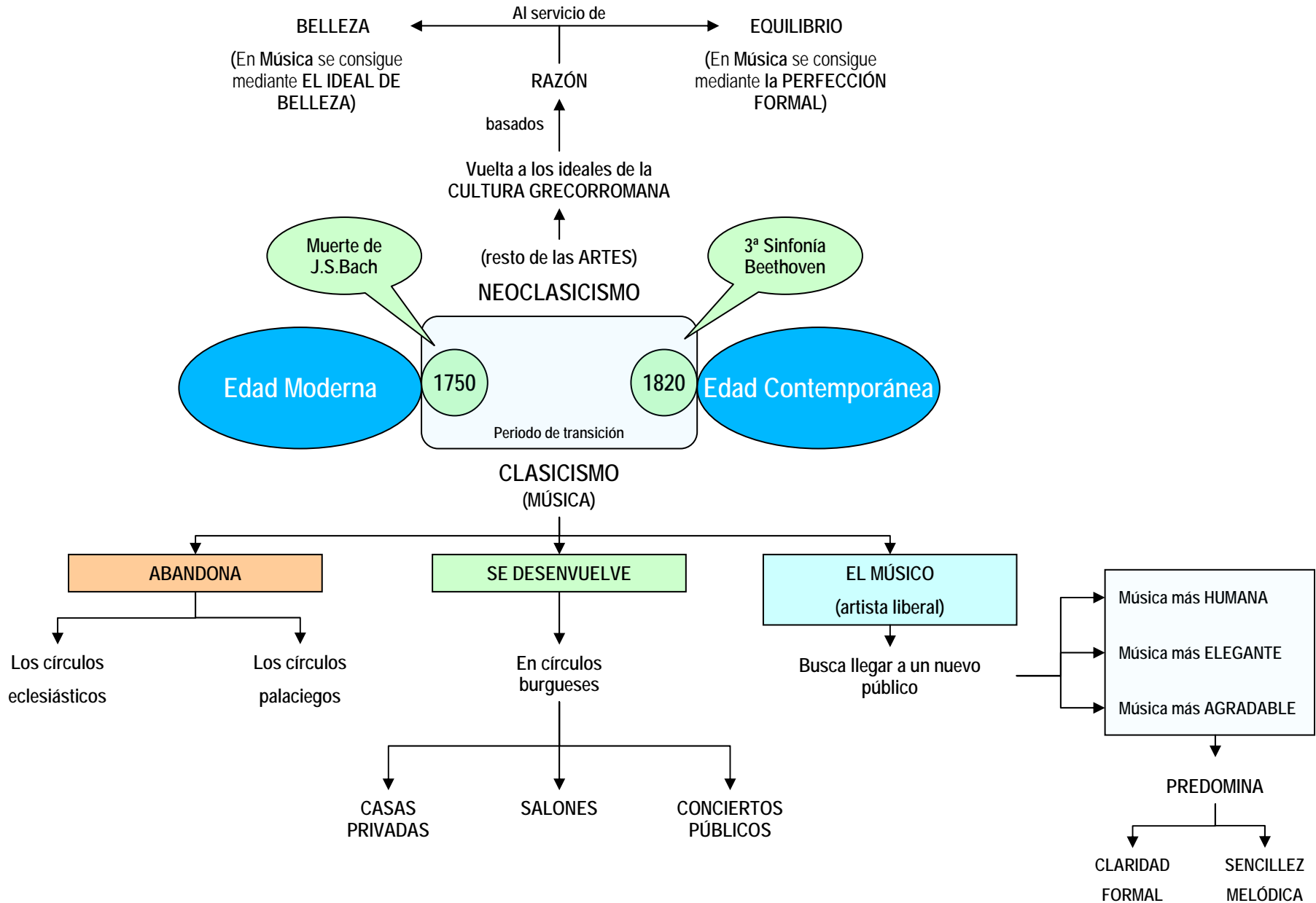

EL CLASICISMO

1750- 1820

INTRODUCCIÓN

EL CLASICISMO

LA ILUSTRACIÓN

¿Qué es?

Un movimiento cultural

¿Qué significa?

Nueva edad iluminada por la **RAZÓN** y la **CIENCIA**

frente a siglos pasados de **OSCURIDAD E IGNORANCIA**

¿Por quién está favorecida?

- La Burguesía
- La Pequeña Nobleza
- Algunos filósofos
  1. Kant
  2. Voltaire
  3. Rousseau

¿Qué defienden?

El papel decisivo de la **RAZÓN**

Con ella conseguir una **sociedad más justa**

¿Hacia dónde lleva?

Hacia la **REVOLUCIÓN FRANCESA**

Rompe el poder de las monarquías absolutas

¿Cuáles son sus IDEALES?

- La Educación
- La Libertad política
- El dominio de la naturaleza (favorecido por el dominio científico)

CONTEXTO HISTÓRICO

- “La Revolución Francesa”.
- Ascensión de la **burguesía** a amplios sectores del poder político y económico.

CONTEXTO CULTURAL

- **Ilustración**, movimiento basado en el **pensamiento racionalista**, que confía plenamente en **la razón humana** y en **la ciencia**, y defiende **el progreso**.
- Los **artistas**, encontrarán en la burguesía un nuevo público que paga por apreciar sus obras y al que debían satisfacer con creaciones entretenidas y naturales; de esta forma **se van a liberar** poco a poco de las obligaciones de trabajar supeditados al gusto de los mecenas, obteniendo así una **mayor independencia** creativa pero contando con el reto de tener que depender del público para rentabilizar sus ingresos.

CONTEXTO MUSICAL

- La música **irá abandonando** los círculos eclesiásticos para desenvolverse en casas privadas de la burguesía y en espectáculos públicos.
- En este periodo se produce una **vuelta a los ideales** de la **cultura** clásica **grecorromana**, basados en el **equilibrio**, la **sencillez** y la **belleza** (dejando atrás el estilo recargado del barroco).
- **CARACTERÍSTICAS MUSICALES**

CARACTERÍSTICAS MUSICALES

- Los compositores de este periodo orientan su música hacia:
  - Un **equilibrio** basado en la **proporción** y el **orden**.
  - Una **claridad** que se transmite a través de **melodías y armonías simples**.
  - Y una **sencillez** que permite al oyente una gran **facilidad de comprensión**.
- La música de esta época es **refinada, elegante, contenida y equilibrada**, para lograr estas características los compositores trabajarán sobre todo dos aspectos:
  - **Melodía**: una estructura ordenada y regular.
  - **Armonía**: se suprime el bajo continuo.

CARACTERÍSTICAS MUSICALES

<u>1. MÚSICA VOCAL</u>	RELIGIOSA	Misa – Réquiem
		Oratorio
	PROFANA	Ópera Seria
		Ópera Bufa
<u>2. MÚSICA INSTRUMENTAL</u>	AGRUPACIONES INSTRUMENTALES	Música de cámara
		Orquesta
	FORMAS MUSICALES	Sonata
		Sinfonía
		Concierto
<u>3. DANZA</u>	BALLET	
	BAILE	Minueto

LA MÚSICA VOCAL

- RELIGIOSA

- Está en **declive**.
- Se siguen creando los mismos géneros: **misa y oratorio**.
- Adquiere mayor importancia un tipo de música: **el réquiem** (música compuesta para misa de difuntos).
  - Diferente a otras misas porque prescinde de partes alegres.

- PROFANA

- ÓPERA SERIA
- ÓPERA BUFA

LA MÚSICA VOCAL

- PROFANA: LA ÓPERA SERIA

- Se eliminarán los excesos del barroco.
- Se tiende a la naturalidad.
- Hay un acercamiento del argumento al público.
- En 1752 (se produjo un cambio). Una compañía de ópera ambulante se instaló en París y presentó la famosa ópera bufa de Pergolesi “La serva padrona”, cuyo éxito fue rotundo. Debido a esto se establecen **dos bandos**. “**La querrela de los bufones**”

- **BANDO A FAVOR DE LA ÓPERA SERIA FRANCESA.**

- Más elaborada que la bufa italiana a la que acusan de frívola (superficial y falta de seriedad).
- **RAMEAU**

- **BANDO QUE DEFIENDEN LA NUEVA ÓPERA (llegada desde Italia)**

- Se ajusta mejor a los ideales del clasicismo (claridad y sencillez).
- Más fácil de entender (por todo el público).
- Argumentos más cercanos al pueblo.
- Destacan por la belleza de sus melodías.
- **ROUSSEAU**

- De este enfrentamiento surge la figura de **C.W. Gluck (REFORMA DE LA ÓPERA)**

LA MÚSICA VOCAL

- **W. C. GLUCK:**
  - Utiliza música sencilla, dejando la complejidad que había llegado a la ópera seria.
  - Evita los contrastes entre recitativo y aria haciendo las arias más simples y los recitativos más expresivos.
  - El argumento debe ser más sencillo y verosímil, desechando los elementos fantásticos y artificiales del Barroco.
  - La Música debe estar al servicio del libreto y de los personajes.
  - El idioma que utiliza es: Alemán, italiano o latín.

LA MÚSICA VOCAL

- PROFANA: LA ÓPERA BUFA
  - Se convierte en el género preferido del público.
  - Como modelo: “La serva padrona”. Con Mozart adquiere su máximo esplendor.
- CARACTERÍSTICAS
  - Argumentos: Temas de la vida cotidiana, dándoles carácter cómico y en ocasiones sentimental.
  - Utiliza el idioma de cada país.
  - En ocasiones sustituye los recitativos por partes habladas.
  - Lenguaje más asequible.
  - Los dúos y los conjuntos vocales se fueron haciendo cada vez más habituales.
  - En los finales de acto los personajes entraban de manera gradual, de forma que la tensión iba en aumento y se resolvía cuando todos cantaban al final.
  - Su principal misión era la de ENTRETENER AL PÚBLICO.
- ADEMÁS:
  - Podemos distinguir las diferencias territoriales que fue adquiriendo la ópera en los distintos territorios en los que se desarrollaba:
    - FRANCIA: Se llamará “ópera comique”
    - ALEMANIA: Singspiel.
    - ESPAÑA: Zarzuela y tonadilla.
    - INGLATERRA: Balad ópera

LA MÚSICA INSTRUMENTAL

- AGRUPACIONES MUSICALES

- Música de cámara.

- Música compuesta para un reducido grupo de instrumentos.
      - Un instrumento **solista** (piano, guitarra, etc).
      - Un **trío** (violín, piano y violonchelo).
      - Un **cuarteto de cuerda** (dos violines, viola y violonchelo).
      - Un **quinteto** (cuarteto de cuerda + instrumento de viento).
    - Comienza a difundirse poco a poco en peq. salas de concierto y en casas particulares.

- Música de Orquesta.

- La orquesta evoluciona hasta convertirse en uno de los medios de expresión más utilizados por los compositores, fueron unificando hasta conseguir un modelo de orquesta clásica con secciones de cuerda, viento y percusión.
    - Personaje importante: **Johann Stamitz**.
      - Disciplina en el estudio.
      - Trabajo por secciones instrumentales (antes de ensayos generales).
      - Búsqueda y desarrollo del color orquestal. Un solo instrumento.
      - Incorpora nuevos recursos: Crescendo, Diminuendo.

LA MÚSICA INSTRUMENTAL

• FORMAS INSTRUMENTALES

– SONATA.

- Surge en el barroco. Se convierte en modelo de composición aplicado al 1º mov de todas las formas instrumentales.
- Obra musical compuesta para teclado o instrumento más teclado.
- Formada por 4 partes:
  - Exposición: Dos temas enlazados por un puente. Tema A más enérgico en la tonalidad principal y Tema B más lírico en una tonalidad vecina.
  - Desarrollo: Aquí el compositor demuestra toda su fantasía (fragmenta, amplía, reduce...).
  - Reexposición: Exposición con pequeñas modificaciones. Temas A y B en misma tonalidad.
  - Coda: Es el resumen de todo lo escuchado.

Exposición			Desarrollo	Reexposición			Coda
Tema A	Puente	Tema B		Tema A	Puente	Tema B	

LA MÚSICA INSTRUMENTAL

• FORMAS INSTRUMENTALES

– SINFONÍA.

- Forma instrumental compleja destinada a una orquesta completa.
- Consta de 4 movimientos:
  - 1º Movimiento: Allegro (siempre es una **forma Sonata**) .
  - 2º Movimiento: Adagio (ABA, Sonata o Tema con variaciones).
  - 3º Movimiento: Minueto o Scherzo (ABA´).
  - 4º Movimiento: Vivace (Sonata, Rondó o Tema con variaciones).

– CONCIERTO.

- Forma instrumental compleja basada en la alternancia de un solista y la orquesta.
- Al principio, el instrumento más utilizado era el violín. Después se fue ampliando a otros como flauta travesera, cello, clarinete, trompeta, etc.
- Consta de 3 movimientos:
  - 1º Movimiento: Allegro (siempre es una **forma Sonata con doble exposición** para interpretar el solista y la orquesta.) .
  - 2º Movimiento: Adagio o Andante (ABA, Sonata o Tema con variaciones).
  - 3º Movimiento: Vivace (Rondó).

LA MÚSICA INSTRUMENTAL

SONATA

Forma compleja:

4 movimientos

- 1) Allegro (sonata)
- 2) Adagio (ABA o Tema con var.).
- 3) Minueto o Scherzo (ABA)
- 4) Final (allegro) (Sonata o rondó)

Instrumentos:

De 1 a 3

SINFONÍA

Forma compleja:

4 movimientos

- 1) Allegro (sonata)
- 2) Adagio (ABA, Sonata o Tema con var.).
- 3) Minueto o Scherzo (ABA)
- 4) Vivace (Sonata o rondó o Tema con var.)

Instrumentos:

Toda la orquesta

CONCIERTO

Forma compleja:

3 movimientos

- 1) Allegro (sonata)
- 2) Andante (ABA, Sonata o Tema con var.).
- 3) Vivace (Rondó)

Instrumentos:

Orquesta y solista (favoritos violín y piano)

MÚSICA DE CÁMARA

Cuarteto:

2 violines, viola y violonchelo

Trío:

De cuerda con o sin piano.

Quinteto:

Con o sin piano.

LA DANZA

– LA DANZA DE LA SOCIEDAD:

- A finales del XVIII la **única danza** que se mantuvo de moda fue el **Minueto** (símbolo de la **danza aristocrática**).
- Danza de pasos de origen francés, ritmo ternario y movimiento tranquilo.
- El Minueto tendrá 2 usos:
  - Como danza de salón en el clasicismo.
  - Se introduce como movimiento habitual en Sinfonías, Sonatas y música de cámara).
- **Forma: ABA**
  - Minueto I (tonalidad principal)
  - Minueto II (también llamado TRÍO, compuesto originalmente para un trío de instrumentos).
  - Minueto I (repetición del primer minueto).

– BALLET

- A finales del XVIII se van a producir una serie de **cambios** muy importantes en la evolución de la danza (**acceso de las mujeres a los ballets oficiales** entre otros).
- ¿Quién lleva a cabo la transformación del ballet? El coreógrafo Jean Georges **Noverre** (1727-1810)
- ¿Dónde plasma sus ideas? En el **Tratado Cartas sobre la Danza y el Ballet** (1760).
- ¿Qué crea? El **Ballet d'action** (danza, mimo y música podían narrar una historia sin tener que recurrir a la POESÍA o la CANCIÓN). Nace el verdadero Ballet Moderno (conjunción de música, coreografía y escena que expresan una idea dramática)

LA DANZA

– BALLET

- El coreógrafo Angiolioni (crea un ballet d' action o pantomima) y Noverre se disputan el origen del género. Ambos trabajarán con C.W.Gluck.
- La danza se **independiza** de la ópera.
- El ballet ruso puso en escena una historia concreta, con ayuda de la música pero sin la ayuda del cantantes que la explicasen.
- Nacerán así los bailarines profesionales, que dedicarán su vida al ballet. Conocido hoy día como **DANZA CLÁSICA**.
- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
  - Importancia del argumento con desenlace trágico.
  - Música al servicio de la escena (escrita especialmente para la danza y no al revés).
  - Utilizan cuerpo de baile como fondo para los principales bailarines.
  - Se da más importancia a los gestos y expresiones del rostro, movimientos naturales y delicados.
  - Abandono de máscaras, pelucas y vestimentas poco prácticas por otras adaptadas a la escena y época representada.

FIN

DE LA PRESENTACIÓN

SOBRE

EL CLASICISMO