La extensa "[Sonata en si menor](#)" con "cuatro movimientos en uno" de [Franz Liszt](#) recurre al concepto de la transformación temática introducido inicialmente por Schubert en su "[Fantasía Trotamundos](#)" de [1822](#). Se han compuesto sonatas para piano a lo largo del [siglo XIX](#) y [XX](#) y hasta incluso en la actualidad. A pesar de las diferencias en sus formas, ellas mantienen la misma estructura que las sonatas del Clasicismo.

## **Sonatas más destacadas del Romanticismo**

- [Frédéric Chopin](#)
  - [Sonata para piano n.º 2 en sib menor, op. 35, "Marcha fúnebre"](#)
  - [Sonata para piano n.º 3 en si menor, op. 58](#)
  
- [Paul Dukas](#)
  - [Sonata para piano en mi♭ menor](#)
  
- [Edvard Grieg](#)

- [Sonata para piano en mi menor, op. 7](#)
- [Franz Liszt](#)
  - [Sonata Dante](#) (*Fantasia Quasi Sonata*)
  - [Sonata para piano en si menor](#)
- [Edward MacDowell](#)
  - Sonata Trágica, op. 45
  - Sonata Heroica, op. 50
  - Sonata Tercera, op. 57
  - Sonata Cuarta, op. 59
- [Felix Mendelssohn-Bartholdy](#)
  - [Sonata para piano n.º 1 en mi mayor, op. 6](#)
  - [Sonata para piano n.º 2 en sol mayor, op. 105](#)
  - [Sonata para piano n.º 3 en sib mayor, op. 106](#)
- [Sergéi Rajmáninov](#)
  - [Sonata para piano n.º 2 en sib menor, Op.36](#)
- [Franz Schubert](#)
  - [Sonata para piano n.º 19 en do menor D.958](#)
  - [Sonata para piano n.º 20 en la mayor D.959](#)
  - [Sonata para piano n.º 21 en sib mayor D.960](#)
- [Robert Schumann](#)
  - Sonata para piano n.º 1 in fa# menor, op. 11 "Grosse Sonate"
  - Sonata para piano n.º 2 en sol mayor, op. 22
  - Sonata para piano n.º 3 en fa menor, op. 14 "Concierto sin orquesta"
- [Carl Maria von Weber](#)
  - Sonata para piano n.º 1 en do mayor, op. 24 (J. 138)
  - Sonata para piano n.º 2 en lab mayor, op. 39 (J. 199)
  - Sonata para piano n.º 3 en re menor, op. 49 (J. 206)
  - Sonata para piano n.º 4 en mi menor, op. 70 (J. 287)

## **Fantasia**

En la música clásica, la **fantasía** es una composición de la forma compuesta, en contraposición a las estrictas formas musicales como la sonata. Desde el siglo XVII hasta el presente, se permite que el compositor no va a aplicar el marco habitual de la composición que requiere - ya sea una progresión armónica estricta (como la forma sonata), una secuencia temática pre-establecida (con la forma ABA, bi forma sonata-temática con la exposición, desarrollo y recapitulación, etc.). La fantasía es sustituir el tema en lugar de la organizada.

## El nocturno

Pieza de música vocal o instrumental, de melodía dulce y estructura libre

La denominación "nocturno" se le daba, en una primera instancia, en el [siglo XVIII](#), a una pieza tocada a momentos, generalmente en fiestas de noche y después dejadas a un lado. Algunas veces llevaba consigo el equivalente italiano, *notturmo*, con trabajos como el *Notturmo en D para cuatro orquestas*, K.286, y la *Serenata Notturna*, K. 239, de [Mozart](#). Para esa época, estas piezas no eran necesariamente inspiradas o evocadoras de la noche, pero habían sido escritas para que las tocaran en la noche, como sucede con las [serenatas](#).

En su forma más común (vale decir, como una pieza de un solo [movimiento](#) generalmente escrita para un solo de piano), el género fue cultivado principalmente en el [siglo XIX](#). Los primeros nocturnos escritos con ese nombre fueron compuestos por [John Field](#), generalmente visto como el padre del [nocturno romántico](#), que tiene una característica melodía [cantabile](#) con un acompañamiento [arpegiado](#), incluso muy similar al de una guitarra. Sin embargo, el más famoso exponente de esta música fue Frédéric [Chopin](#), que escribió 21 de ese tipo. Entre los compositores posteriores que escribieron nocturnos para el piano se encuentran [Gabriel Fauré](#), [Alexander Scriabin](#) y [Erik Satie](#). Una de las piezas más famosas de música de salón del siglo XIX fue el *Quinto Nocturno* de [Ignace Leybach](#), quien está en el olvido.

Otros ejemplos de nocturnos incluyen el nocturno para orquesta de la música de [Felix Mendelssohn](#) para [Sueño de una noche de verano](#) (1848), el seguido de tres nocturnos para orquesta y [coro](#) femenino de [Claude Debussy](#) (que también compuso uno para piano) y el primer movimiento del *Concierto para Violín Número 1* (1948) de [Dmitri Shostakóvich](#). El compositor [francés](#) Erik Satie compuso una serie de cinco pequeños nocturnos. Estos eran, sin embargo, bastante diferentes a los de Frédéric Chopin y John Field, basados en acordes menores.

El primer movimiento de la *Sonata de Claro de Luna* de [Beethoven](#), ha sido también considerado un nocturno (justamente, [Ludwig Rellstab](#), que le dio el nombre a la pieza, lo veía como un evocativo de la noche), a pesar de que Beethoven no lo describiera como tal.

Los nocturnos son vistos generalmente como piezas tranquilas, seguidamente expresivas y líricas, y ciertas veces un tanto oscuras, pero en piezas con ese nombre han llevado a la mente de la gente diversos sentimientos: el segundo nocturno para orquesta de Debussy, *Fêtes*, por ejemplo, es muy activo.

La palabra fue usada posteriormente por [James McNeill Whistler](#) como título de algunas pinturas suyas, relacionadas con su teoría, que establecía que el arte debería ser esencialmente relacionado con el hermoso arreglo de los colores en armonía. Los nocturnos de Debussy fueron inspirados por las pinturas de Whistler. Poco después, varios pintores imitaron lo de nombrar así sus piezas.