

Tertulia Divertimento

Abril y Mayo de 2008

CICLO SOBRE HAYDN

1732 Rohrau, Austria

1809 Viena

COMENTARIOS INICIALES

- **Rimsky Korsakov consideró a Haydn como el más grande orquestador de la historia.**
- **Dice Schönberg: “De Haydn aprendí cómo conseguir un ritmo de pensamiento vertiginoso, y a condensar en un mínimo de tiempo un máximo de acontecimientos.”** (Eugenio Trias en un ensayo sobre Haydn)
- **Marc Vignal señala que el compositor en pocos compases proporciona una impresión de vasto desarrollo dramático y señala que Haydn es, quizá, el mayor narrador musical que ha existido.** (Ídem)
- **Conceptos muy distintos al estereotipo de “Papa Haydn” que llevó a considerar al compositor como anticuado y sin profundidad.**

OTROS CONCEPTOS

- **PROFUNDIDAD.** Se creó la idea de que Haydn, a diferencia de Beethoven y Mozart, carecía de expresividad, hondura y vigor espiritual. Se reprocha que en sus sinfonías hay ingenio, jovialidad y goce, pero no profundidad. Pero ejemplos de profundidad aparecen en sinfonías como “La lamentación”, “La pasión” y “Fúnebre”. También hay hondura y presentación de sentimientos dolorosos en “Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz”.
- **ENERGÍA Y DRAMA.** Hay energía y brío en cuartetos y sinfonías, especialmente en el período posterior a las sinfonías de París, pero no en el estilo heroico de un Beethoven. El sentido humorístico, resaltado por muchos comentaristas, no se impone necesariamente a la honda gravedad o severidad del sentido dramático de las composiciones.

CONTRIBUCIONES FUNDAMENTALES

- **Contribución histórica al cuarteto de cuerdas y a la sinfonía.** “Fundador moderno” del cuarteto y la sinfonía, y con ellos de una música instrumental emancipada, valorada poco a poco por encima de la música vocal, y tildada de autónoma y absoluta, según Trias.
- **Contribución histórica al desarrollo de la forma sonata.** Forma que no se limita al primer movimiento de obras instrumentales (como el llamado “allegro de sonata”, típico de sonatas para piano del período clásico), sino que para él fue más que una simple forma musical; según el gran musicólogo y pianista Charles Rosen ella terminó siendo la sustancia lingüística misma de su escritura.
- **Recreador del oratorio y de la música religiosa.** Se pensó que sus oratorios se destacaban por una tendencia a la descripción ingenua. Pero su narración ha sido denominada como de El gran relato pues sus argumentos musicales tienen referencia al gran relato cristiano, desde la creación del mundo hasta el juicio final (le quedó pendiente un oratorio sobre este juicio), al ritmo de las estaciones (y su correspondiente metáfora con las edades del ser humano) o al triple episodio de mañana, mediodía y atardecer.

UNA FRASE CÉLEBRE

“Mi príncipe se hallaba satisfecho con mi trabajo; lo aplaudía; como director de una orquesta yo podía efectuar experimentos, podía observar lo que causaba impresión y lo que producía una resonancia débil, con lo que podía añadir, mejorar, cortar, asumir riesgos. Me hallaba aislado del mundo, nadie en mi proximidad me podía provocar inseguridad ni me podía atormentar, y no tuve más remedio que llegar a ser original.”

RESUMEN DE UNA OBRA VASTA

- **20 óperas (cinco perdidas)**
- **13 misas**
- **6 cantatas y oratorios**
- **104 sinfonías (más una concertante)**
- **19 conciertos (teclado, chelo, violín, flauta, trompa, trompeta, órgano...)**
- **83 cuartetos**
- **62 sonatas para teclado**
- **32 tríos con piano**
- **...**

SOBRE EL CLASICISMO VIENÉS

- **Haydn es el primer gran exponente del estilo clásico que imperaría en Viena en la segunda mitad del siglo XVIII (seguirían luego Mozart y Beethoven).**
- **Del estilo antiguo (polifonía, fuga y canon) se pasa a una música en la que predomina una melodía con acompañamiento, sin que necesariamente desaparezcan elementos anteriores.**
- **Se habla de lo clásico por referencia al equilibrio, la claridad, el buen gusto y la elegancia. Hay expresión pero no tan acentuada como aparecería luego en el Romanticismo.**

PRIMER EJEMPLO (1781):
Sonata en Mi menor, Hob. XVI/34
1 Presto 2 Adagio 3 Vivace molto

- **Sus sonatas tienen un carácter íntimo.**
- **Tenía la capacidad de llegar a múltiples audiencias pero siempre con gran calidad, imaginación, ingenio y humor. Poseía un increíble talento para sorprender.**
- **Capacidad también de aprovechar el carácter de los diversos instrumentos.**
- **Hob. se refiere al holandés Hoboken, responsable del catálogo de obras de Haydn.**
- **Escucharemos la sonata en fortepiano, un antecesor del piano moderno.**

EL GÉNERO SINFÓNICO

- **Sus primeras sinfonías son casi de cámara pues incluyen pocos instrumentos.**
- **Al principio tienen tres o cuatro movimientos pero luego lo estándar son cuatro.**
- **Hacia 1760 ya había compuesto por lo menos 15.**
- **Entre 1761 y 1767, en Esterháza, otras 25.**
- **1768-1772 es un período dominado por las tonalidades menores (oscuridad, pasión, drama; algunos hablan de sinfonías prerrománticas).**
- **Se ha dicho que sus sinfonías se dirigen al oyente y los cuartetos de cuerda a los intérpretes.**

EL GÉNERO SINFÓNICO

- **Las primeras sinfonías de París, orquestadas para 55 a 60 instrumentistas, son ya de mayor alcance, más claras en la presentación dramática y se dirigen a oyentes sofisticados.**
- **Legendario triunfo en dos viajes a Londres donde compone sendas series de seis sinfonías cada una.**

LAS GRANDES SINFONÍAS DE PARÍS Y LONDRES

1785-86 (primera comisión de París): 82, 83, 84, 85, 86 y 87

1787-89 (segunda comisión de París): 89, 90, 91 y 92

1791-92 (primer viaje a Londres): 93, 94, 95, 96, 97 y 98

1794-95 (segundo viaje a Londres): 99, 100, 101, 102, 103 y 104

SEGUNDO EJEMPLO (1775):
Sinfonía en Fa Mayor, Hob. I/58

1 Allegro 2 Andante 3 Menuet alla zoppa-trio 4 Finale, presto
Orquestación: dos oboes, dos trompas y cuerdas

TERCER EJEMPLO (1793-94):
Sinfonía en Sol Mayor, Hob. I/100 (“Militar”)

1 Adagio-allegro 2 Allegretto 3 Menuet & trio, moderato 4 Finale, presto
Orquestación: dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes,
dos trompas, dos trompetas, timbales, percusión y cuerdas

MÚSICA DE CÁMARA

Los cuartetos de cuerda

- **Un género nuevo a partir de Haydn (y en menor grado de Boccherini).**
- **Violín primero, violín segundo, viola y chelo tratados en plano de igualdad.**
- **Como si se tratase de una amena conversación entre cuatro participantes.**
- **Se apoya en la forma sonata y la variación temática.**
- **Hoy se señala que son 68 los cuartetos auténticos de Haydn, o 58 según el deseo del propio compositor.**

MÚSICA DE CÁMARA

Los tríos con piano

- **El piano, el violín y el chelo no tiene igual importancia.**
- **Pueden verse como obras para piano solo o violín solo con acompañamiento de chelo.**
- **La escritura pianística es avanzada y audaz.**
- **Las composiciones se extienden desde 1750 hasta mediados de la década de 1790.**
- **El gran experto en el compositor, H.C. Robbins Landon, eleva el número de tríos a 45.**

CUARTO EJEMPLO:

Cuarteto No. 40 en Fa Mayor, Hob. III/48

Primer movimiento

Cuarteto No. 53 en Re Mayor, Hob. III/63

Movimiento final

QUINTO EJEMPLO:

Trío con piano en Fa Mayor, Hob. XV/40

1 Moderato 2 Menuetto 3 Finale, allegro molto

LA ÓPERA

- **Poco reconocimiento a pesar de haber sido un género sustancial en su vida.**
- **Una actividad central entre 1776 y 1790.**
- **Compone en los subgéneros de opera buffa, dramma giocoso, Singspiel (ópera alemana) y opera seria.**
- **En 1775, en Esterháza, aparece compañía de ópera de tiempo completo.**
- **El compositor se sentía orgulloso de sus óperas.**

LA ÓPERA

- **Sobre “La fidelidad premiada” escribió al editor Artaria: “Le aseguro que una obra tal no ha sido escuchada en París hasta el momento, ni tal vez tampoco en Viena; mi desgracia es que vivo en el campo”.**
- **Después vuelve al género instrumental, al cual está más inclinado el público europeo.**
- **Ante una solicitud de Praga, dice: “Escasamente alguien puede merecer comparación con el gran Mozart”.**

LA ÓPERA

- **Sus arias se caracterizan por la rica orquestación, segura estructura e individualidad en el contenido melódico y armónico.**
- **Continuidad derivada de un recitativo acompañado que se liga fundamentalmente al aria.**
- **También continuidad dramática creciente en los finales.**
- **Se critica el excesivo “encanto” de sus óperas y los largos recitativos secos.**

SEXTO EJEMPLO (1775):
Extractos de “El encuentro imprevisto”
Hob. XXVIII/6

No. 1 Obertura

No. 2 Introducción

Nos. 3 y 4 Recitativo y canzonetta

No. 6 Aria

No. 14 Aria

No. 20 Aria

No. 22 Final

LOS CONCIERTOS

- **En Viena, a diferencia de Italia, se prefería la sinfonía al concierto.**
- **Casi todos los conciertos fueron resultado de comisiones.**
- **En Esterháza escribió solo tres conciertos para teclado y todos los para cuerdas.**
- **En 1800 en Viena el clarino fue sustituido por una trompeta con llaves en el hoy conocido y famoso concierto para trompeta (primera aparición de dicha trompeta).**

SÉPTIMO EJEMPLO (1796):
Concierto para trompeta en Mi bemol Mayor
Hob. VIIe/1
1. Allegro 2 Andante 3 Allegro

OCTAVO EJEMPLO (1783):
Concierto para chelo en Re Mayor
Hob. VIIb/2
2 Adagio 3 Allegro

LOS ORATORIOS

- **Se trata de la musicalización de un texto religioso, aunque no siempre de este carácter, para cantantes, coro y orquesta.**
- **Tiene recitativos, arias y coros pero, a diferencia de la ópera, no incluye representación escénica.**
- **El clasicismo inaugura una nueva era del oratorio.**
- **En sus visitas a Londres, Haydn recibe una fuerte impresión al conocer los oratorios de Handel.**
- **Sus dos grandes oratorios son “La creación” y “Las estaciones”.**

NOVENO EJEMPLO (1796-98):
Cinco números finales de la parte 2 de
“La creación”, Hob. XXI/2

Aria

Recitativo

Coro

Terceto

Coro

**DÉCIMO EJEMPLO (1799-1801):
Seis números finales del “Invierno” de
“Las estaciones”, Hob. XXI/3**

Canción

Recitativo

Canción y coro

Recitativo

Aria

Doble coro y solistas

UN CORTO RESUMEN

- **Sorprende la universalidad de géneros y la enorme extensión de su obra.**
- **Hob. XXXI registra ¡398 arreglos de canciones folclóricas!**
- **Se reconoce en su música la originalidad, inventiva e imaginación, encanto, humor, capacidad de sorprender (no se sabe cómo va a seguir una pieza), la integridad como artesano musical, su talento de gran melodista...**
- **Capacidad de incorporar a su propio estilo o de crear elementos del folclor.**

REPUTACIÓN PÓSTUMA

- **En vida, el más respetado compositor europeo; luego, muy olvidado en el siglo XIX.**
- **Injustamente opacado por Mozart y Beethoven.**
- **Resolvió problemas de composición mediante soluciones que fueron universalmente adoptadas.**
- **En las últimas décadas se han intensificado los estudios y las investigaciones sobre el compositor.**
- **Por fin se está haciendo justicia a Haydn.**