

Música del Clasicismo

Haydn retratado por [Thomas Hardy](#).

A mediados del 1700 en Europa se empieza a generar un nuevo movimiento en la arquitectura, la literatura y las artes conocido como [clasicismo](#). El clasicismo musical o período clásico comienza aproximadamente en [1750](#) y termina alrededor de [1820](#).

[Música clásica](#) se dice en general para todos los períodos de la música culta europea, pero las primeras composiciones llamadas clásicas fueron las de este período. En la música no se trató del redescubrimiento y copia de los clásicos del [arte greco romano](#), los pocos restos de música griega y de tratados teóricos que quedaron no se consideran suficientes para conocer como era aquella música realmente. La [música](#) del clasicismo evoluciona hacia un extremo equilibrio entre armonía y melodía. Compositores muy famosos son [Haydn](#), [Mozart](#) y el primer [Beethoven](#) (Beethoven supone un giro de tuerca en la evolución de la música tonal, yendo cada vez más lejos del llamado centro tonal. Es en este punto cuando empieza la época romántica en la historia de la música).

Contexto histórico

El absolutismo ha desembocado en el despotismo ilustrado, en el que los reyes y sus ministros introducen importantes mejoras en la cultura y las artes, aunque manteniendo la situación social del antiguo régimen. Los monarcas y los grandes señores poseen conjuntos instrumentales y protegen a los compositores mientras crece el público aficionado a los conciertos, incrementándose la demanda de músicos. La música clasicista está impregnada del humanismo ilustrado que quiere mostrarse elegante y agradable a todos, por lo que triunfa un melodismo externamente sencillo, pero que recoge un trabajo racional acorde con la filosofía del momento. Triunfa la música instrumental, después de unos siglos en los que progresivamente ha ido ganando terreno, y se impone el género profano por encima del religioso, fruto de la mentalidad laica del momento.

Los autores huyen de todo subjetivismo para mostrar, a través de la música, un sentimiento ajeno a ellos mismos. La dinámica general de las obras, aunque busca el movimiento, la expresión y el sentimiento, lo hace de una manera equilibrada y controlada por la forma. Por su parte, la ópera comienza a tener una gran aceptación en el público.

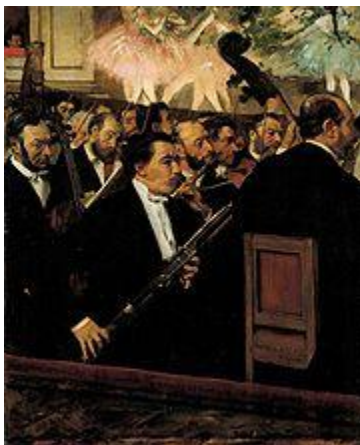
Los instrumentos en el Clasicismo

Algunos instrumentos surgen en este periodo como el piano, el [Arpeggione](#) y el clarinete. Si bien la mayoría de los instrumentos sinfónicos ya existían desde el [Barroco](#), muchos de ellos alcanzan la madurez en este periodo como el fagot, oboe y el contrabajo. Mientras surgen nuevos instrumentos y se desarrollan los que ya existían otros pierden vigencia casi hasta su extinción:

[viola da gamba](#), [clavicordio](#), [dulzaina](#), flauta dulce (volverá a renacer en el siglo XX), [bajón](#), [laúd](#), etc. El piano se impuso sobre el clave de tal forma que pasó a ocupar un lugar central en la música de cámara e incluso conciertos solistas. Esto se profundiza aún más en el Romanticismo.

La orquesta en el Clasicismo

Este es un periodo clave también para la orquesta porque aquí se configura claramente la [Orquesta Sinfónica](#) como tal, por influencias mayormente de Mozart y Haydn. De la [orquesta de cámara](#) heredada del barroco se mantiene la sección de cuerdas, aunque esta es ampliada en número. Se abandona la práctica del [bajo continuo](#), por lo tanto desaparece el instrumento de teclado que solía ser clavicordio. Y lo más importante: queda claramente establecida la sección de vientos de madera a 2. Esto quiere decir: 2 flautas traveseras, 2 oboes, 2 clarinetes y 2 fagotes. Además se usaban 2 trompetas, entre 2 y 4 trompas y ocasionalmente 1 trombón.

Desarrollo de la música clásica

Una de las figuras decisivas en la transición del barroco al Clasicismo musical fue el compositor italiano [Domenico Scarlatti](#). El estilo de sus obras era más cercano al Clasicismo porque utilizaba estructuras claras, y melodías con acompañamientos cada vez más comprensibles para el oyente. Otro compositor influyente fue [Christoph Willibald Gluck](#), quien restándole importancia a la improvisación de ornamentos, se focalizó en los puntos de [modulación](#) y transición. La fase entre el Barroco y el Clasicismo fue llamada de varias maneras como [Rococó](#) o [estilo galante](#), pero se caracterizó en el paso de la textura de [polifonía](#)

compleja a melodías claras con acompañamientos sencillos y la creación de estructuras formales bien definidas.

1750 a 1775

Para la década de 1750 los géneros instrumentales como [sinfonía](#) y [concierto](#) habían ganado la suficiente fuerza como para ser interpretados independientemente de la música vocal y tenían gran aceptación en las cortes. El compositor del momento era [Joseph Haydn](#). Además de escribir sinfonías de estructura claramente clásicas, escribió [sonatas](#) para [pianoforte](#), el nuevo instrumento de teclado que estaba surgiendo y permitía mayores capacidades expresivas. Fue considerado también el "padre del [cuarteto de cuerdas](#)", probablemente porque sus obras para esta formación son de gran refinamiento melódico y armónico. Esto contribuyó para que el cuarteto quede establecido hasta nuestros días.

1775 a 1790

Un joven compositor comienza a revolucionar la ópera y el concierto; [Wolfgang Amadeus Mozart](#). Aunque se basó en los aportes de Haydn, Mozart prefería melodías más cantables, al estilo italiano. Además en sus obras se aprecian más cromatismos y otras modificaciones armónicas. En cuanto a la instrumentación, utiliza más variedad de instrumentos, en ricas combinaciones tímbricas. En la década de 1780 surge [Muzio Clementi](#) y adquiere prestigio con sus sonatas y

estudios para piano. Este compositor incentivó la extensión de la [tesitura](#) del instrumento, entre otras modificaciones que brindaron nuevas posibilidades.

Beethoven y el paso al Romanticismo

Durante el Clasicismo la vida musical sufrió numerosos cambios; se empezó a editar y publicar partituras, los músicos hacían giras y la [notación musical](#) se volvió cada vez más específica. Una nueva generación de compositores formada por [Johann Nepomuk Hummel](#), [Luigi Cherubini](#) y [Ludwig von Beethoven](#) comenzaron a cobrar importancia. Complicaron cada vez más la sección de desarrollo y el piano ocupó un lugar central en sus obras. También se complicaron los acompañamientos para crear texturas más ricas y la armonía se volvió más flexible y elaborada. Beethoven fue el que produjo los cambios más profundos en el estilo y por ello es considerado el responsable de la transición hacia el [periodo romántico](#). Sus principales aportes fueron las innovaciones armónicas, como el uso de cuartas y quintas, y la búsqueda de una mayor expresividad. También fue un pionero en cuanto a la orquestación de sus sinfonías, ya que utilizó muchos instrumentos que no formaban parte de la orquesta y esto impulsó la ampliación de la misma.

Características estilísticas

En cuanto a la [armonía](#) no se producen cambios significativos porque las principales reglas armónicas ya venían establecidas del periodo anterior. Pero si podemos observar grandes cambios de textura; se utiliza un estilo más puro y equilibrado, generalmente melodía acompañada y en ocasiones homofonía o polifonía vertical. Surge y se impone el [bajo albertino](#) (forma de acompañamiento en donde se van desplegando acordes). Esto sucede en oposición al estilo barroco de sobrecargado estilo imitativo, que produjo complejas [fugas](#) y [canones](#). Recordemos que el ideal clásico es equilibrio y armonía. Cada vez se utilizan más variedad de dinámicas y articulaciones, gracias al desarrollo de los instrumentos. Las melodías se vuelven cantables y la [forma musical](#) adquiere particular importancia. Es en este periodo cuando se definen claramente las estructuras en las que se basa la música culta occidental casi hasta nuestros días; la [sonata](#), la [sinfonía](#) y el [concierto](#) clásico.

Las formas del Clasicismo

En este periodo se establecen las estructuras que rigen a las principales formas. Entre estas se destaca la llamada forma sonata que luego se implementó en la mayoría de los géneros del momento.

La sonata

Tiene tres o cuatro movimientos. En el primer movimiento se sigue un esquema con tres partes, primero una exposición en la que el compositor nos presenta dos temas, uno enérgico y otro más melódico. En segundo lugar, el desarrollo en el que se establece una lucha entre los dos temas. Finalmente la reexposición, en la que la tensión armónica se resuelve al volver a escucharse los temas iniciales. El segundo movimiento, lento, suele ser un tema más melodioso, utilizándose un lied, con forma ternaria y lírico. El tercer movimiento tiene un carácter más desenfadado, generalmente en forma de minuetto, danza de origen francés.(Scherzos tratándose de

Beethoven). En el cuarto movimiento se adopta casi siempre la forma del rondó; alterna secciones fijas con variables. La sonata propiamente dicha está escrita para un solo instrumento o bien para un pequeño conjunto de dúos, tríos. La forma sonata, si es para una agrupación de cámara, puede ser un cuarteto, quinteto, etc. Si es para una orquesta, recibe el nombre de sinfonía, y si es orquestal pero con un solista, concierto.

La ópera

En el siglo XVIII se había convertido en un fastuoso espectáculo de la corte, a través del cual los monarcas y los aristócratas exhibían su esplendor. Los temas se referían a la mitología y representaban grandes tragedias lírico-heroicas, montadas con gran aparatosidad, la [ópera seria](#). Por el contrario, las clases sociales menos favorecidas contaban con su propio teatro musical, pequeñas actuaciones satírico-burlescas, la [ópera buffa](#). De breve duración, su argumento es muy simple, recurre a la expresión directa en lenguaje coloquial y se sirve de dos o tres personajes solamente, reduciendo al máximo los elementos musicales, en los que desde luego están ausente los coros y cobra la mayor importancia la melodía popular de fácil construcción

Otras formas musicales

Otras formas musicales de importancia en el Clasicismo fueron: [Sinfonía](#), [Concierto](#), [Tema con variaciones](#), [Cuarteto de cuerdas](#) y [quinteto de vientos](#).

Compositores

Mozart, Wolfgang A. - Austria [1756-1791]

Compositor de origen austriaco, considerado el más grande genio de la música de todos los tiempos. Con su corta vida, de sólo 35 años, cultivó con excelencia todos los géneros, desde la música sacra y coral hasta la ópera, pasando por la sinfonía y la música de cámara, representando junto a Haydn y Beethoven la cúspide del clasicismo musical. Leopoldo, su padre, ejerció una notable influencia en él como maestro de composición y violín, dedicado a la educación del genio precoz de su hijo en forma exclusiva. Aún siendo niño, mostró sus habilidades interpretativas y creativas en Francia, Inglaterra, Holanda, así como en las principales ciudades austríacas y alemanas. Su prolífico catálogo da cuenta de más de 600 obras, que empezó a componer a los seis años. Johann Christian Bach, el Padre Martini de Bolonia y Joseph Haydn también ejercieron influencia en Mozart.

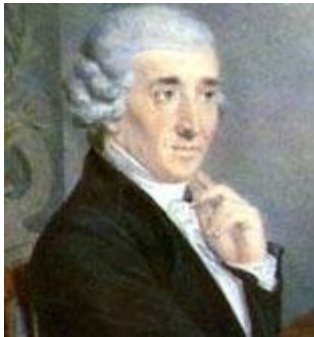
Cronología

- **1756** Nació el 27 de enero en Salzburgo.
- **1763** Inició una gira por París y Londres.
- **1766** Regresó a Salzburgo después de tres años de periplo.

- **1768** Primera visita a Viena y primera ópera con doce años: La finta semplice.
- **1770** Emprendieron sucesivos viajes a Italia.
- **1773** Nueva visita a Viena.
- **1779** Compuso su Misa de la Coronación.
- **1782** Compuso la Sinfonía Haffner. Se casó con Constance Weber.
- **1785** Dedicó seis cuartetos a su viejo amigo Haydn.
- **1786** Estreno de Las bodas de Fígaro en el Burgtheater.
- **1787** Dió un concierto en Praga en el que estrenó su Sinfonía Nº 38 Praga con gran éxito. En octubre estrenó Don Giovanni.
- **1790** Compuso su última ópera italiana Così fan tutte.
- **1791** Murió en Viena el 5 de diciembre.

Principales Obras

- **1775** Cinco Conciertos para violín.
- **1777** Concierto en mi bemol mayor para piano y orquesta.
- **1775** La finta giardinera.
- **1781** Idomeneo (ópera).
- **1785** Las bodas de Fígaro (ópera).
- **1787** Don Giovanni (ópera), Eine Kleine Nachtmusik.
- **1788** Sinfonías Nº 39 en mi bemol mayor, [Nº 40 en sol menor](#) y Nº 41 Júpiter en do mayor.
- **1791** La flauta mágica (ópera).

Haydn, Franz Joseph - Austria [1732-1809]

Haydn es una de las figuras claves del clasicismo junto a Mozart y Beethoven. Considerado padre de la sinfonía, la sonata y el cuarteto de cuerdas aunque estas formas ya existían, pero él las desarrolló con éxito. De origen humilde, estudió música con un pariente de apellido Frank y luego en Viena. Luego tomó clases con Porpora, que le acercó la obra de Gluck. Su mejor amigo fue el joven prodigio Mozart, 24 años menor que él. Fue profesor de Beethoven, pero no llegaron a entenderse. Su talento maduró con el tiempo y fue paradigma de la evolución del lenguaje artístico. Su música se caracterizó por su buen humor y astucia. También creó pasajes de estimable profundidad. Su obra comprende 108 sinfonías, 68 cuartetos cuerda, 47 sonatas para piano, 26 óperas y 4 oratorios, además de algunas misas y un Stabat Mater. Su estilo sirvió de transición entre el estilo sentimental del Sturm und Drang con el recambio clasista, conociendo a las otras dos mayores figuras de este movimiento en circunstancias diferentes.

Cronología

- **1732** Nació el 31 de marzo en Rohrau, en la Baja Austria.
- **1740** Llegó a Viena como corista de San Esteban.
- **1752** Su ópera El nuevo diablo corcovado fue estrenada en el Burgtheater.
- **1755** Compuso su primer cuarteto de cuerda para el barón von Fürnberg.
- **1759** Compuso su primera sinfonía en honor del conde von Morzin.

- **1760** Se casó con Ana María Keller, de la que se separó años después.
- **1761** Comenzó a trabajar como maestro de capilla del príncipe Esterházy.
- **1764** Se publicaron en París varias de sus sinfonías.
- **1790** Murió el príncipe y aceptó un contrato para dirigir y componer en Londres al siguiente año.
- **1797** Compuso el himno nacional austriaco.
- **1803** Dirigió Las siete palabras en Viena y se retiró de la música.
- **1809** Murió el 31 de mayo, en Viena.

Principales Obras

- **1760** Sinfonía Nº 31 en re menor (Con la llamada de la trompa).
- **1772** Sinfonía Nº 45 en fa sostenido menor (Los adioses);
- **1783** Concierto en re mayor para clave y orquesta Op. 21;
- **1787** Sinfonía Nº 88 en sol mayor.
- **1788** Sinfonía de los juguetes.
- **1791** [Sinfonía Nº 92](#) en sol mayor (Oxford).
- **1798** Cuarteto en do mayor (Emperador); La creación (oratorio).
- **1801** Las estaciones (oratorio).

Beethoven, Ludwig van - Alemania [1770-1827]

Nacido en Bonn, el 17 de diciembre de 1770. Con una infancia problemática, su padre lo sometió a un estricto régimen de estudios de piano. Años después sufrió la pérdida de su madre. En Viena conoció a Mozart, quien no se entusiasmó mucho con el talento del joven. Posteriormente conoció a Joseph Haydn, que lo invitó a estudiar con él en Viena, adonde acudió en 1792 para afincarse en forma definitiva. Sin embargo, el genio indisciplinado y rebelde de Beethoven buscaba nuevos horizontes y pasiones en la creación musical, por lo que consultó a nuevos profesores y nobles que lo apoyen. En 1812 y comenzados sus problemas de sordera, redacta el conocido Testamento de Heiligenstadt casi al borde del suicidio. Perfeccionista innato, hizo múltiples correcciones de sus manuscritos, por lo que su catálogo de obras no es tan abundante como podría esperarse. Su estilo sinfónico influyó a las siguientes generaciones de compositores y se proyecta hasta entrado el siglo XX.

Cronología

- **1778** Dió su primer concierto público como niño prodigio.
- **1792** Se estableció definitivamente en Viena, para estudiar con Haydn.
- **1801** Tuvo los primeros síntomas de sordera.
- **1803** Trabajó en la Sinfonía Heroica.
- **1805** Estreno de Fidelio.
- **1808** Acabó su carrera como virtuoso.
- **1812** Conoció a Goethe.
- **1815** Murió su hermano y él adoptó a su sobrino.
- **1812-1818** Tuvo graves problemas de salud.
- **1820-1824** Trabajó en la Novena Sinfonía.

Principales Obras

- **1797-1802** Varios Tríos, Sonatas, siete Grandes Sonatas, una Serenata, dos Conciertos para piano, seis Cuartetos de cuerda, un Quinteto, un Septeto, la Sinfonía nº 1.
- **1803-1808** Sonatas, Bagatelas, Conciertos nº 3 y nº 4. Variaciones Prometeus, Grandes Sonatas (para piano), Sinfonías nº 2 y nº 3, un Triple Concierto, Cuartetos, obertura Coriolano.
- **1809-1818** Sinfonías nº 4, nº 5, nº 6, nº 7 y nº 8, Ópera Fidelio, Conciertos para piano nº 4 y nº 5, Concierto para violín, Sonatas, Tríos, Cuartetos, un Sexteto, Egmont, El Monte de los Olivos, Misa en do mayor, La Batalla de Vittoria, Seis Canciones.
- **1819-1827** Sonatas y Grandes Sonatas para piano. Las Ruinas de Atenas, Variaciones Diabelli, Missa Solemnis. Die Weihe des Hauses, [Sinfonía nº 9](#).

Boccherini, Luigi - Italia [1743-1805]

Virtuoso compositor del violonchelo italiano. Hijo de un contrabajista de la capilla palatina de su ciudad natal. En su juventud conoció a Gluck y Sammartini, que influyeron en su estilo. Cuando llegó a Madrid no fue bien recibido por los músicos de la corte de Carlos III, pero sí por el hermano del Rey, que llegaría a ser cardenal, aunque renunciaría luego y se retiraría a Arenas de San Pedro hasta su muerte, llevándose consigo al compositor. Pasó muchas penurias económicas y murió en la miseria. También compuso encargos que se editaban en París y tocaba el violonchelo en la Real Capilla. Tiene un catálogo de casi quinientas obras, entre sinfonías, conciertos, cuartetos de cuerda, 184 quintetos (de los cuales 113 son con dos violoncelos), obras con guitarra y la zarzuela La Clementina. Tuvo un papel histórico destacado en la literatura para guitarra, instrumento para el que compuso obras de cámara originales y transcripciones de obras anteriores propias.

Cronología

- **1743** Nació el 19 de febrero en Lucca, Italia.
- **1757** Se dirigió a Roma para completar sus estudios musicales y conocer a Gluck.
- **1764** Estuvo al servicio de la capilla palatina de Lucca.
- **1766-1767** Formó parte del cuarteto de cuerdas toscano. Tocó en París con Manfredi.
- **1768** Llegó a España invitado por el embajador de Francia y fue contratado por el infante Don Luis de Borbón, quien puso a su servicio al cuarteto de la familia Font.
- **1785** Murió el Infante. Pasó al servicio de los condes de Benavente-Osuna.
- **1798-1799** Comenzó a interesarse por la guitarra, tras la publicación del Arte de tocar la guitarra de Ferrandiere.
- **1805** Murió el 28 de mayo en Madrid.

Principales Obras

- **1765** La Confederazione dei Sabini con Roma (cantata).
- **1767** Tríos, Op. 1 y Cuartetos, Op. 2.
- **1769** Seis sonatas para clavicémbalo y violín, Op. 5.
- **1771-1772** Seis Sinfonías, Op. 12, Quintetos Op. 10, 11 y 13.

- **1781** Stabat Mater (primera versión).
- **1782** Sinfonías, Op. 35.
- **1783** Villancicos de Navidad (cuatro voces y cuerdas).
- **1786** Zarzuela La Clementina. Además: 42 tríos de cuerdas, 24 quintetos con dos violas, 12 quintetos con guitarra, 30 sinfonías, un concierto para violín, Ballet Español, 16 arias para solista y coro, así como una misa y una Cantata per Natale perdidas, entre otras obras.