

La disolución de los géneros: cuartetos sinfónicos

15 de febrero - 1 de marzo 2017
Fundación Juan March

- 1 En el siglo XVIII se producen grandes cambios en la sociedad que afectan a la manera de concebir las artes. Hasta entonces, la música instrumental había tenido una función utilitaria, acompañando bailes, actos militares o festejos diversos. En este momento, la **música instrumental** comienza a ser valorada por sí misma, adquiere autonomía estética y se desprende de su carácter funcional.
- 2 El principal problema al que se había enfrentado la música instrumental era el de su significado: ¿cómo podía transmitir significados, expresar algo, sin utilizar palabras? A partir de finales del siglo XVIII, esta cuestión pasa a un segundo plano al entenderse que puede construir un **discurso sin palabras**.
- 3 En este nuevo escenario, la sinfonía y el cuarteto de cuerda se imponen como los géneros instrumentales más relevantes. Ambos se convierten en **símbolos de la burguesía emergente**: la sinfonía se destina a un público amplio en las salas de conciertos, y el cuarteto a un grupo selecto en los entornos privados.
- 4 Cada género fue adquiriendo su particular idiosincrasia con rasgos que le eran propios. Pero desde el comienzo los trasvases entre un género y otro fueron constantes. Este ciclo explora el uso en diferentes cuartetos de rasgos sinfónicos, como texturas densas, acordes desplegados en *tutti* o dimensiones monumentales.
- 5 **Franz Joseph Haydn** contribuyó, junto a Boccherini, a la consolidación definitiva del cuarteto. En su *Cuarteto Op. 33 n° 6* (15 de febrero) aparecen elementos sinfónicos como el intenso "debate" entre las distintas voces.
- 6 El *Cuarteto en La menor Op. 132* (1 de marzo) es uno de los últimos compuestos por **Beethoven**. En él se combinan una escritura típicamente cuartetística con una concepción sinfónica en el tratamiento de las texturas.
- 7 Basado en un *Lied* preexistente, el *Cuarteto n° 14 "La muerte y la doncella"* de **Schubert** (1 de marzo) es uno de los tótems del género. La monumentalidad de su estructura y la grandiosidad de la dinámica lo convierten en un ejemplo grandioso de "cuarteto sinfónico". Estos rasgos, propios del estilo final del compositor, también aparecen en su *Cuarteto n° 15* (15 de febrero).
- 8 El *Cuarteto "De mi vida"* de **Smetana** (22 de febrero) se basa en un "programa", es decir, narra una historia con medios exclusivamente instrumentales. De este modo, el autor traslada el principio del poema sinfónico a una composición camerística.
- 9 Con obras como su *Cuarteto n° 1* (15 de febrero), **Leoš Janáček** revolucionó el género al abandonar las formas tradicionales y otorgar a sus composiciones una dimensión monumental.
- 10 **Béla Bartók** es uno de los principales autores de cuartetos del siglo XX. La simetría es uno de los factores que definen su *Cuarteto n° 5* (22 de febrero), el más extenso y grandioso de los que escribió.