

El Clasicismo

Aproximadamente entre los años 1775 y 1825 se desarrolla el período musical denominado Clásico.

El espíritu clásico está vinculado con lo ejemplar, lo verdadero, lo bello y lleno de proporción y armonía, sencillo y comprensible. El clasicismo está vinculado con lo apolíneo.

La música de esta época se suele clasificar como pura o absoluta. Clásico es el ideal de una música sin finalidad alguna, más allá de cumplir una función como la danza, el entretenimiento, la fiesta o las celebraciones religiosas.

Durante este período, el espíritu y el sentimiento quedaron equilibrados como el contenido y la forma.

Los compositores mantuvieron límites en lo referente a las estructuras, la armonía y la instrumentación.

Esta es la época de la *Ilustración*, en donde la cultura burguesa poco a poco irá ganando más lugar, expandiéndose por casas particulares, salones y cafés.

En pintura, habrá un predominio de la línea y una interesante búsqueda en el equilibrio del color.

La Melodía

En esta época la melodía, estrechamente ligada a la armonía, es de estilo simple, simétrico, reiterativo y predecible.

Las frases eran equilibradas no solo en cuanto a la duración, sino también con respecto a los momentos que generaban tensión y reposo.

Sintácticamente prevalece un tipo de melodía frecuentemente estructurada en oraciones de ocho o dieciséis compases, de dos frases similares, la primera de tipo suspensiva, y la segunda de tipo conclusiva.

O también, una oración formada por dos frases pequeñas, reiteradas y una última frase la primera de tipo, suma de las dos primeras en extensión, elaborativa de lo anterior pero con final conclusivo.

Hay otros ejemplos, y como siempre, excepciones a las reglas (como la asimetría en frases de 3, 5 o 7 compases), pero en casi todos se encontrarán los principios de reiteración, simetría, equilibrio y simplicidad.

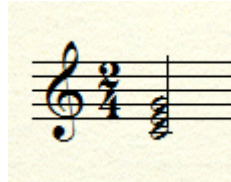
Además, la melodía del clasicismo está adaptada a la curva de la voz humana. Aunque fuera para instrumento la melodía adquiere una particular inflexión, casi vocal.

Ejemplo:

La Armonía

Se utilizan los acordes perfectos mayores y menores, llamados tríadas, formados por tres sonidos superpuestos en intervalos de terceras:

Cada acorde tiene su lugar y función. Las funciones más importantes son las que cumplen los acordes *de tónica* o primer sonido de la escala (sensación de reposo), *dominante*, que es el quinto sonido (sensación de tensión) y *subdominante* o cuarto sonido. De allí que a este tipo de armonía se la denomina funcional.

“Esto me lo explicó mi papa cuando yo tenía cinco años; una escala es como la corte de un rey en pequeño. Manda el rey (la primera nota) y tiene dos ayudantes (la Quinta y la Cuarta). Otros cuatro grandes señores dependen de ellos, cada uno de los cuales tiene una relación específica con el rey y con sus ayudantes,”

Milan Kundera. El libro de la risa y el olvido. Ed. Seix Barral. BS. As. 1998

En el clasicismo, la melodía y la armonía están relacionadas en forma estrecha. Es común encontrar giros melódicos cuyas notas configuran un acorde perfecto mayor o menor.

Las modulaciones en las composiciones clásicas se efectúan a tonalidades cercanas. Modular es cambiar de tonalidad. Es decir una obra pueden comenzar en Do Mayor, y algunas oraciones más adelante cambiar a Sol Mayor. El efecto que se produce, es que se varía el centro tonal. En el primer caso la melodía y la armonía giran en torno a un sonido importante de reposo: el Do. Producida la modulación a Sol Mayor, será ese el sonido privilegiado para el descanso.

Las tonalidades se denominan cercanas cuanto mas sonidos en común tienen entre ambas. Por ejemplo, en el caso presentado, el unico sonido diferente es el Fa#, que pertenece a Sol Mayor, pero que no se encuentra en Do Mayor.

Escala de Do Mayor

Escala de Sol Mayor

El Ritmo

Se utiliza el ritmo pulsado, influido por danzas y canciones populares.

La mayoría de la música fue escrita en compás de dos, tres y cuatro dos tiempos de subdivisión binaria, o de dos tiempos de subdivisión ternaria.

Igualmente se encuentran ejemplos de tiempo libre en los recitativos de las óperas y en los momentos de *cadenzas* en los conciertos para solistas y orquesta. Las cadenzas son los momentos donde el instrumentista principal toca un extenso pasaje solo, que en la época por lo general, se improvisaba. Luego, llegando al final de la cadenza, la orquesta se suma en un tutti.

La Textura

Durante este período se deja de utilizar el Bajo Continuo Barroca y la compleja armonía.

La polifonía Horizontal (también llamada contrapuntística), se reserva para la elaboración de ideas ya expuestas.

Predomina la textura de melodía acompañada, ya que es en la melodía en donde se centra lo expresivo. La voz superior se jerarquiza sobre un acompañamiento con nuevos elementos rítmicos.

Muy común será el uso de un tipo de bajo denominado *Alberti*, que utiliza las notas del acorde en forma de arpeggio.

Por ejemplo, con las notas del acorde de Do Mayor.

Los Medios Sonoros

El piano reemplaza al clave y se convierte en el principal instrumento del clasicismo. El laúd y el órgano caen en desuso.

La música se torna de difícil transcripción, ya que cada vez será más pensada para su medio específico.

En la corte de Mannheim, Alemania, surge la conformación de la Orquesta Sinfónica, una agrupación mayor en número que la orquesta barroca. Así se distribuían sus instrumentos:

Cuerdas:

22 Violines (divididos en primeros y segundos), 4 Violas, 4 Violoncellos, 1 Contrabajo.

Vientos:

Maderas: 2 Flautas traversas, 2 Oboes, 2 Clarinetes, 2 Fagotes.

Metales: 2 Cornos, 2 Trompetas.

Percusion: 2 Timbales

Con los colores de la orquesta, aparecen los fuertes contrastes entre el crescendo y el diminuendo y las indicaciones de rallentando y accellerando.

La Foma Sonata

Una nueva forma surge en este periodo aunque con un vocablo ya utilizado en el pasado: la *Forma Sonata*.

La sonata clásica no se corresponde en lo formal con la sonata barroca. Este tipo de forma se convierte en primer movimiento de las sonatas para instrumentos solistas, o de cuartetos y obras sinfónicas tales como conciertos y sinfonías.

La característica mas importante es la presencia de dos temas contrastantes. El bitemalismo es una característica del periodo clasico.

Su estructura basica es la siguiente:

Sección Expositiva o Exposición: En ella se presentan el Tema A y el Tema B, ambos unidos por un pasaje de transición, denominado comunmente puente.

Algunas frases finales pueden cumplir una función liquidativa.

La sección expositiva , por lo general, se repite.

Sección de Desarrollo: Es una sección de elaboración. Para realizar las elaboraciones se suelen tomar elementos de la Exposición, o utilizar nuevos elementos en forma libre. A esta sección, sin solución de continuidad, le sigue la:

Sección Reexpositiva o Reexposición (también Recapitulativa o Recapitulación): En esta sección se vuelve a escuchar los temas A y B unidos por el puente y luego una gran coda final.

En los primeros movimientos de muchas sonatas de Mozart se pueden encontrar este tipo formal. Se sugiere escuchar para comenzar, ñas K. 283, K. 280, K. 310.

Análisis Armónico de la Forma Sonata

Las reglas clásicas de la armonía imponían la siguiente estructura para las tonalidades de ambos temas:

En la Exposición, si el tema A estaba en modo Mayor, el tema B debía estar en la dominante.

Si el tema A estaba en modo menor, el tema B se encontraba en la relativa Mayor. En ambos casos, el puente solía funcionar como pasaje que conducía a la modulación.

Cuando esto se replanteaba en la reexposición, ambos temas tenían la tonalidad original de la sonata.

Por supuesto que no todas las sonatas respetan estas reglas y como siempre, son muy interesantes las excepciones a ellas.

El Tema con Variantes

Aunque también compositores del renacimiento y del barroco se valieron de este procedimiento, en el período clásico fue muy utilizado, como obra independiente o en algún movimiento de sonata, sinfonía o concierto.

Básicamente consiste en la presentación de un tema, con las características clásicas ya mencionadas, al que luego se le van efectuando diferentes elaboraciones en sus parámetros. Estas modificaciones pueden hacerse en su aspecto rítmico, instrumental, armónico, melódico, etc.

Las variaciones, de número indeterminado, por lo general conservan la misma estructura sintáctica que el tema original.

El tema puede ser propio o extraído de alguna melodía popular.

Así lo describe Milan Kundera:

“La sinfonia es una epopeya musical. Podríamos decir que se parece a un camino que recorre el infinito externo del mundo, que va de una cosa a otra, cada vez mas lejos. Las variaciones tambien son un camino. Pero ese camino no recorre el infinito externo. Conocen ustedes sin duda la frase de Pascal acerca de que el hombre vive en el abismo de lo infinitamente pequeño. El camino de las variaciones conduce a ese otro infinito, a la infinita diversidad interna que se oculta en cada cosa.

Beethoven descubrio así en las variaciones un aspecto distinto y una distinta dirección del movimiento. Sus variaciones son en este sentido una nueva invitación al viaje.

La forma de la variacion es una forma de concentración máxima y permite al compositor hablar solo de la cosa en si, ir directamente al núcleo de la cuestión. El objeto de la variación es un tema que con frecuencia no tiene mas que dieciseis compases. Beethoven va hacia adentro de esos dieciseis compases como si penetrase por una cima hacia el centro de la tierra”.

Milan Kundera. El libro de la Risa y el olvido. Ed. Seix Barral. Bs. As. 1998

Algunos Compositores

Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, L Van Beethoven, Galuppi, Piccinini.