

Annette Kreutziger-Herr
Winfried Böning

La música clásica

101 preguntas fundamentales

Con la colaboración de Tilmann Claus
y Gerald Hambitzer

Alianza editorial
El libro de bolsillo

Primera edición: 2010
Primera reimpresión: 2015

Título original: *Klassische Musik: Die 101 wichtigsten Fragen*

Traducción de: Gabriel Menéndez Torrellas

Diseño de colección: Estudio de Manuel Estrada con la colaboración de Roberto Turégano y Lynda Bozarth
Diseño de cubierta: Manuel Estrada

Ilustración: *Venus y Marte*, de Andrea Botticelli. National Gallery of London.
© Oronoz/Album

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeran, plagiaran, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.

© Verlag C. H. Beck oHG, München, 2009
© de la traducción: Gabriel Menéndez Torrellas, 2010
© Alianza Editorial, S. A., Madrid, 2010, 2015
Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 15;
28027 Madrid; teléfono 91 393 88 88
www.alianzaeditorial.es

ISBN: 978-84-206-6417-0
Depósito legal: M. 35.352-2010
Composición: Grupo Anaya
Printed in Spain

Si quiere recibir información periódica sobre las novedades de Alianza Editorial, envíe un correo electrónico a la dirección: alianzaeditorial@anaya.es

Índice

15 Prólogo

Los fundamentos de la música

- 19 1. ¿Desde cuándo existe la música y qué es en realidad?
- 21 2. ¿Qué es la música clásica?
- 22 3. ¿Qué es lo peculiar de la música clásica europea?
- 25 4. ¿De qué elementos se compone la música?
- 27 5. ¿Qué significado tiene el ámbito en la música?
- 28 6. ¿Qué existió primero: el tambor o la flauta?
- 29 7. ¿Se ha escrito la música siempre como se hace hoy?
- 32 8. ¿Todas las personas son musicales?
- 33 9. ¿Qué es el «oído absoluto»?
- 34 10. ¿De dónde viene la palabra «tenor»?
- 36 11. ¿Qué tienen en común Notre-Dame de París, San Marco de Venecia y la Musikvereinsaal de Viena?
- 39 12. ¿Se puede aprender a componer?
- 41 13. ¿Qué es un motivo y en qué consiste un tema?
- 43 14. ¿Qué es mejor: tocar siguiendo una partitura o improvisar?
- 44 15. ¿Qué es un diapasón normal?

- 46 16. ¿Qué temperamento utiliza *El clave bien temperado*?
- 48 17. ¿Es el modo mayor alegre y el modo menor triste?
- 51 18. ¿Quién es el diablo en la música y quién es el lobo?

Historia de la música

- 53 19. ¿Cuáles son las épocas más importantes de la música en Europa?
- 57 20. ¿Por qué es el italiano el idioma de la música?
- 58 21. ¿Es Alemania *el* país de la música?
- 61 22. ¿Inventó el papa Gregorio el canto gregoriano?
- 64 23. ¿Desde cuándo se canta a varias voces?
- 66 24. ¿Qué es un *Minnesänger* [un trovador] y qué un *Meistersinger* [un maestro cantor]?
- 68 25. ¿Cuándo hablamos de música antigua?
- 71 26. ¿Cuándo hablamos de música nueva?
- 73 27. ¿Es la Escuela de Viena una escuela?
- 75 28. ¿Fue enterrado Mozart en una tumba de indigentes? ¿Y dónde está enterrado Bach?
- 77 29. ¿Quiénes son Florestán, Eusebius, el director de orquesta Johannes Kreisler y Monsieur Croche [el señor Corchea]?
- 79 30. ¿Por qué hay tan pocas compositoras en la historia de la música?
- 83 31. ¿Por qué se sigue componiendo aunque exista ya tanta música?

La música como profesión

- 85 32. ¿Por qué fueron todos los hijos de Bach músicos también?
- 87 33. ¿Qué es un conservatorio?
- 88 34. ¿Durante cuánto tiempo hay que practicar?
- 91 35. ¿Qué es un virtuoso?
- 92 36. ¿Cuánto gana un compositor?
- 94 37. ¿Qué importancia tienen los mecenas en la historia de la música?
- 98 38. ¿Cómo pudo componer Beethoven a pesar de su sordera?
- 99 39. ¿Para qué necesita la música la musicología?
- 102 40. ¿Qué enfermedades profesionales existen entre los músicos?
- 103 41. ¿Qué hacen los músicos después de un concierto?

Durante el concierto

- 105 42. ¿Hasta qué punto es necesario entender la música cuando se asiste a un concierto?
- 107 43. ¿Qué hace un director de orquesta?
- 110 44. ¿Cómo es capaz un director de orquesta de leer una gran partitura orquestal?
- 112 45. ¿Por qué es necesario un concertino?
- 115 46. ¿Por qué los violines se sientan siempre en la parte anterior de la orquesta?
- 117 47. ¿Qué diferencia la música orquestal de la música de cámara?
- 119 48. ¿Por qué hay música para piano para la mano izquierda pero no para la mano derecha?
- 120 49. ¿Por qué suenan tan diferentes las diversas interpretaciones de una misma obra?

- 122 50. ¿Por qué no se debe aplaudir durante un concierto cuando uno quiere y tampoco se pueden comer palomitas?
- 125 51. ¿Merece la pena asistir a un concierto cuando todo puede en realidad escucharse en casa?

Ópera

- 128 52. ¿Cómo nació la ópera?
- 132 53. ¿Por qué ha existido la ópera durante tanto tiempo?
- 134 54. ¿Cuál es la ópera más larga?
- 136 55. ¿Qué es un libreto?
- 138 56. ¿Es un castrato semejante a una *prima donna*?
- 140 57. ¿Por qué se entiende mejor a los cantantes en Bayreuth que en otros teatros de ópera?
- 142 58. ¿Han sido siempre las butacas de platea los asientos más caros?
- 144 59. Aida como mujer de la limpieza, Händel en la lavandería: ¿arte o escándalo?
- 146 60. ¿Qué tiene que ver la ópera con la política?
- 149 61. ¿Qué quiso decir Wagner cuando habló de la «obra de arte total»?
- 151 62. ¿Qué importancia tiene el ballet para la música clásica?
- 153 63. ¿Por qué *El fantasma de la ópera* no es una ópera?
- 155 64. ¿Por qué es tan cara la ópera?

Composiciones y compositores a través de los siglos

- 159 65. ¿Cuáles son los géneros musicales más importantes?

- 162 66. ¿Conocemos todo lo que se ha compuesto hasta ahora? ¿Y qué porción de la música conocida se ha grabado ya?
- 164 67. ¿Desde cuándo hay grabaciones originales de compositores clásicos y qué puede aprenderse de ellas?
- 166 68. ¿Puede distinguirse por su sonido la música religiosa de la profana?
- 167 69. ¿Qué es la música de programa?
- 169 70. ¿Qué tienen en común las misas de Machaut, Mozart y Stravinski?
- 171 71. ¿Era Bach un artesano o un genio?
- 172 72. ¿Por qué una sinfonía tradicional consta de cuatro movimientos y un concierto sólo de tres?
- 175 73. ¿Es la *Quinta sinfonía* de verdad tan conocida?
- 177 74. ¿Dónde aparece la luna en la *Sonata Claro de luna*?
- 178 75. ¿Se han preocupado los músicos unos por otros y aprendido unos de otros?
- 180 76. ¿Son arte los himnos nacionales?
- 182 77. ¿La música popular forma parte de la música clásica?
- 184 78. ¿Qué distingue la música seria de la música de entretenimiento?
- 186 79. ¿Se han aprovechado el rock y el pop de la música clásica?

Instrumentos, orquesta y coro

- 189 80. ¿Por qué es el oboe el instrumento que da el tono?
- 190 81. ¿Por qué no es la guitarra un instrumento de la orquesta?

- 191 82. ¿Qué distingue un clavicémbalo de un piano y un violín barroco de un violín «normal»?
- 195 83. ¿Por qué cuesta un violín Stradivari un millón de euros?
- 196 84. ¿Por qué es el órgano «el rey de los instrumentos»?
- 199 85. ¿Por qué hay tantos chistes sobre intérpretes de viola?
- 200 86. ¿Puede tocarse música clásica con el saxofón?
- 202 87. ¿Hay instrumentos para hombres y mujeres?
- 204 88. ¿Qué suena más fuerte: una orquesta o un grupo de rock?
- 205 89. ¿Qué es un «coro mixto»?
- 207 90. ¿Tiene la expresión «a cappella» algo que ver con una capilla?

Más allá de la música

- 209 91. ¿Es la música un lenguaje universal?
- 210 92. ¿Los planetas cantan?
- 213 93. ¿Sólo los seres humanos son capaces de hacer música?
- 215 94. La música ¿existe sólo para escucharla?
- 217 95. ¿Sólo en Europa existen clásicos de la música?
- 220 96. ¿La música puede curar?
- 222 97. ¿Qué papel desempeña la música en el resto de las artes?
- 226 98. ¿Qué hace de la música algo tan poderoso?
- 227 99. ¿Puede transformarse el mundo mediante la música?

230	100. ¿Es la enseñanza de música una pérdida de tiempo?
231	101. ¿Existirá siempre la música?
234	Cuadro cronológico
237	Recomendaciones para la escucha
241	Bibliografía
243	Origen de las ilustraciones
245	Índice analítico
259	Índice onomástico

Prólogo

La reducción del inagotable tema de la música clásica a 101 preguntas parece la cuadratura del círculo. La música es un tema terrenal, pero tan complejo que por lo general plantea incógnitas a los extraterrestres. Así, en la novela de Arthur C. Clarke *Childhood's End*, los protagonistas observan que la música tiene un significado primordial, pero no comprenden este significado. También en *Star Trek* y en *Terra*, la música de los humanos desempeña un papel importante. En el libro de Stefano Benni, los extraterrestres interpretan el desfile de una guardia de honor y el hecho de escuchar música nacional como una prueba de valor, pues un visitante de otro pueblo tiene que pasar sin alterarse junto a personas de mirada feroz para poder escuchar al final su música favorita. Todavía más enigmática habría de parecer a los extraterrestres la humanidad si supiesen que la música no sólo suena de forma concreta en los teatros de ópera y en las

visitas oficiales, y en el hilo musical, los reproductores de MP3 y las campanas de las iglesias, sino que también se canta y tararea secretamente, como Lars Gustafsson describe de un modo conmovedor en *The Tennis Players*. La música tiene incluso una presencia invisible en la cabeza de los seres humanos. La tierra, ¡un planeta absolutamente musical!

Hay por lo tanto preguntas y más preguntas: ¿Por qué no todas las culturas inventaron la rueda, pero todos los pueblos de la tierra poseen su propia cultura musical? ¿Hay música buena o mala, o esta pregunta puede también formularse de otra manera? ¿Es la música culta más importante que la música de entretenimiento? ¿Tiene la música medieval algo que ver con nosotros? ¿Es la Escuela de Viena una escuela? ¿Qué es lo fascinante de la ópera? ¿Es la música una mercancía o un bien cultural? ¿Hay alguna diferencia entre transmitir la música de forma oral, escribirla en papel o registrarla en un soporte sonoro?

Para nosotros supuso un desafío constructivo, querido lector, adivinar sus preguntas y responderlas de acuerdo con nuestros conocimientos, pero también con nuestro juicio; esperamos que este libro no sólo refleje la experiencia objetiva de los autores, sino también su entusiasmo por este tema inagotable. En el caso de algunos artículos merecería la pena documentar las entusiastas y enriquecedoras discusiones sobre los 101 temas en los que se centraron tranquilamente unas cuantas horas de clase de la Escuela Superior de Música de Colonia.

Nosotros, los editores, estamos muy agradecidos a nuestro colega, el profesor Gerald Hambitzer (director

del ciclo de estudios de Música Antigua de la Escuela Superior de Música de Colonia), y al profesor Tilmann Claus (catedrático de Composición en la Escuela Superior de Música de Colonia). Con espíritu aventurero y camaradería se crearon tanto el catálogo de preguntas como también una parte sustancial de las respuestas. También la bibliografía y la lista subjetiva de las grabaciones recomendadas por nosotros se elaboraron en un conjunto intercambio de ideas, respetando la individualidad de cada colega. Pero también los estudiantes de nuestra Escuela Superior contribuyeron a dar forma al contenido y la forma del presente libro con su colaboración entusiasta. Agradecemos a Gesa Finke por su colaboración activa y de todo punto fiable, por sus buenas fuentes de textos originales y por su apoyo en la coordinación; a Katrin Losleben, Ines Hürter, Andreas Winkler, Thomas Mika, Björn Sauren y Christoph Müller-Oberhäuser, así como a Anja Städtler y Clemens Mertes, quienes, además de textos inmejorables, prepararon el cuadro general de las épocas. Conseguimos bocetos de artículos y contribuciones recientes al debate de Charlotte Barden, Anke Beyl, Martin Brenne, Lena Gerwers, Thomas Jung y Daniel Kemminer. De la versión definitiva son responsables los dos editores.

Annette Kreutziger-Herr y Winfried Bönig,
Escuela Superior de Música de Colonia,
enero de 2009

Los fundamentos de la música

1. ¿Desde cuándo existe la música y qué es en realidad?

El mito griego del origen de la música se lee así: la música fue entregada a los seres humanos por Apolo y las musas; el mensajero de los dioses, Hermes, trajo consigo al mundo la lira; la diosa de la guerra, Atenea, trompetas y chirimías; y el dios pastor Pan, la flauta. En la mitología india, la diosa Sarasvati inventó la escala musical y a los chinos se la obsequió un pájaro prodigioso.

Si definimos la música de forma elemental como el aire en movimiento y percibido como forma artística en un contexto cultural determinado, entonces es tan antigua como el propio ser humano. ¿Quizá sabía cantar el ser humano antes de empezar a hablar y a escribir? Quizá los seres humanos descubrieron rápidamente que podían generarse sonidos y tonos mediante golpes, sopli-

dos y fricciones sobre objetos y que uno podía entenderse de ese modo.

Los instrumentos musicales más antiguos identificados por la arqueología proceden del Paleolítico, tienen unos 35.000 años y se han hallado repartidos por todo el globo terráqueo. Desde la bramadera (todo el mundo conoce el ruido que se produce cuando se agita rápidamente un palo en el aire) y el raspador (cuando un palo se frota contra otro palo con incisiones), desde las matracas, los cuernos de animales y las campanas hasta las flautas de hueso, los arcos musicales y el instrumental que conocemos hoy, han pasado milenios –y sin embargo, en el fondo no ha cambiado nada a la hora de producir el sonido.

Los primeros testimonios de práctica musical se encuentran en un pictograma egipcio del siglo III antes de Cristo; en la Antigüedad surgieron asimismo los primeros escritos teóricos sobre la música en la poesía y en la historiografía. En este contexto, la música de las culturas antiguas desarrolladas estuvo siempre ligada al culto y sólo mucho más tarde se convirtió en un arte de expresión estética por sí mismo. Cuando quiera que la música hiciera su aparición en la historia, lo hizo siempre como algo particular, algo noble, que se contaba en todo momento entre los bienes culturales de un pueblo. Así como el ser humano cultiva los campos y extrae de la naturaleza el alimento necesario para sobrevivir, así cultiva (en latín *colere*, es decir, cultivar, cuidar) también el mundo de los sonidos.

2. ¿Qué es la música clásica?

Aun cuando vaya desapareciendo del lenguaje coloquial, todavía se escucha aquella expresión que designa algo bello o impresionante: «¡Qué clase!». En sentido estricto, «clásico» denota algo perfecto, equilibrado, de forma consumada y, si bien hoy en día esta exclamación ya no significa exactamente esto, resuena aún esta idea de la perfección interna y externa. En la historia de la música, se llama «clásica» a la época que se extiende aproximadamente entre 1730 y 1830, porque en dicha época se persiguió el perfecto equilibrio entre todos los elementos musicales posibles: el ritmo, la melodía, la armonía y la forma tenían que corresponderse mutuamente, sin que dominase ninguno de los parámetros mencionados. En los géneros de la sonata (como, por ejemplo, la célebre *Sonata facile*, KV 545, para piano de Mozart), la sinfonía (por ejemplo, las tardías *Sinfonías londinenses* de Haydn) o el concierto (mencionemos aquí, como uno de los más bellos ejemplos, el primer movimiento del *Concierto para violín en Re mayor* de Beethoven) puede observarse la realización efectiva de este propósito. No fue por casualidad que en esta época naciese el cuarteto de cuerda, con su sonido puro y homogéneo en la tesitura de cada uno de los instrumentos. Ello no tiene por qué significar que las composiciones de otras épocas sean menos perfectas. El equilibrio clásico no es el objetivo de una Barbara Strozzi, de un Claudio Monteverdi, ni tampoco de un Piotr Ilich Tchaikovski. En la época barroca dominaron los elementos armónicos y rítmicos en lugar de los melódicos. Incluso los admiradores de Bach

se verán en dificultades para silbar espontáneamente una «melodía» de Bach –¡y qué fácil resulta con Mozart!–. La música del Romanticismo, en su conjunto, hace hincapié menos en el ritmo que en la armonía y en la melodía. En consecuencia, de la música clásica forman únicamente parte, a decir verdad, las obras de un periodo de tiempo de unos cien años. Los expertos siguen también esta definición cuando emplean este concepto. En la lengua coloquial se ha aplicado el término «clásico» a toda la música que no fuese pop, rock o jazz, una imprecisión que, a la vista del significado de la palabra descrito anteriormente, podría considerarse tranquilamente un cumplido, pues muchos oyentes consideran igualmente a Händel y a Verdi compositores «con clase».

3. ¿Qué es lo peculiar de la música clásica europea?

La música forma parte de los elementos que caracterizan la vida humana. A pesar de todas sus diferencias, la música es una manifestación cultural presente en la vida cotidiana y en las festividades. Junto a su empleo como «música de uso»*, la música aparece en todas las culturas como una forma de arte altamente diferenciada. Los músicos han ocupado a menudo un lugar relevante en la sociedad; su arte es muy apreciado. Pero ¿qué es lo que distingue a la música europea cuando se la compara con otras culturas musicales del mundo?

* *Gebrauchsmusik*. [N. del T.]

Ilustración 1: Joven corriendo con una pierna de cordero y una lira. Cerámica, hacia el 500 antes de Cristo. La cerámica se conserva en el Museo Británico de Londres. La lira es un antiguo instrumento de cuerda de la familia de las liras, que se tocaba con un plectro y de la que se conocen dos modelos: *Chelys* (con caja de resonancia en forma de concha) y *Barbitos* (de largos brazos que se aproximan entre sí). La ilustración muestra el Barbitos.

Aun cuando ya en la Antigüedad se diesen reflexiones teóricas sobre la música, la historia de la música europea está estrechamente vinculada al surgimiento del Cristianismo. Partiendo de ritos religiosos, la música sacra y la música popular se desarrollaron pronto independiente-

mente la una de la otra, si bien innovaciones de gran trascendencia, como la invención de la notación musical y el nacimiento de la polifonía, repercutieron en ambas. Sin la notación y su continua fundamentación teórica habría sido inconcebible una polifonía compleja, lo que constituye una primera característica particular de la música europea. Más allá de la homofonía, en la cual varias voces están subordinadas a una voz eminente, surgió la polifonía, tan característica de la música europea, que trata a todas las voces participantes de forma equitativa según unas reglas establecidas (el contrapunto). Tanto la música homofónica como la polifónica utilizan sonidos periódicos (tonos) en lugar de ruidos y se basan en un sistema tonal compuesto de intervalos consonantes. Un logro esencial de la historia de la música europea es la instauración de una jerarquía de los tonos con un tono central al que hacen referencia todos los acontecimientos musicales. El desarrollo de la técnica dodecafónica en el siglo XX ha intentado sustituir la tonalidad vigente hasta entonces, pero sólo las nuevas técnicas musicales han tenido más éxito en este sentido. Por lo demás, la música ha sido en Europa objeto permanente de discusión teórica y del debate, integrada e impartida en instituciones y configurada de acuerdo a una evolución tanto práctica como teórica. Sin la historia de la teoría musical y la práctica de la crítica musical no podría concebirse la música clásica con la forma que la conocemos.

Además de estos rasgos fundamentales, es igualmente importante la idea de forma: las obras musicales de la tradición europea necesitan un final que dé sentido a la obra. Por ello, las composiciones tienen un principio, un

medio y una conclusión, lo cual suena más fácil de lo que resulta traducirlo desde el punto de vista de la composición. Con esta idea de la forma se asocian asimismo la uniformidad del pulso rítmico y su jerarquía en compases y grupos de compases, que son igualmente característicos de la música clásica de Europa. En los diversos estilos nacionales, y sobre la base de la notación, la tonalidad y un pulso rítmico uniforme, se han desarrollado diferentes formas musicales acuñadas en numerosos lenguajes personales, que en su conjunto distinguen la música europea.

4. ¿De qué elementos se compone la música?

Los elementos fundamentales de la música son los tonos, los sonidos y desde el siglo XX también los ruidos: sin algo que suene no se nos ocurriría hablar de música. A la inversa, nadie percibiría cualquier tono, sonido o ruido como música. Más bien se espera que, de estos elementos fundamentales, emerja algo mediante un proceso creativo que pueda percibirse como algo configurado con pleno sentido. En este contexto, tenemos en primer lugar el elemento de la *altura del tono*, es decir la indicación de cuán agudo o grave debe sonar un tono. Ello queda establecido en la partitura mediante una clave y la posición de las notas sobre las cinco líneas del pentagrama. De igual modo se determina la sucesión temporal: si los tonos suenan sucesivamente, surge la *melodía*; si suenan simultáneamente, hablamos de *armonía*.

Mediante el *ritmo* se establece la duración en el tiempo de los distintos tonos y sonidos. La duración del tono se