[Cultura Genial](https://www.culturagenial.com/es/)

[LITERATURA](https://www.culturagenial.com/es/literatura/) [ARQUITECTURA](https://www.culturagenial.com/es/arquitectura/) [PINTURA](https://www.culturagenial.com/es/pintura/) [CINE](https://www.culturagenial.com/es/cine/) [FILOSOFÍA](https://www.culturagenial.com/es/filosofia/)

Principio del formulario

Final del formulario

Mozart eterno: las obras más emblemáticas del genio del clasicismo

Andrea Imaginario

Andrea Imaginario

Especialista en Artes, Literatura Comparada e Historia

Wolfang Amadeus Mozart es el músico más importante del clasicismo del siglo XVIII y, sin duda, su obra tiene todas las cualidades de un genio musical sin precedentes. Por ello, hoy es una referencia universal.

Es bien sabido que Mozart fue un niño prodigio que, con tan solo 5 años de edad, ya era capaz de tocar el piano y componer. No es de extrañar su vastísima obra, que abarca géneros tan diversos como sinfonías, serenatas, óperas, arias de concierto, motetes, misas, conciertos para orquesta, sonatas y música de cámara para diversos formatos.

La obra de Mozart se enmarcaba dentro del clasicismo musical, que se distanciaba del estilo emocional y "confuso" del barroco, su predecesor. El clasicismo se caracterizaba por buscar en la música un ideal de belleza basado en el equilibrio, tal y como ocurría paralelamente en las artes plásticas del siglo XVIII.

El clasicismo pretendía que la línea melódica sobresaliera sobre la armonía, es decir, que fuera claramente inteligible, cosa que no ocurría con el estilo barroco, cuando la melodía se perdía, frecuentemente, en el tejido contrapuntístico de las composiciones más abigarradas. La armonía en el clasicismo, por lo tanto, tendía a ser consonante, los ritmos regulares y el estilo brillante.

Fue este momento de la historia que asistió al nacimiento las formas *sonata*y *sinfonía,*y donde los conciertos alcanzarían una amplia difusión. Mozart tuvo un desarrollo magistral en estos géneros y, aunque aplicó los criterios estilísticos de su época, también supo romper algunas normas y demostrar, a través de ello, su genialidad. Conozcamos estas y otras de sus composiciones más valiosas y emblemáticas:

Sinfonías

Sinfonía nº 40

La *sinfonía n.º 40 en sol menor, K. 550*, fue una de las últimas sinfonías compuestas por Mozart. Fue compuesta en el año 1788. Aunque no es seguro que Mozart la haya podido estrenar, los investigadores sugieren que sí, ya que se tomó la molestia de revisarla tiempo después y hacerle adaptaciones, lo que solo tendría sentido luego de haberla escuchado.

Está estructurada en cuatro movimientos: *molto allegro*; *andante-menuetto*;*allegro trio*y *allegro assai*. La formación de la orquesta para esta sinfonía es de dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes, dos trompas, flauta y primeros y segundos violines, violas, violonchelo y contrabajos.

Serenatas

Serenata n.º 13 para cuerdas en sol mayor (G): Eine Kleine Nachtmusik

Mejor conocida como *Eine Kleine Nachtmusik* o *Una pequeña serenata nocturna*, esta serenata fue compuesta en el año 1787. Aunque Mozart escribió cinco movimientos, solo se conservan cuatro: *Allegro*, *Romance andante*, *Menuetto alegretto*y *Rondó allegro*. Se trata de una pieza de música de cámara, cuya formación consta de dos violines, viola, violonchelo y un contrabajo opcional.

Sonatas para piano

Además de sonatas para otros instrumentos, Mozart compuso un total de 25 sonatas para piano, que incluyen 18 sonatas para solista, 6 sonatas para piano a cuatro manos y una sonata para dos pianos. Fueron compuestas entre los años 1774 y 1789.

Sonata para piano nº 16 en do mayor KV 545

Esta sonata es conocida como *Sonata Facile*o *Sonata Semplice*. Fue compuesta en el año 1788. Está formada por tres movimientos: *Allegro*, *Andante*y *Rondó*. Tiene la particularidad de que en el primer movimiento, cuando corresponde re-exponer el tema inicial en la misma tonalidad, Do mayor, lo hace en Fa mayor, lo que rompe con los criterios dominantes de la época.

La Sonata para piano n.º 11, en La mayor, KV 331 (1783).

Se conoce como *Marcha turca*a la *Sonata para piano n.º 11 en la mayor, KV. 331*, compuesta por Mozart en el año 1783. El último movimiento, llamado *Rondó Alla Turca - Allegro*, suele ser motivo de numerosas versiones en las que los pianistas jóvenes ponen a prueba su creatividad. Este movimiento es precedido por un *Andante grazioso*con seis variaciones y un *Menuetto*(minueto y trío).

Óperas

Mozart llegó a componer un total de 22 óperas, lo que incluye ópera seria, ópera bufa y *singspiel*. Este último es un género de ópera popular alemana escrito en esa lengua, donde los recitativos suelen ser hablados y las arias son menos complejas. El uso del alemán supuso una revolución, pues entonces la ópera siempre se hacía en italiano. Sus óperas más importantes son: El rapto en el serrallo; Las Bodas de Fígaro; Don Giovanni; Cosi fan tutte; La Flauta Mágica.

La flauta mágica

*La flauta mágica*es una ópera compuesta y estrenada en el año 1791, y en su estreno fue dirigida por el propio Mozart, dos meses antes de su muerte. Se trata en realidad de un *singspiel*en dos actos con libreto del alemán Emanuel Schikaneder.

Tanto el libretista como Mozart estaban pasando entonces una dura crisis económica, y pensaron encontrar con *La flauta mágica*alguna fortuna. Esta pieza recurre a muchos símbolos masones, ya que sus autores formaban parte de la misma logia. Fue tomada por muchos como una obra revolucionaria.

Hoy en día, *La flauta mágica*está en el cuarto lugar de las óperas más importantes de la historia, y sus arias más celebradas son las de "La reina de la noche", escrita para una soprano de *coloratura*.

Don Giovanni

Don Giovanni, compuesta en 1787, es un drama jocoso en dos actos, con libreto de Lorenzo Da Ponte. Tiene la particularidad de condensar en una sola obra los elementos propios de la ópera seria así como de la ópera bufa.

Para diferenciar el estatus social de los personajes, Mozart hizo que los recitativos de los personajes nobles se acompañaran con orquesta, mientras que los recitativos de los personajes de la plebe o los criados se hacían sobre el clavecín.

Las bodas de Fígaro

Compuesta entre 1785 y 1786, *Las bodas de Fígaro*o *Le nozze di Figaro*se trata de una ópera bufa en cuatro actos, también con libreto de Lorenzo Da Ponte, quien se basó en la obra teatral *Le mariage de Figaro ou la folle journée*de Pierre Augustin Caron de Beaumarchais.

Para aquel entonces, se creía que la ópera bufa solo podía ser lograda con excelencia por los italianos. Mozart tuvo que luchar contra este prejuicio. El éxito, no obstante, fue rotundo.

Misas

Misa de Réquiem en re menor, K. 626

Mozart recibió este encargo en 1791 de un mensajero no identificado, quien sin mayores explicaciones, le entregó un adelanto del dinero.

Ya enfermo, Mozart creyó leer en aquel misterioso episodio un mensaje del destino y temía, de hecho, morir al terminar la obra, pero la muerte lo alcanzó antes de concluir. Aunque se cree que la terminó Salieri, la misa fue terminada por Franz Xaver Süssmayr, siguiendo las instrucciones del propio Mozart en el lecho de muerte.

Poco después se supo que este mensajero representaba al conde Franz von Walsegg, un músico de mediano reconocimiento, que tenía la pretensión de dedicarle este *Requiem*a su difunta esposa y hacerlo pasar como suyo propio.

Una de sus secciones más famosas es "Lacrimosa Dies Illa", de la que Mozart sólo pudo hacer los primeros ocho compases.

Motetes

Ave Verum Corpus, KV618

Ave Verum Corpus, es un motete, es decir, una pieza polifónica de corte religioso. Aunque los motetes no son parte de la estructura de la misa, suelen cantarse en misas de solemnidad. Es el caso de esta pieza de Mozart, compuesta en 1791 para la fiesta de *Corpus Christi,* e interpretada durante la consagración de la hostia.

Arias de concierto

Bella mia fiamma, addio

Bella mia fiamma, addio, es un aria de concierto escrita en 1787 por Mozart para la cantante Josepha Duschek. Las arias de concierto consistían en piezas de extensa duración, concebidas para voz y orquesta, donde el cantante debía lucir sus destrezas.

Con texto de Michele Sarcone, la pieza tiene una formación para voz soprano, flauta, dos oboes, dos cornos y una sección de cuerdas. Está estructurada en dos partes. La primera, un recitativo *andante*en Mi menor. La segunda, un *andante*en Do mayor y *allegro*. Esta pieza inspiraría a Ludwing van Beethoven a componer su famosa aria de concierto *Ah! Perfido*.

Dos fragmentos del texto de *Bella mia fiamma*dicen así:

Mi hermosa llama, ¡adiós!
Al cielo no le gustaba hacernos felices.
(...)

¡Quédate, oh cielos! La muerte inmadura
me separa, oh Dios, de ti.

Breve biografía de Mozart

Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus (Amadeus) Mozart nació el 27 de enero de 1756 en la ciudad de Salzburgo. Fue hijo de Leopold Mozart y Anna María Pertl, y tuvo una hermana llamada Maria Anna, conocida como Nannerl.

Su padre, Leopold Mozart, fue el responsable de su formación inicial en la música. Pero además, notó muy pronto las habilidades prodigiosas del niño genio, lo que aparentemente aumentó la presión y fue de gran conveniencia económica para la familia. De allí que haya sido considerado por algunos biógrafos modernos como un explotador.

Sin embargo, otros investigadores sostienen que lo hecho por Leopold Mozart no fue tan escandaloso como se hace ver. Para estos, Leopold Mozart, músico profesional con una carrera solvente, habría hecho lo propio de cualquier jefe de familia de aquella época, a quien le correspondía formar a su hijo en la empresa familiar.

Con apenas 6 años de edad realiza su primera gira por las cortes de Europa acompañado de su hermana. A los 8, en el año de 1764, publica sus primeras composiciones.

En 1768, con doce años de edad, compone la ópera *La Finta Semplice*, y un año después *Bastien und Bastienne*. Mozart también llegó a recibir clases de personalidades como Johann Schobert y Johann Christian Bach.

Fue nombrado *Konzertameister* (maestro de conciertos) del arzobispo de Salzburgo Hyeronimus Colloredo, para quien compuso misas, conciertos y serenatas entre los años 1772 y 1781, con una breve interrupción de la relación contractual en 1777.

Se traslada a Viena y allí, en 1782, compone *El rapto del Serrallo*para el emperador José II. Ese mismo año se casó con Constanze Weber, con quien tuvo seis hijos: Raimund Leopold (1783); Karl Thomas (1784); Johann Leopold (1786); Theresia (1787); Anna (1789) y Franz Xaver Wolfgang (1791).

Al dejar su trabajo en el arzobispado, trabajó como músico independiente el resto de sus años, pero esto lo dejó en una situación económica difícil a pesar de su indiscutible fama e influencia, ya que no resultaba tan lucrativo como trabajar para la corte, y la familia era numerosa.

Su última actuación tuvo lugar en 1791 con el *concierto para piano y orquesta K.595*. Murió el 5 de diciembre de 1791 en Viena, Austria.