

**Música Clássica
Pré-Classicismo e Classicismo**

Profª. MSc. Maria Bernadete Miranda

Objetivos

- O objetivo da aula não é rediscutir a **História da Música** já por demais debatido, mas sim registrar o surgimento da *música clássica*, colocando-a em perspectiva.
- Através de uma visão atual, procura-se demarcar as principais fases do assunto e o que se pode esperar do futuro, no que tange ao estudo da **Música Erudita**.

Metodologia

- A metodologia de apresentação está dividida nos seguintes tópicos:
 - 1. Música Clássica;
 - 2. Pré-Classicismo - Rococó;
 - 3. Classicismo;
 - 4. Referências.

Música Clássica

- O período clássico vai de 1750 a 1820 e estabeleceu muitas das normas de composição, apresentação e estilo do gênero.
- Foi durante este período que o **piano** se tornou o principal instrumento de teclado.

Música Clássica

- As forças básicas necessárias para uma orquestra tornaram-se razoavelmente padronizadas, embora viessem a crescer à medida que o potencial de uma gama maior de instrumentos passou a ser desenvolvido nos séculos seguintes.
- A música de câmara cresceu e passou a abranger grupos com 8 (oito) ou até 10 (dez) músicos, em serenatas.

Música Clássica

- A **ópera** continuou seu desenvolvimento, com estilos regionais evoluindo paralelamente na Itália, na França e nos países de fala alemã, e a ópera-bufa, ou ópera cômica, conquistou maior popularidade.
- A **sinfonia** despontou como forma musical, e o concerto foi desenvolvido até se tornar um veículo para demonstrações de virtuosismo técnico dos instrumentistas.
- As **orquestras** dispensaram o **cravo** (que fazia parte do tradicional *continuo*, no estilo barroco) e passaram a ser regidas pelo **primeiro-violino**, conhecido como o **spalla**.

Música Clássica

- Instrumentos de sopro se tornaram mais refinados durante o período clássico.
- Os instrumentos de palheta dupla como o oboé e o fagote que eram razoavelmente padronizados no barroco, e a família da clarinete, de palheta simples, não eram utilizados com frequência até que **Mozart** ampliou o seu papel nos contextos orquestrais, de câmara e de concerto.

Música Clássica

- O **Classicismo** na música é caracterizado pela clareza, simetria e equilíbrio, seu período coincidiu com o **Iluminismo**, que enfatizava a *razão* e a *lógica*.
- A **Música Clássica**, propriamente dita, corresponde a um período da história da música, também referido como **Classicismo Vienense**.
- Alguns autores preferem escrever, para evitar confusões, **Música Clássica** (com o C maiúsculo) para referir-se a música Erudita composta no período do Classicismo.

Pré-Classicismo - Rococó

- Os anos de 1776 e 1789, marcados pelas revoluções americana e francesa, deram início à mudanças políticas, sociais, econômicas e culturais que alteraram o curso da história.
- Poucos anos antes da revolução americana, **Alembert**, **Diderot**, **Rousseau** (que além de filósofo era músico) e **Voltaire** compilaram a *Encyclopedie* ou *Dictionaire Raisonné des Sciences, des Arts, et des Métiers*.
- A Idade da Razão estava entregando para a humanidade o seu mais detalhado documento literário.

Pré-Classicismo - Rococó

- Enquanto isso, a música que imperava nos salões europeus ainda era no estilo **Rococó**, ultimo derivado do **Barroco**.
- Esse tipo de música se situava entre a opulência da aristocracia e as maneiras elegantes da burguesia.
- O termo **rococó** tem sua origem nas artes plásticas e suas raízes são as palavras **rocailles** e **coquilles**.
- Era moda na França, o hábito de utilizar em projetos arquitetônicos pequenas esculturas em forma de **rochas** ou **conchas**.

Pré-Classicismo - Rococó

- Esse estilo leve e gracioso foi imitado em toda a Europa, principalmente na Alemanha e na Áustria.
- Muitas igrejas desses dois países foram construídas no estilo rococó.
- Exemplo é a Igreja do ***Monastério Beneditino de Ottobeuren***, construída a partir de 1737 por ***Johann Michel Fischer***, o maior mestre arquiteto do **Rococó** na Alemanha.

Pré-Classicismismo - Rococó

- O estilo musical que leva esse nome, não é de fácil definição, sendo bem representado pelas obras ligeiras da escola francesa.
- A música no estilo **rococó** chega perto das fronteiras da frivolidade e é caracterizada pelas *sarabandas, gigas, minuets* e outras *galanteries*.
- Um dos compositores do **rococó** foi **Johann Christian Bach**, filho mais novo de **Johann Sebastian**, que brilhou nas cortes de Milão e Londres.
- **Mozart** quando jovem assistiu vários concertos do **Bach** londrino e assimilou muito do seu estilo.

Johann Christian Bach

Johann Christian Bach - Duet for Two Pianos in G Major

<https://www.youtube.com/watch?v=9AWCEUMT-Gs>

Johann Christian Bach - Sinfonia Concertante in C-major

<https://www.youtube.com/watch?v=Q-uFoMI8bKo>

Pré-Classicismismo - Rococó

- Ante um século XVIII racionalista no pensamento e classicista na arte, o período **Rococó** foi efêmero.
- A **Escola de Mannheim** na Alemanha desenvolveu um novo estilo de música instrumental e de orquestração.
- Começava a nascer a **Forma Sonata** que foi uma reação aos excessos do **Barroco**.

Pré-Classicismo - Rococó

- A ***Escola Clássica de Viena*** assume a liderança dessas mudanças e vai formar ***Haydn, Mozart e Beethoven***.
- Começam a ser compostas sonatas, quartetos de cordas e sinfonias.
- É o nascimento do período Clássico.

Classicismo

- No decorrer do século XVIII, realizou-se plenamente aquilo a que os últimos compositores barrocos já aspiravam: ***a criação de uma arte abstrata.***
- Os classicistas não pretendiam que sua música fosse linguagem para cantar a religião, o amor, o trabalho, ou qualquer coisa.
- Buscavam dar-lhe pureza total, a fim de que o mero ato de ouvi-la bastasse para dar prazer.

Classicismo

- A perfeição da forma era o seu ideal estético.
- A abstração completa era o meio que viam para atingi-lo.
- E dessa abstração obtiveram o desenvolvimento da Sonata Clássica ou Sonata-forma e a Sinfonia.

Classicismo

- Muito antes do **Classicismo**, **Domenico Scarlatti** já havia esboçado as linhas gerais da **Sonata**.
- Mas foram dois filhos de **Bach** - **Johann Christian** e **Carl Philipp Emanuel** - que a fizeram chegar à maturidade esse gênero musical.
- A **Sinfonia**, por sua vez, também fora esboçada por um **Scarlatti**: o pai de Domenico, Alessandro (1660-1725).
- Que elaborou o gênero denominado **Abertura Italiana**, dando-lhe um movimento rápido, um lento e outro rápido (**Allegro-Adagio-Allegro**).

Alessandro e Domenico Scarlatti

Alessandro Scarlatti - Sinfonia avanti l'Opera Marco Attilio Regolo

<https://www.youtube.com/watch?v=ea1p3V7LhIQ>

Domenico Scarlatti - Sinfonia in C major

<https://www.youtube.com/watch?v=bRrxVpCq0X8>

Classicismo

- Mais tarde, **Johann Stamitz** (1717-1757) modificou esse esquema de construção: antes do ***allegro*** final, adicionou um movimento dançante extraído da ***suíte***, o ***minueto***.
- Por fim, os músicos da ***Escola de Mannheim***, na Alemanha, aperfeiçoaram o trabalho de ***Stamitz***, completando a formulação do gênero sinfônico.

Classicismo

- O compositor mais representativo do espírito classicista foi **Joseph Haydn** (1732-1809), autor de uma obra vastíssima, na qual as possibilidades musicais da **Sinfonia** foram exploradas com grande riqueza inventiva.
- Grande destaque tiveram também **François Gossec** (1734-1829) e **Ludwig Spohr** (1784-1859).

Joseph Haydn

Joseph Haydn - Piano Sonata in Eb

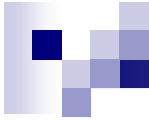
<https://www.youtube.com/watch?v=Vkse1g9ibnM>

Joseph Haydn - Symphony No 94 G major

<https://www.youtube.com/watch?v=eVXalu0p1wo>

Classicismo

- A **ópera** dos palcos europeus conservava-se presa aos padrões da ópera cômica napolitana desde o momento em que **Alessandro Scarlatti** fizera predominar a força emocional do texto sobre a música de teatro, que foi um foco da atenção dos classicistas.
- Cansados desse "**bel-canto**" complicado e obsoleto, alguns compositores decidiram renová-lo, voltando "**ao natural**" no gesto, na palavra e, em especial, na melodia.
- Em vez de sentimentalismo, desejavam uma síntese verdadeira do sentimento humano.

Alessandro Scarlatti

Alessandro Scarlatti - Telemaco, opera in 3 acts (1718)

<https://www.youtube.com/watch?v=mx1108NGpc>

Alessandro Scarlatti - Griselda

<https://www.youtube.com/watch?v=tBN1p8ZzQUo>

Classicismo

- A iniciativa do trabalho de tornar séria a **Ópera** coube a **Christoph W. Gluck** (1714-1787).
- Era mestre em Viena, na corte da **Imperatriz Maria Teresa**.
- Mas foi em Paris que ele promoveu a reforma do drama musical.
- A refinada corte francesa do século XVIII se dividia em dois grupos antagônicos.
- De um lado se punham os partidários da **Ópera Cômica**; do outro ficavam os apreciadores de **Rameau**, que procurava manter uma **dramaticidade** equilibrada em suas composições.

Classicismo

- *Orfeu e Eurídice*, de *Gluck*, surgiu em 1762, ou seja, dois anos antes da morte de *Rameau*.
- Nela não se podiam apontar virtuosismos vazios.
- Era despojada de tudo aquilo que agradava aos *bufões*.
- Os entusiastas do seu rival *Niccola Piccinni* (1728-1800) lhe moveram guerra, mas sem sucesso.

Classicismo

- O caminho aberto por **Gluck** passou a ser seguido por outros, como **Cherubini** (1760-1842), **Spontini** (1774-1851), **Méhul** (1763-1817) e **Salieri** (1750-1825).
- Um futuro brilhante se delineava para a **Ópera**.

Christoph Willibald von Gluck

Christoph Willibald von Gluck - Orfeo y Eurídice

https://www.youtube.com/watch?v=LTd_fwRm0wU

Christoph Willibald von Gluck - Orfeo y Eurídice

<https://www.youtube.com/watch?v=qGdU5yWPBaA>

Antonio Salieri

Antonio Salieri: Les Danaïdes

https://www.youtube.com/watch?v=l4gNu_i15a8

Antonio Salieri: Glorie! Glorie!

<https://www.youtube.com/watch?v=uhIS6MdaMEI>

Classicismo

- O Classicismo já estava maduro quando se destacou no cenário musical a figura de **Wolfgang Amadeus Mozart** (1756-1791), cuja obra é considerada por alguns como a mais clássica de todo o século XVIII.
- Sobre **Mozart**, porém, as opiniões variam muito.

Classicismo

- Seus admiradores qualificam suas obras puras e simplesmente **Universal**.
- Já os musicólogos e historiadores destacam o caráter nitidamente vienense de sua música.
- De fato, a alegria às vezes melancólica das composições **mozartianas** identifica-se com o folclore de Viena, no qual se supõe haver o compositor buscado inspiração.

Classicismo

- Na época de **Mozart**, manifestava-se ainda o estilo **Rococó** e parte da criação musical que ele deixou denota traços desse estilo.
- Entretanto, muitas das suas peças, em especial as últimas, antecipam a música que depois surgiria com **Beethoven**.

Classicismo

- Uma personalidade musical complexa – talvez seja esta a melhor maneira de definir **Mozart**.
- Nasceu na Áustria e foi um gênio precoce, que desde pequeno se revelou virtuose do piano.
- Seu poderoso talento criador dava-lhe uma expressão versátil.
- Escreveu com a mesma desenvoltura gêneros instrumentais e vocais, criando uma obra que só não foi mais extensa devido à sua morte prematura.

Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart - Sonata No 16 in C major

<https://www.youtube.com/watch?v=XXlu0MRuIQU>

Wolfgang Amadeus Mozart - The Magic Flute

<https://www.youtube.com/watch?v=bFdB8Zz8VOo>

Wolfgang Amadeus Mozart - Le Nozze di Figaro

<https://www.youtube.com/watch?v=ssWiUdokC4o>

Wolfgang Amadeus Mozart - Requiem

<https://www.youtube.com/watch?v=q5Y2B55nKZY>

Classicismo

- Entre o fim do século XVIII e o começo do século XIX, o rígido formalismo clássico estava em declínio, sem que, no entanto, nenhum outro estilo se pusesse à vista.
- **Mozart** sugerira novas concepções, mas morreu muito cedo, sem chegar a enquadrá-las numa tendência definida.
- Uma espécie de expectativa reinava no campo musical.

Classicismo

- Era a fase hoje chamada *pré-romântica*, na qual a obra de **Ludwig van Beethoven** (1770-1827) causaria um tremendo impacto, dando à música maior energia.
- **Beethoven** se considerava o **Napoleão da Música**, e com razão, indiscutivelmente, era único.
- Foi o primeiro compositor a impor condições aos editores, numa desafiadora afirmação da sua individualidade.

Classicismo

- O racionalismo do século XVIII não afinava com a sua natureza e **Beethoven** o deixou gradativamente de lado para compor com liberdade, dando plena vazão ao seu temperamento impulsivo e violento, mas também sonhador e bucólico.

Classicismo

- A ordem classicista estabelecia que o desenvolvimento de um tema sinfônico devia conter um ponto de partida, criar uma tensão e depois aliviá-la com um afrouxamento.
- ***Haydn e Mozart*** haviam assim composto.
- Outros músicos continuavam a fazê-lo.

Classicismo

- Mas **Beethoven** não se importou em ser o primeiro a romper com a tradição.
- Rebelando-se contra ela, subverteu-a já em 1800, com sua **1ª Sinfonia**, que fez principiar em tensão.
- E mais: em vez de **minueto**, o compositor deu ao terceiro movimento uma forma aproximada à do **scherzo**, embora conservando aquela nomenclatura.

Classicismo

- Suas nove ***Sinfonias*** são consideradas insuperáveis.
- A contradição esteve presente na vida e no trabalho de ***Beethoven***.
- O grande inconformado que afrontava o **Classicismo** compunha também ***Sonatas Clássicas***, as quais, por sinal, se tornaram célebres.

Classicismo

- Porém, no conjunto da sua obra, o mestre alemão foi coerente.
- Deixou clara a superação do refinamento do velho **Classicismo**, denunciando o fim da aristocracia e apontando o **Romântico** mundo novo que estava pela frente.
- A obra de **Beethoven** iria proporcionar a seus pósteros o modelo decisivo das reformas.

Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven - Moonlight Sonata

<https://www.youtube.com/watch?v=4Tr0otuiQuU>

Ludwig van Beethoven - Love Story

<https://www.youtube.com/watch?v=iCGMZc7IT20>

Ludwig van Beethoven - Symphony No 1 in C major, Op 21

https://www.youtube.com/watch?v=5RC_bYr3cPc

Ludwig van Beethoven - Symphony No 5 in C minor, Op 67

<https://www.youtube.com/watch?v=7jh-E5m01wY>

Referências

- LAROUSSE. *Grande enciclopédia Larousse cultural*. v.6. São Paulo: Nova Cultural, 1998.
- SCHNEIDER, Marius. **História da música**. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_m%C3%BAsica. Acesso em: 20 de abril de 2011.
- WIKIPÉDIA. *Período clássico*. Disponível em: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_cl%C3%A1ssico_\(m%C3%BAsica\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_cl%C3%A1ssico_(m%C3%BAsica)). Acesso em: 21 de maio de 2015.
- _____. *Rococó, a ponte do barroco para o clássico*. Disponível em: <http://www.revistadigital.com.br/2013/06/a-ponte-do-barroco-para-o-classico/>. Acesso em: 21 de maio de 2015.

Muito obrigada pela atenção!

***A Imaginação é tudo.
É uma prévia das próximas atrações da vida...
Pense nisso!!!***