Historia de la música occidental 410034

Fase 4 El romanticismo del siglo XIX

Ana María Tibaduiza Vega

Grupo 35

Tutor

José David Roldan

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades

Música

Sogamoso Boyacá

Noviembre 2020

Ludwig van Beethoven

Beethoven nació el 16 de diciembre del año 1770 (Bonn Alemania). Es uno de los músicos más reconocidos en la actualidad por sus grandiosas obras. Nació en una época con grandes acontecimientos históricos, en el año 1789 la revolución francesa que cambió mucho la sociedad, ya que abolió el régimen gobernante y sobresalió la burguesía. Se mantuvo el pensamiento ilustrativo. Sobresalió una figura histórica, Napoleón Bonaparte que se conviertió en cónsul de la república hacia el año 1799 y en 1804 se declaró emperador. A finales de su vida, se desarrolló la revolución industrial que inicio en Gran Bretaña.

Desde muy pequeño estudió piano y violín, teniendo como maestro a su padre Johann, quien deseaba hacerlo hábil y prodigioso tanto como Mozart. En su juventud continuó su formación con otros músicos. A los 17 años viaja a Viena donde conoció a Mozart. En esa ciudad Haydn fue su mentor. Tenía muy buena relación con los aristócratas. Después de que la madre de Beethoven se enfermara gravemente, él tuvo que regresar inesperadamente a Bonn. Finalmente, en julio del mismo año, falleció. Su padre cayó en una profunda depresión y por ende en un estado de alcoholismo.

Con su regreso a Viena en 1795 realiza su primer concierto público allí. En 1800, los logros musicales del compositor continuaron mejorando. Estrenó su primera sinfonía en un concierto en solitario y se ganó el respeto y la admiración de la sociedad. Siguió forjando su carrera con un estilo propio y autentico. En el momento que todo parecía ir bien, empezó a perder el sentido del oído; aun así, siguió componiendo, se dedicó a este oficio hasta su muerte sin importar su mal estado físico y económico, a estas composiciones se les conoce como “del periodo tardío”. Durante esa época fue que compuso la novena sinfonía qué más adelante se analizará brevemente.

Murió de cirrosis en Viena a la edad de 56 años. Debido a su estado de salud y aislamiento, sus últimos días fueron muy dolorosos y sufridos. Su funeral reunió a más de 10,000 personas, su obra y estilo continúan hasta el día de hoy. Sin duda es y será una leyenda y personaje de inspiración para muchas generaciones.

Sinfonía n. 9 en re menor, Op. 125

Esta es la última sinfonía compuesta por Beethoven, ha sido catalogada como una de las obras más importantes de la música y el arte en general. Con esta sinfonía el compositor cambio por completo el estilo de la época clásica y dio paso al romanticismo. Manejó varios ritmos e intensidades que poco a poco incrementan la emoción. La obra es profundamente dramática, emocional y dinámica. Y esto da razón para que la música en sí se convierta en un espectáculo catártico y liberador. Como ya se mencionó anteriormente Beethoven vivió la revolución francesa y estaba de acuerdo con ese movimiento, tanto así que llegó a considerar a Napoleón con un héroe, cosa que poco después cambio cunado este decide declararse emperador.

La obra concretamente tiene cuatro movimientos el primero Allegro con tempo de 88 de negra, el segundo Molto Vivace con tempo de 116 de blanca con puntillo, el tercero Adagio con tempo 60 de negra y el cuarto Presto con tempo de 96 de blanca con puntillo, este último tiene una duración de casi 25 minutos, cosa que para su momento no era normal y sumado a esto añade un coro donde las voces masculinas y femeninas se turnan para declamar el poema “Oda a Alegría” de Schiller, y es con esto que transforma todo el concepto de la sinfonía clásica, esta obra en muchos sentidos dio paso a la música tonal que hasta el son de hoy predomina. Como legado no solo deja su genialidad, él fue pionero en abrir campo a la libertad creativa y de expresividad emocional propia del artista, también a la subjetividad. Esta sinfonía es la representante de toda una forma de hacer y entender la música. En cuanto a instrumentación Beethoven la uso así:

Maderas: flautín solo en el último movimiento, flauta, oboe, clarinete, fagot y contrafagot también solo en el cuarto movimiento.

Metales: trompas, trompeta y trombón solo en el cuarto movimiento.

Cuerdas: violín, viola, cello y contrabajo.

Percusión: timbal, en el cuarto movimiento se integran bombo, triángulo y platillos.

Voces: todas intervienen solo en el cuarto movimiento, como solistas; soprano, contralto, tenor y Barítono y un coro.

Las dinámicas son muy cambiantes en cada uno de los movimientos es espectacular como las manejó desde algo muy sublime a algo completamente efusivo, la rítmica también es muy variada, es mucho más notable esta última mencionada en el cuarto movimiento. De hecho, al iniciar este movimiento se le da protagonismo al contrabajo, respecto al coro su intervención contiene una textura en mayor parte homofónica. El tempo rápido predomina en la obra.

Finalmente, la novena sinfonía, su historia y su magnífico compositor aportan de una manera invaluable al proceso formativo del músico de la UNAD, despierta sensibilidad, emoción y expresividad. Más allá del todo concepto musical que comprende melodías y armonías que son muy importantes, el músico debe ser un artista capaz de expresar con cada elemento algo que no solo lo conmueva a él, sino que también a la sociedad. Es muy importante que cada uno trace su camino componiendo lleno de creatividad, ingenio, sin ninguna limitación y sin temor, así como lo hizo el inolvidable Beethoven.

Cuadros de análisis de obras musicales

Título	Sinfonía n. 1 en do menor, Op. 68
Autor	Johannes Brahms
Periodo histórico	Romanticismo
Instrumentación	Maderas: flauta, oboe, fagot y contrafagot, clarinete. Metales: trompa, trompeta y trombón. Percusión: timbales. Cuerdas: violín, viola, violonchelo, contrabajo
Estructura	Esta obra tiene cuatro movimientos y esta será la estructura que se tomará para el análisis. ***Primer movimiento:*** Un poco sostenuto – Allegro – Meno allegro (min. 056 a 18:25). * Desde el primer segundo entran los timbales tocando la misma figura rítmica. * Los instrumentos de cuerda inician la obra con una melodía principal. * En el min. 3:02 hay un protagonismo del oboe. ***Segundo movimiento:*** Andante sostenuto (min. 18:41 a 29:28). * Al igual que en el movimiento inician los instrumentos de cuerda, pero esta vez sin el acompañamiento del timbal. * En el minuto 20:06 l oboe tiene un corto protagonismo que retoma en el minuto 21:52. * En el minuto 20:05 el clarinete protagoniza junto al oboe. * Termina de una forma sublime. ***Tercer movimiento:*** Un poco allegretto e grazioso (min. 29:45 a 35:22). * Inicia el clarinete y en el minuto 33:36 protagoniza. * Hay un intercambio entre maderas, metales y cuerdas. * En cuanto a duración es el movimiento más corto. ***Cuarto movimiento:*** Adagio – Più andante – Allegro non troppo, ma con brio – Più allegro (min. 35:26 a 53:24) * Inician las cuerdas, sumado el timbal que da un paso a una dinámica más fuerte. * Se perciben varios silencios.
Otros elementos de análisis	***Primer movimiento:*** * Los primeros momentos son lentos y muy tranquilos, con una dinámica variante, pero que no llega a ser forte. * Desde el minuto 03:35 hay una notoria baja de intensidad que termina con un corto silencio, luego el timbal da la entrada a toda la orquesta. * Son muy repetidas las veces que pasa de un decrescendo a un crescendo. * Tonalidad de Do menor. * Es posible notar una familiaridad con sonata. * Hay un amplio uso de cromatismos. * Cuando los instrumentos de cuerda toman protagonismo se percibe una gran tensión interpretativa. * En el minuto 08:30 la flauta brinda un color dulce. * Alrededor del minuto 12:40 un pequeño silencio, que es cortado por la entrada de los instrumentos de cuerda y madera. * Durante todo el movimiento son notorios 13 cambios drásticos de intensidad. * Es posible percibir dos voces que se apoyan la una con la otra. ***Segundo movimiento:*** * Este movimiento es muy tranquilo, pero aun así es muy dinámico. * El tempo no es tan lento. * En el minuto 23:16 se alternan las maderas y las cuerdas. * Está presente el lirismo común de la época, donde se nota variación melódica y dinámicas expresivas. * Presencia de cromatismo. * Tonalidad de Mi mayor. * Hay un amplio uso de modulaciones. * Se busca al final con las características sonoras dar paso al tercer movimiento. * En general es muy tranquilo, muy pocas veces se alcanza el forte. ***Tercer movimiento:*** * El tempo no es lento, pero tampoco es tan rápido. * Tonalidad de La bemol mayor. * Hay un uso variado de ritmos y texturas. * El compás es de 2/4. * En el minuto 33:23 se pasa de una dinámica forte a un piano, el instrumento notorio en este fragmento es la trompa. * Al igual que los dos primeros movimientos es muy dinámico y expresivo. * También se usa la lírica expresiva. * Es un movimiento con un poco de tensión, al finalizar muy tranquilo dándole paso al último movimiento. ***Cuarto movimiento:*** * En este último movimiento las emociones transmitidas son muy variadas y, sobre todo. * Tiene un estilo de sonata. * Su inicio a pesar de ser calmado es muy rico en variaciones y dinámicas. * Al finalizar hay presencia de contrapunto. * Durante la primera parte la función de las cuerdas es acompañar a los vientos. * Las cuerdas acompañan a las trompas cuando estás interpretan una de las melodías principales de la obra. * Presencia contrapuntística. * En un momento da la impresión de estar escuchando la novena sinfonía de Beethoven, exactamente la “Oda a la alegría” (min 45:215). * Se implemente mucho el pizzicato. * Hay grandes modulaciones y cambios rítmicos. * El final es muy efusivo y está lleno de expresión y gran riqueza sonora.
Aporte personal	Sin lugar a duda, Brahms tomo 20 años de su vida para componer está obra y eso muestra el gran interés, sensibilidad y sobre todo genialidad que tenía este hombre. El sin número de modulaciones y grandes cambios dentro de la obra dan muestra de lo expresiva y comunicativa que puede ser la música. Este compositor ahora es fuente de inspiración, ya que me motiva a explorar y plasmar en una composición llena de expresividad todo lo que he aprendido.

Título	Ballade No. 1 en sol menor, Op. 23
Autor	Frédéric Chopin
Periodo histórico	Romanticismo
Instrumentación	Piano
Estructura	***Primera parte*** (Min. 00:43 a 03:30) * Variado uso de figuras musicales y silencios, al igual que ligaduras y ligados. * La interpretación en algunos momentos es muy tensa. ***Segunda parte*** (Min 03:31 a 09:58) * Esta parte es mucho más virtuosa que la anterior.
Otros elementos de análisis	***Primera parte*** * Los primeros 7 compases son *lento* con compás de 4/4. * Del compás 8 en adelante es de 6/4 y moderato. * Tiene un inicio tranquilo con un tempo ni rápido ni lento. * En algunos segmentos el bajo se mantiene haciendo el mismo acompañamiento rítmico semejante a un Vals. * Hay cromatismo. * Varios arpegios ascendentes y descendentes. * El compositor hizo uso de cadencias y semicadencias. * El uso del pedal por lo general va a inicio y mitad de compás. * Desde el minuto 02:45 con el *agitato* el tempo aumenta y con ello la dinámica se vuelve forte. * En el minuto 03:22 la dinámica vuelve a piano. * Finaliza con un tempo muy lento para darle paso a la segunda parte. ***Segunda parte*** * Presencia de contrapunto. * Sigue presente el uso constante del pedal. * Inicia con un tempo lento y una dinámica pianísimo. * En el minuto 05:20 la intensidad y la tensión tiende a subir. * Como era común en Chopin, está presente el rubato. * El fraseo legato es muy usado en todo el segmento. * Al igual que en la primera parte hay mucho cromatismo. * Es una pieza con mucho lirismo. * También se encuentra la textura homofónica. * Esta muy acentuado al acompañamiento arpegiado. * Algo innovador en esta balada es la presencia del arpegio napolitano. * Muchos contrastes y matices enriquecen la interpretación. * Hay mucho cambio de tensión a reposo.
Aporte personal	Es impresionante la sensibilidad de este compositor y esto es lo que más me ha impactado como estudiante de música. Claramente era muy virtuoso en lo que hacía, pero más que habilidad lo que mostraba en cada obra era sentimiento y esto es muy importante, fue el primer compositor en crear baladas instrumentales. Sus técnicas, algunas no muy usadas en la época han sido pautas que se han usado desde ese entonces. Otro punto que me ha gustado de este compositor es su manera de transformar la técnica pianística en su momento.

Bibliografía

Canal historia. Ludwig van Beethoven. Recuperado de <https://canalhistoria.es/perfiles/ludwig-van-beethoven/>

Frisch, W. (2013). La música en el siglo XIX. Madrid: Ediciones Akal. Recuperado <https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/lc/unad/titulos/49852>

Wikipedia. (2020). Frédéric Chopin. Recuperado de <https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Chopin>

Markiash. [Markiash]. (2010, marzo 08). Chopin Ballade No.1 Performed by Arthur Rubinstein. [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=nW5po_Z7YEs>

Altozano, J. [Jaime Altozano]. (2019, enero 24). Beethoven y el secreto de la melodía más famosa del mundo | Jaime Altozano. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=0DuXjdkAYrg&t=929s>

Piano, D. (The Gold Piano). (2015, noviembre 18). Brahms - Symphony No. 1 (Leonard Bernstein). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=EGRqIGOAPcE>

Burkholder, P. (2006). Historia de la música occidental. (Séptima edición). Madrid: Alianza.