

EXPLICACIÓN 4.3: LA SONATA CLÁSICA Y LA FORMA SONATA

LA SONATA CLÁSICA

La sonata clásica, como se encuentra en Haydn, Mozart y Beethoven, es una obra musical que generalmente tiene 3 o 4 movimientos de modos y tempos contrastantes. Sus tempos (velocidad) son rápido – lento – rápido, es decir, un Allegro, Andante y Presto, por ejemplo, o bien un Allegro, Adagio, Allegretto; etc. Si hay 4 movimientos suele haber un "minuetto" en uno de los movimientos centrales.

LA FORMA SONATA Y SU EVOLUCIÓN

En 1787 se describe que el primer movimiento de la sonata tiene 2 secciones. Son estas 2 secciones las que posteriormente recibieron el nombre "forma sonata". Es importante no confundir "sonata" que es la obra entera, con "forma sonata" que es la forma que tiene el primer movimiento de la sonata.

Partes de la forma sonata

- La forma sonata tiene 2 partes, cada una puede, o no, repetirse.
- La segunda parte, con los años, evolucionó y se dividió en dos. Así, debido a esta tripartición en total, desde 1830 hasta hoy, se acepta que la forma sonata tiene 3 partes.
- Es una forma **tripartita**, sus partes son:

Exposición (tema 1 + puente + tema 2) y se repite todo.

Desarrollo (período de transición)

Reexposición (tema 1 puente + tema 2) y se repite desde el Desarrollo.

Evolución de la forma sonata a partir de la suite

Las dos partes (1 y 2) son las dos partes que tenían las **danzas de la suite barroca**, cuyo esquema musical era:

- |: parte 1 :| cuyo tema comienza en la tónica y termina en dominante. Se repite.
- |: parte 2 :| cuyo tema comienza en la dominante y termina en la tónica. Se repite.

(El signo |: :| significa que se repite la sección)

Estas danzas en **dos partes** tenían un solo tema, eran **monotemáticas**. El equivalente al esquema anterior en la **forma sonata** es:

- La primera parte - tiene 1 período o sección.
- La segunda parte - tiene 2 períodos o secciones.

Se deduce que la parte 2 de la danza barroca se alargó hasta transformarse en dos períodos secciones en la forma sonata. Cuando se dio este alargue las sonatas aún tenían solo un tema, pero alrededor de 1730 se comienzan a ver esbozos de segundos temas en las sinfonías. Su evolución fue de esta manera:

- parte 1: |: tema 1 en tónica - tema 2 en dominante :|
- parte 2: |: tema 1 en dominante - tema 2 en tónica :|

Posteriormente, en la parte 2 surge un pequeño período de transición al repetirse el tema 2 en tónica y volver al tema 1 en dominante. Quedando así:

- parte 1: |: tema 1 en tónica - tema 2 en dominante :|
- parte 2: |: período de transición - tema 1 en dominante - tema 2 en tónica :|

Ahora sí se aprecia que la forma sonata es en 3 secciones y con 2 temas. **Forma tripartita bitemática.**

Los tres períodos o secciones de la FORMA SONATA (con sus temas y repeticiones) se llaman:

- **Exposición** (tema 1 + puente + tema 2) se repite todo
- **Desarrollo** (período de transición)
- **Reexposición** (tema 1 puente + tema 2) se repite desde el Desarrollo.

A veces suele haber un puente entre los temas, y una "Coda" ("cola" en italiano) que es una pequeña parte extra, al final de cada sección.

Con Beethoven la forma sonata llega a su culminación al incorporar nuevos elementos en el Desarrollo. Este tipo de esquema musical se usará también para el primer movimiento de las sinfonías. No todas las sonatas tienen forma sonata en el primer movimiento. La sonata nº 11 de Mozart tiene forma de tema y variaciones en su primer movimiento.

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DEL TEXTO

1. **¿Cuántos movimientos tiene la sonata clásica?**
2. **¿Qué contrasta en los movimientos de la sonata clásica?**
3. **¿Qué recibe el nombre de forma sonata?**
4. **¿Cuántas partes o secciones se acepta que tiene la forma sonata?**
5. **¿De dónde evoluciona la forma sonata?**
6. **¿Cuántas secciones y temas tienen la danzas barrocas?**
7. **¿En qué parte de la danza surge el período de transición que posteriormente se llamará Desarrollo?**
8. **Nombra los 3 períodos o secciones de la forma sonata.**
9. **¿Qué es una coda?**
10. **¿Qué otra forma musical suele usar la forma sonata?**