

DIVERSOS ESTILOS EN MOZART

AUTOR: DAVID PAYÁ GEA

Su obra **combina** las dulces melodías del estilo italiano, la forma y contrapunto germánicos. Mozart resalta el clasicismo del siglo XVIII, sencillo, claro y equilibrado, pero sin huir de la intensidad emocional. Estas cualidades son patentes sobre todo en sus conciertos, con los dramáticos contrastes entre el instrumento solista y la orquesta, y en las óperas, con las reacciones de sus personajes ante diferentes situaciones. Su producción lírica pone de manifiesto nueva unidad entre la parte vocal y la instrumental, con una delicada caracterización y el uso del estilo sinfónico propio de los grandes grupos instrumentales. **Resumimos los rasgos de su estilo:**

1- Una obra orquestal extensa: La orquesta en manos de Mozart se convirtió en un instrumento formidable y sutil a un tiempo, en cuyo perfeccionamiento y desarrollo ejerció la más destacada influencia. Dos son los aspectos principales de la música orquestal en los que hay huellas del genio: las sinfonías y los conciertos para instrumento solista y orquesta.

2- Es importante resaltar que Mozart utiliza el estilo galante, con el bajo Alberti, la regularidad fraseológica. También encontramos el lado más serio de este estilo, como son las tonalidades menores, la búsqueda armónica, el preludio fantástico que suspende la regularidad estrófica y pospone siempre el punto de llegada.

3- Una nueva sintaxis musical: Es también característica la sobreabundancia de ideas temáticas, que a sus contemporáneos resultaba aburrida y excesiva. Además de un instintivo e innato sentido de la forma y la simetría, los temas suelen ser frases de completo sentido expresivo. **Es importante el principio de la evidencia temática y de la búsqueda de temas** rápidamente individualizables gracias a la fusión del ritmo de danza y la articulación melódica de aria o canción.

4- La superación de las formas italianas: Las sinfonías compuestas entre los años 1768 y 1772 por Mozart presentan cada vez más amplitud en los desarrollos y una estructura más proporcionada. Se produce un alejamiento de los modelos iniciales, sobre todo en refinamiento y complejidad.

5- El stile osservato, fue el contrapunto entendido como ejercicio académico ante la música sacra, es decir, el estilo **a lo Palestrina**, divulgado en la armonía tonal. Resaltamos también la **experiencia contrapuntística improvisada** que da paso al estilo imitativo en régimen de conversación libre. **Recibe desarrollos inesperados** gracias al descubrimiento de Johan Sebastian Bach en el círculo vienés de Van Swieten.

6- En sus conciertos, consolidó la “exposición doble” como característica de los movimientos iniciales. Esto consiste en la presentación por la orquesta del primer material temático, seguida de una nueva exposición a cargo del solista acompañado por la orquesta, en la que suelen aparecer nuevas ideas temáticas; tras ello, prosigue una sección de desarrollo de los temas y de expansión y especulación tonal, y finalmente una recapitulación que reafirman la tonalidad básica.

En su punto conclusivo y justamente antes de la coda final, una *cadenza* improvisada por el solista presenta por última vez los temas principales haciendo a un tiempo alarde de

virtuosismo. **Aquí Mozart utiliza el principio de la elaboración temática**, no se trata sólo de variaciones ornamentales, sino de utilización crítica de los temas y exploración de sus límites.

El período que abarca de 1750 a 1775 se caracterizó fundamentalmente por la experimentación y la búsqueda de un nuevo lenguaje sonoro. En esta época hubo tendencia a la distribución del texto en frases breves y periódicas que se combinaban entre sí, de modo que el discurso presenta una estructura de legibilidad basada en la repetición y articulación de cada una de estas breves secuencias, cuyo modelo está constituido por la frase de 4 compases, autosuficiente y cerrada sobre sí misma, a diferencia de la estructura de la frase barroca.

7- En pocos lugares como en las sonatas para piano se apreciará mejor la variedad y amplitud con que Mozart encaraba el problema formal. Ya en el grupo de las compuestas en Salzburgo entre 1774 y 1775 resulta notable su fuerte tendencia a utilizar en el desarrollo materiales temáticos no incluidos en la exposición, o las oscilaciones tonales de la recapitulación, o la distribución irregular de los tiempos.

8- **En las Sonatas para violín y piano:** el decisivo impulso a la sonata con violín consiste en transformar el papel de este último instrumento hasta concederle una importancia musical absolutamente paralela con el teclado.

9- **La producción para violín, violoncelo y piano acusa**, al igual que las sonatas para violín, una tendencia general al establecimiento de la distribución equitativa entre las diferentes partes. La formación del trío, conlleva fundamentalmente la emancipación del violoncelo como elemento melódico y contrapuntístico, en lugar de simple pieza de la organización del bajo.

10- Casi la totalidad de las **obras para iglesia** son de Mozart en el período comprendido entre los años 1765 y 1780-81, es decir, mientras el músico estuvo al servicio del arzobispo de Salzburgo. A partir de 1781, no producirá más que tres obras religiosas. Su música religiosa se nos muestra clara, directa, espontánea, llena de humanidad, festiva, brillante, recogida y cálida. En ella está anunciados de forma magistral el estilo severo, el contrapunto y el fugado con el melodismo, la fluidez y expresividad de las escuelas italianas, especialmente la napolitana, y con los tiernos acentos populares y tradicionales austriacos.

11- **Acerca de la ópera mozartiana:** Mozart podía dar cualquier entidad al sujeto dramático. Podía ser superficial, artificioso, ingenuo, incoherente, pero había de existir en él una acción dramática con una sucesión de crisis y un desenlace a los que pudiera amoldarse la música. Cualquier tema le resultaba válido aunque solamente cumpliera esta inicial condición.

Destaca el **estilo cómico de la comedia musical italiana**, en particular la continuidad del concertato al final del acto.

12- Resaltamos aquellas opciones negativas que Mozart NO UTILIZÓ frecuentemente:

- **el recitativo instrumental:** respecto a Haydn que lo toma a veces de Bach y respecto a otros que lo relacionan con Gluck. Mozart es ajeno a este recurso, aunque no lo ignora si observamos las cadencias recitantes en los adagios de los conciertos para piano y orquesta
- **el melologo:** hace referencia a la imitación por parte de la música de las inflexiones del habla. Lo escuchó en los trabajos de Benda en Mannheim. Pero Mozart lo aplica poco en sus óperas.

- **el estilo sentimental - lacrimoso:** no acogerá estos extremos (utilizar el 6/8, el menor suave, la pacífica apoyatura)

2 BIBLIOGRAFÍA

- Colección de libretos de la Gran Selección de DEUTSCHE GRAMMOPHON
- Comprende y ama la música, Ed, musicalis, Mariano Pérez
- Enciclopedia "Encarta"
- Historia de la música, volumen 7 Ed. " Turner"