

Historia de la Música Clásica

(1600 – 2000)

Bach - Concierto de Brandenburgo No. 3

El Período Barroco

(1600 – 1750)

El periodo Barroco ocupó una época importante en la historia de la humanidad. **Galileo, Kepler y Newton** estaban descubriendo nuevas formas de explicar el universo.

En la música, las artes, la arquitectura y la moda, **la decoración y ornamentación sofisticada se convirtieron en norma.**

Durante el período Barroco los compositores eran empleados principalmente por las autoridades eclesiásticas y los miembros de la nobleza.

A esto se le llamó el sistema de patronatos. Y como el patrón le pagaba al compositor por cada trabajo y decidía que tipo de música debía componer, esto limitó seriamente la creatividad y libertad del artista.

**Vivaldi - Las Cuatro Estaciones
La Primavera**

La música instrumental llegó a ser tan importante como la música vocal individual ó coral.

En el período Barroco floreció la música para violín, órgano, arpa, flauta, oboe, trombón y trompetas. No se usaban todavía los instrumentos de percusión

Los más importantes compositores de esta época fueron :

	Antonio Vivaldi	1678 - 1741
Baroque	Johann Sebastian Bach	1685 - 1750
Period	Domenico Scarlatti	1685 - 1757
	Georg Frederic Handel	1685 - 1759

El Período Clásico

(1750 – 1820)

Los años del período clásico se vivieron en una época de grandes cambios en el mundo. La Revolución Francesa y las Guerras Napoleónicas cambiaron la faz de Europa.

Durante este período se logró que el público en general tuviera más acceso a la cultura y participara en las actividades artísticas.

En el mundo de la música, el sistema de patronatos empezó a desaparecer y fue reemplazado por los primeros conciertos públicos donde la gente tenía que pagar por asistir al evento.

En lugar de los rápidos cambios de estilo y adornos del período Barroco, **la música del período clásico se caracterizó por ser simple, balanceada y no muy emocional.**

Conocida como “música absoluta”, las obras clásicas eran escritas no para bailar ni para celebraciones especiales sino por el placer de disfrutar la belleza de la música.

Las obras musicales se presentaban en salones especiales para conciertos ó recitales.

Tres nuevas formas instrumentales fueron desarrolladas : el concierto, la sinfonía y la sonata.

Las sinfonías constaban de tres movimientos, el primero era rápido, el segundo era lento y el tercero terminaba también a un ritmo rápido.

Algunas sinfonías añadían un movimiento tipo bailable ó danza antes del último movimiento.

Viena era el centro musical de Europa y la mayoría de los grandes compositores vivían buena parte de su tiempo en esa ciudad.

Classical	Joseph Haydn	1732 - 1809
	Wolfgang Amadeus Mozart	1756 - 1791
Period	Ludwig van Beethoven	1770 - 1827

El Período Romántico

(1820 – 1920)

La música vivió grandes cambios durante la época romántica, los compositores expandieron las formas musicales existentes y desarrollaron nuevas formas para expresar su propia personalidad.

Se eliminaron las restricciones en cuanto a la duración de la obra, el número de movimientos, el número de instrumentos ó voces usadas, etc.

Se vivió un ambiente de libertad creativa en el que florecieron una gran cantidad y variedad de obras tanto instrumentales como vocales.

Fue en este período cuando se introdujeron la mayoría de los instrumentos de la orquesta tal y como los conocemos en la actualidad.

La invención y el uso extendido de las válvulas en los instrumentos de bronce y los nuevos sistemas de teclado en los instrumentos de aire y madera los hicieron más fáciles de tocar, animando a los compositores a componer más música para ellos.

La Sinfonía Romántica se convirtió en una versión expandida de la Sinfonía Clásica. Su duración es mucho mayor y añade muchos más instrumentos a la orquesta y se compone de más de cuatro movimientos.

Aparecieron también en este período obras miniatura, tales como el nocturno, el impromptu, el estudio y la balada, los cuales se hicieron muy populares por ser de corta duración y fáciles de escuchar y recordar.

Los compositores Románticos también lograron reunir la poesía con la música. Las óperas se dedicaron a exponer dramas humanos más que mitológicos, simbólicos ó platónicos.

Apareció una nueva tendencia al “Nacionalismo” que inspiró a los compositores a incorporar en su música canciones y estilos populares de sus países.

Rusia fue el líder de este movimiento Nacionalista con compositores como Tchaikovsky, Borodin y Rimsky Korsakov.

También Antonin Dvorak, compositor Checoslovaco se apoyó fuertemente en tonadas y danzas populares de su país para componer sus sinfonías y sus conciertos de cámara.

Otros grandes compositores de esta época fueron Franz Schubert, Johann Strauss, Johann Strauss II, Richard Strauss, Franz Liszt, Serguei Rachmaninov, Robert Schumann, Richard Wagner, Johannes Brahms, Giuseppe Verdi, Hector Berlioz y Bedrich Smetana.

La música del período romántico fue la que tuvo mayor aceptación y difusión para el público en general y **cruzó las fronteras de todos los países para convertirse en música universal.**

Hoy en día, los vales de Strauss y Tchaikovsky, los nocturnos de Chopin, las óperas de Verdi, las danzas Húngaras de Brahms forman parte de la cultura de todos los pueblos.

Vals de la Ópera "El Murciélago"
Johann Strauss II

Romantic

Period

Franz Schubert	1797 - 1828
Gioacchino Rossini	1792 - 1868
Hector Berlioz	1803 - 1869
Felix Mendelssohn	1809 - 1847
Frederik Chopin	1810 - 1849
Robert Schumann	1810 - 1856
Franz Liszt	1811 - 1886
Richard Wagner	1813 - 1883
Giuseppe Verdi	1813 - 1901
Bedrich Smetana	1824 - 1884
Johann Strauss II	1825 - 1899
Johannes Brahms	1833 - 1897
Peter Ilyich Tchaikovsky	1840 - 1893
Edvard Grieg	1843 - 1907
Antonin Dvorák	1841 - 1904
Nikolai Rimsky-Korsakov	1844 - 1908
Giacomo Puccini	1858 - 1924
Richard Strauss	1864 - 1949
Sergei Rachmaninov	1873 - 1943

Música Moderna y Contemporánea

(1920 - 2000)

Maurice Ravel - Bolero

El Impresionismo

La música impresionista es una rama derivada de la música romántica que no sigue patrones definidos, se expresa la melodía en forma dispersa.

En otros casos se repiten las melodías pero se cambia la intensidad del sonido y cambia también drásticamente el número de instrumentos que participan en la orquesta.

Los compositores mas famosos de este estilo de música fueron **Claude Debussy y Maurice Ravel.**

Neo-Clasicismo

El estilo Neo-Clásico es una música similar a la que se componía en el período clásico, usa sonidos e instrumentos más modernos, pero sigue los ideales y formatos del período clásico original.

El más famoso compositor de este estilo es **Igor Stravinsky**.

Música Atonal

Es un nuevo estilo de música, desarrollado por el compositor Arnold Schoenberg, que usa una escala de 12 notas cromáticas. Su ritmo es irregular e impredecible.

Shostakovich
Vals No.2 de la Suite de Jazz No.2

Se han desarrollado mas tipos y estilos y se ha escrito mas música en el Siglo XX que durante todos los siglos anteriores, el único límite del compositor ha sido su imaginación.

Los compositores mas famosos de la música impresionista y contemporánea son :

Impressionist	Claude Debussy	1862 - 1918
	Maurice Ravel	1875 - 1937
Contemporary	Béla Bartók	1881 - 1945
	Igor Stravinsky	1882 - 1971
	Sergei Prokofiev	1891 - 1953
	George Gershwin	1898 - 1937
	Dmitri Shostakovich	1906 - 1975

FIN

AVM 100208