

Estatus de la profesión de músico

El **RENACIMIENTO** comprende la etapa histórica que abarca aproximadamente los siglos XV y XVI. Durante esta época hay un gran interés por la humanización de las letras y lo divino en la Edad Media o Antigüedad clásica. En la música empiezan a evolucionar las formas, técnicas y estilos musicales.

Los músicos renacentistas se formaron básicamente en las escuelas de música sacra, que abundaban en Europa y que aseguraban a sus cantores una formación técnica básica al mismo tiempo que les proporcionaban una enseñanza artística. También se iniciaban en técnica instrumental y si tenían talento aprendían de sus maestros los primeros métodos de composición. Al acabar la enseñanza existen dos tipos de músicos:

-Músico de iglesia: El maestro de capilla estaba al frente en la iglesia y reunía las funciones de organista, compositor y director de coro. Se encargaba de conseguir buenos cantores que adecuaran con su formación y repertorio. Uno de los autores más destacados relacionados con la Iglesia es Carlos Gesualdo, es el príncipe de Venosa que perveneció a la más alta aristocracia napolitana. Compone los madrigales del tercer y cuarto libros en los cuales imita a su maestro Luzzaschi y también piensa en una reforma de la enseñanza de la música que aspira a realizar con él.

En las diferentes escuelas europeas podemos encontrar figuras relevantes de maestros:

-Escuela romana: Luca Marenzio, Palestrina que tuvo mucha importancia en la Contrarreforma..

-Escuela veneciana: Cipriano de Rore, Andrea Gabrieli...

-Escuela flamenca: Josquin de Prés y Orlando di Lasso que supo sintetizar el estilo de la escuela flamenca con la polifónica italiana y que es considerado como alguno de los maestros de la música renacentista.

-Escuela española: Francisco Guerrero, Morales y Tomás Luis de Victoria.

La vida de los músicos de iglesia es mucho menos regalada que la de los músicos de corte.

-Músico de corte: La alta nobleza de las cortes pagan a los músicos para que compongan e interpreten nuevas obras con la finalidad de ambientar las fiestas en la corte (bailes o fiestas de carácter lúdico). Algunos autores importantes son como ya hemos nombrado antes, Orlando di Lasso que sirvió al virrey de Sicilia y al Duque de Baviera; compuso casi 700 motetes y más de 200 madrigales; o Luis de Milán, escritor y compositor español que publicó el primer libro en España para la enseñanza de un instrumento musical, en este caso la vihuela. También sirvió en la corte de Fernando de Aragón.

En esta época tenemos que destacar el sistema de mecenazgo. Consiste en mantener o financiar a artistas para que estos desarrollen su actividad consiguiendo aumentar el prestigio del mecenas. El compositor compone para mayor disfrute de su patrón mientras que este protege al primero ante cualquier inclemencia monetaria. Esto va a estar vigente hasta el siglo XVIII que debido a las guerras y el aumento de impuestos las cortes empiezan a prescindir de la música.

La invención y difusión de la imprenta musical fue un acontecimiento fundamental. La libertad de imprenta favorece la tradición y conservación del repertorio. Consagra las obras, los estilos y autores. Empezarán a multiplicarse las casas editoriales de la música en el siglo XVI. La expansión de la imprenta no anula la tradición manuscrita en cambio sí le da una importancia distinta. La redacción de un libro musical a mano es un acontecimiento cada vez más insólito, naturalmente. Hay que citar a Ottaviano Petrucci que fue un fabricante de papel, impresor y editor italiano. Inventó el sistema de impresión de música por medio de tipos móviles. Con este sistema, en 1501 imprimió una colección de canciones polifónicas francoflamencas, *Harmonice Musices Odhecaton*, que fue la primera edición de música impresa de la historia.

En el **BARROCO** la música estará al servicio de las grandes monarquías europeas, la aristocracia y la iglesia la utilizarán como una manifestación más de su poder.

Los grandes efectos musicales tendrán una función propagandística. Las intensidades barrocas destruyeron la tradición más refinada del Renacimiento. La grandiosidad del arte musical provienen, en parte, de la música ceremonial veneciana. Esta grandiosidad hizo que la liturgia evolucionara hasta convertirse en una “forma musical”, más que una expresión de devoción religiosa.

El papel del músico se reduce al de un sirviente más de su mecenas. Los compositores escribían por encargo, y en su mayor parte fue una música ocasional, que escribían lo que se precisaba en cada momento (la mayor parte de las veces la composición terminaba olvidada).

Con la construcción de los primeros teatros de ópera, el músico trabaja para el teatro a contrato, es un “proveedor”. El compositor, expropiado de su propio producto, paga entonces con una fuerte pérdida de prestigio social y artístico el paso hacia formas de producción más modernas como las del teatro de ópera empresarial.

Cada músico solo podía tener un mecenas, ninguno más, de manera simultánea. Además de sus obligaciones como músico, también le encargaban tareas domésticas como barrer o fregar, sin este poder limitarse únicamente a sus composiciones, era otro sirviente.

La paga de estos era la proporción de un lugar de trabajo, un lugar donde dormir, comida y agua, y poco más. En resumen, el arte de la composición no estaba considerado como tal.

Esta relación llegó a tal punto que, por ejemplo Bach, el más famoso de esta época, tenía que escribir una cantata cada semana. Escogía a los intérpretes y cantantes, escribía la obra, una vez terminada tenían tiempo para un ensayo general antes del estreno cada domingo a las ocho.

El barroco artístico contrasta con el ideal de armonía, proporción y medida que concibió el Renacimiento. Las principales características del arte barroco son:

Dinamismo. El artista barroco desea crear sensación constante de movimiento. Frente al predominio de las líneas rectas en el arte renacentista, el Barroco se vale, sobre todo, de la línea curva.

Teatralidad. El artista intenta conmocionar emotivamente al espectador y para ello recurre a procedimientos hiperrealistas.

Decorativismo y suntuosidad. El artista del Barroco atiende por igual a lo esencial y a lo accidental. De ahí su minuciosidad en la composición de pequeños detalles y su gusto por la ornamentación.

Contraste. El artista barroco se manifiesta contrario al equilibrio y a la uniformidad renacentistas. Su ideal es acoger en una misma composición visiones distintas, y hasta antagónicas, de un mismo tema. En los cuadros de asunto mitológico, por ejemplo, los dioses aparecen mezclados con personajes del pueblo.

CLASICISMO (1750-1820)

El clasicismo, como etapa musical, fue breve pero muy trascendental. Se dejó sentir con particular intensidad aproximadamente entre 1770 y 1805, supuso una notable evolución de los estilos musicales y tuvo en las figuras de Haydn y Mozart a sus dos mayores representantes, sin olvidar una parte importante de la primera producción de Beethoven.

Al inicio de este movimiento el genio creativo y original era subestimado, sin embargo, la situación de cambio del siglo XVIII (no sólo en la música) también afectó al estatus social del artista de forma lenta pero inequívoca.

Con anterioridad, se consideraba al artista creador a la altura del sastre: aquel que cortaba los trajes que gustaban a la sociedad. Es decir, como “productor de adornos”.

Hacia mediados de siglo la palabra “genio” empieza a adquirir un nuevo significado, y se aplica al artista por nacimiento, y no al educado para ser artista. Artista se nace, no se hace. De esta idea de genio surge la idea de inspiración como estímulo para la producción artística. A partir de entonces los artistas serán considerados de forma diferente, hasta que en el Romanticismo se convertirán casi en profetas

reveladores de la verdad divina. Este cambio en el estatus de artista no se hará evidente hasta la llegada de la figura de Beethoven.

El antiguo sistema de patronazgo no desaparece (el artista dependía de un protector que aseguraría sus necesidades a cambio de sus obras).

Quizá lo que más le urgía al músico del s XVIII era lograr una buena posición, que dependería de su trabajo creativo y la extensión de su productividad.

Los puntos importantes de contrato entre artista y patrón eran la redacción escrupulosa de los deberes y recompensas, y las condiciones sobre las que podía ponerse fin a dicho contrato. El patrón asumía algo de la relación feudal entre señor y vasallo.

Al servicio de un mecenas, las composiciones musicales del compositor eran propiedad de ese patrón.

El aumento de la popularidad de los conciertos a finales de siglo continúa imbatible.

El período 1780-1800 asistió al gradual abandono del “aficionado” ideal, intérprete instrumental, siendo sustituido por el ideal del “virtuoso”. Los solistas empezaron a adquirir importancia comparable a la de los divos de la ópera (hasta ahora impensable) y la remuneración se modificó de acuerdo con ello.

Los músicos siempre han viajado, pero en este período se prodigaron las giras, no en busca de un patrón como hasta entonces, sino para aprovecharse de todas aquellas oportunidades que se les presentasen a lo largo de Europa.

HAYDN, MOZART Y BEETHOVEN

Haydn fue un músico procedente de una familia pobre, que debido a su gran éxito en la Europa de siglo XIX llegó a la fama, alcanzando así la riqueza. Destaca su etapa de músico de corte para la familia Esterházy.

Debido a su facilidad por la música su padre lo mandó a los seis años a vivir a Viena, donde entro en una coral hasta que le cambió la voz y lo despidieron. Fue un músico independiente durante un tiempo que tocaba por encargo, en espectáculos callejeros y donde tuviera oportunidad. Después de pasar por el mecenazgo del conde Morzín, quien lo despidió pronto por falta de dinero, obtuvo el mecenazgo que marcaría su vida; el de la familia Esterházy (en Hungría). Era una familia rica, influyente y con gran gusto por la música que apoyó a Haydn en su labor. Se pueden percibir los primeros indicios de la ruptura del mecenazgo cuando vemos que los Esterházy dejan componer a Haydn obras para la propiedad del propio compositor y no sólo para ellos (algo impensable en el Barroco).

A la muerte de su patrón Nicolás, Haydn fue jubilado y la orquesta despedida. El sucesor de Nicolás no estaba para nada interesado en la música. Gracias a la pensión que recibe por la herencia de su antiguo patrón puede marcharse a Viena y continuar allí su desarrollo como músico independiente.

Mozart desde pequeño siempre estuvo rodeado de un ambiente musical. Procedía de una familia ya con cierto nivel económico. El padre de Mozart, Leopold, era un músico más o menos renombrado, de quien recibió lecciones el pequeño. Consideraba a Mozart y a su hermana niños prodigio, por lo que fue exhibiéndolos por diferentes cortes importantes a lo largo de Europa. Recibían un gran apoyo del príncipe-arzobispo de Salzburgo, pero cuando este muere Mozart pasa al mecenazgo de Colloredo. Este último era estricto, autoritario e inflexible a la hora de cumplir las obligaciones impuestas a sus subordinados. Además Mozart recibía un muy bajo salario que le resultaba ofensivo, y Colloredo le

cerraba las puertas a nuevas oportunidades. En conclusión, tenían una muy mala relación. Después de impedirle a Mozart su actuación ante una duquesa muy importante y de la que iba a recibir una muy buena cantidad de dinero, el compositor tuvo una fuerte discusión con su patrón y decidió abandonarlo. Colloredo puso a Mozart “de patitas en la calle” literalmente, ya que lo echó a patadas. A pesar del descontento de su padre después de este hecho, Mozart se mantuvo firme.

Pasa a vivir una situación económica muy limitada y marcha a Viena, como músico libre.

Esta ruptura con su mecenas supuso un cambio radical en el sistema arrastrado desde muchos años atrás. Fue un paso revolucionario en la música y en la vida del compositor. Fue el punto y final del sistema de patronazgo (que aun se consolidará más con Beethoven) , dando comienzo al desarrollo del músico independiente.

Beethoven es un autor con un legado musical que es entre clasicista y romántico. Es considerado el último gran representante del clasicismo vienés.

Beethoven procedía de una familia de campesinos. Su padre estaba empeñado en que su hijo tenía que seguir los pasos de Mozart y le enseñó los escasos conocimientos de música que tenía. Con siete años hizo su primera actuación (su padre decía que tenía seis para impresionar) y comenzó a recibir clases de otros profesores.

Con 17 años marcha a Viena apoyado por su mecenas Waldstein pero al poco de llegar su madre fallece, y su padre debido a problemas con el alcohol es encarcelado. Ahora será Beethoven el que debe de cuidar de sus hermanos, deja a su patrón y se gana la vida dando clases y de violinista en una orquesta.

Con 20 años el príncipe elector de Bonn le financia el viaje a Viena. Allí recibe clases de los más grandes músicos del Clasicismo.

Muy pronto, Beethoven dea de necesitar los conciertos y recitales en los salones de la corte para sobrevivir. Los editores se disputan sus obras; además, la aristocracia austriaca, quizás avergonzada por la muerte de Mozart en la pobreza, le asignó una pensión anual.

Beethoven es un músico independiente.

El **ROMANTICISIMO** se extiende desde 1815 hasta casi la primera década del siglo XX. Entre sus características generales podemos citar:

- Exaltación de la libertad, de los ideales.
Predominio del sentimiento por encima de la razón.
- Individualismo del artista: utiliza el arte para expresar sus ideas, sentimientos y emociones personales, rechazando cualquier imposición externa.
- Fascinación por lo exótico, lejano, mágico, irreal. En la literatura y la pintura se pueden encontrar numerosas referencias a lugares exóticos o maravillosos, seres fantásticos, la naturaleza misteriosa, antiguas leyendas, etc.
- Nace el gran público musical constituido por la burguesía y con él una nueva esclavitud para el artista: la de los gustos del público. El compositor ha dejado de ser un criado asalariado de un noble que escribe la música que le encargan y ahora vive de los derechos de autor sobre la edición de sus partituras, de un porcentaje sobre la venta de entradas para sus conciertos, de la enseñanza o de su labor como director de orquesta o intérprete solista. A partir de este momento el compositor se plantea un conflicto que aún hoy está vigente: hacer la música que a él le gusta o hacer la música que prefiere el público y que es la que le da de comer.

LA FORMACIÓN DEL COMPOSITOR

Las instituciones musicales en el seno de la corte y de la iglesia había intentado perpetuarse a sí mismas proporcionando formación y experiencia a los futuros compositores. Hijos y sobrinos heredaban las habilidades y a veces la posición de los padres, una vez alcanzado un cierto grado de seguridad garantizada por tales instituciones. De esta forma, durante el siglo XVII y a comienzos del XVIII a menudo encontramos dos o más autores que ostentanel mismo apellido.: los Gabrieli en Venecia, Los Couperin en Francia o el enorme clan de los Bach... muchos otros compositores interesantes como Bethoven o Moazart aprendieron su oficio desde niños en el seno de una familia de músicos. La mayor parte de los compositores del s. XIX accedieron a la música mucho más tarde y por vías distintas. Los padres de Schubert y Chopin eran maestros de escuela. Schumann era hijo de un librero y su familia y su familia lo empujaban constantemente a los estudios de Derecho; el padre de Berlioz era médico y estaba empeñado en que su hijo siguiese sus pasos... en cualquier caso, ninguno de sus padres erans músico. Aunque como excepción tenemos a Mendelssohn, que no era descendiente de músico pero si recibió una formación musical desde temprana edad. Schumann escribía : “si yo hubiese nacido en las mismas circunstancias que Mendelssohn, destinado desde niño a la música, le habría aventajado a todos. La formación de Schumann se parece más a la del compositor decimonónico. Generalmente no solían tener un contacto tan directo con el oficio musical y con la técnica musical, como sí lo habían hecho los compositores de los siglos precedentes; esa es una de las razonespara explicar la desaparición de “un estilo único” en el siglo XIX, dando paso así a la extraordinaria diversidad de la música romántica.

AUTORES:

Casi todos los músicos de este periodo escriben música para orquesta: conciertos y sinfonías que,

gracias a la música programática, permiten dar rienda suelta a la creatividad y fantasía de un compositor romántico que ya no está encorsetado por la rigidez de las formas heredadas del clasicismo. La música programática es un tipo de música sinfónica que sigue un programa literario o artístico que inspira la obra. Su forma más importante será el poema sinfónico: composición orquestal en un solo movimiento, inspirada en elementos literarios o pictóricos.

- Importantes compositores de música orquestal: L. V. Beethoven(1770-1827): compone nueve sinfonías apreciándose signos románticos a partir de la tercera. F. Schubert(1797-1828), F. Mendelssohn (1809-1847), R. Schumann(1810-1856). H. Berlioz(1803-1869): creador de la sinfonía programática. F. Liszt(1811-1886): compositor de importantes poemas sinfónicos, J. Brahms(1833-1897)
- Importantes compositores de esta música pianística son: F. Chopin(1810-1849), R. Schumann, y F. Liszt.
- EN ÓPERA: Verdi, Rossini, V. Bellini, G. Puccini, Wagner...

Para finalizar, mencionar que la Revolución industrial durante el sXIX favoreció al desarrollo de la maquinaria y entre otras muchas cosas a la imprenta de este mismo siglo. En el caso de la música, en este período se produjo un incremento espectacular de la demanda de música, atendida por una legión de grandes creadores y una gran red industrial que como veníamos diciendo, surgió a su medida.