

LAS SONATAS PARA PIANO

The image shows a page of handwritten musical notation on aged, yellowed paper. The notation is written in black ink and consists of several staves. The top staff begins with the word "Mazurka" written in cursive. The notation includes various musical symbols such as clefs, notes, rests, and dynamic markings like "p" (piano) and "f" (forte). There are also some annotations in cursive, including "ped." (pedal) and "rit." (ritardando). The paper shows signs of wear, with some staining and a small circular stamp in the bottom right corner that reads "B.H. 154".

Handwritten musical score for piano sonatas, featuring multiple staves of notation, including clefs, notes, rests, and dynamic markings (p, f). The paper is aged and yellowed. The title "Mazurka" is written in the top left corner. The bottom of the page contains a dedication: "Ganzem Prof. Tischhof zum freundlichen Andenken von August Stahler" and the date "München, den 11 October 1844." A small circular stamp is visible in the bottom right corner.

Una auténtica revolución

Beethoven se consagra como compositor con sus famosas sonatas para piano. A lo largo de su vida compone 32 sonatas que suponen una auténtica revolución en el terreno de la composición.

Sus antecesores: Mozart y Haydn desarrollan la forma sonata de manera formidable, pero Beethoven la lleva hasta el extremo.

¿Para quién compone?

La forma sonata llegó para quedarse: En los círculos de la nobleza y aristocracia está de moda el pianoforte. Condesas, duques, varonesas... dedican gran parte de su tiempo a la práctica de dicho instrumento que luego exhiben en las veladas o recitales que tanto les gusta organizar y en las que Beethoven tanto participaba.

Este público, afanoso y dedicado a la música exigía constantemente nuevos retos y nuevas obras para estudiar y Beethoven supo aprovecharlo.

Las editoriales se peleaban entre ellas para conseguir publicar sus sonatas, tanta demanda suponía unos ingresos económicos verdaderamente importantes.

Qué es una sonata

La sonata es una obra generalmente para piano solo o para piano y otro instrumento melódico en conjunto.

Lo más frecuente es que tenga 3 o 4 movimientos. Un movimiento es una parte. Esas partes suelen ser bastante diferentes en cuanto a la velocidad y el carácter.

A continuación os dejo un vídeo explicativo sobre la sonata.

La evolución de sus sonatas

En sus primeras sonatas para piano, Beethoven se mantiene bastante fiel a la tradición de sus antecesores respetando más o menos la forma establecida. Además, la dificultad técnica es bastante asequible para el pianista aficionado. Pero ya desde el principio resultan algo rompedoras, innovadoras. Sin embargo poco a poco van adquiriendo una estructura mucho más compleja y la dificultad técnica crece hasta límites insospechable.

Beethoven siente la necesidad de convertir al piano en orquesta. Propone un sin fin de timbres y dinámicas que, en aquella época, se creía imposible para un piano.

Pero va más allá. Las sonatas también se convierten en su diario. Un diario de sus más íntimos pensamientos y sentimientos. Notas, motivos y frases musicales que nos iluminan las entrañas del compositor, del hombre...A través de estas obras podemos entender sus amores platónicos, sus enfados con amigos muy queridos, su enfermedad, su sordera, su relación con Dios.

Sus sonatas son un recorrido cronológico del espíritu, del alma del ser humano. Es frecuente escuchar aquello de que no es aconsejable tocar las últimas sonatas de Beethoven siendo todavía joven, es necesario haber alcanzado la madurez para poder interpretarlas debidamente.

La sonata “ Patética ”

La Sonata Patética, Opus 13, se publicó en 1799 y está dedicada al Príncipe Karl von Lichnowsky; precede a la Claro de Luna en unos tres años. En este caso, una vez más no fue Beethoven quien le dio un subtítulo, sino el editor de las sonatas, Eder, de Viena. Tovey destaca que Eder lo justificó expresando que “nada tan poderoso y tan pleno de trágica pasión había sido siquiera soñado para la música pianística”

El término “ Patética ” viene de “ Pathos ” y hace referencia al alma.

Es una obra cuyo primer movimiento es absolutamente desgarrador y profundo. Grave es la primera indicación que aparece al principio como advirtiéndolo al pianista que ha de tomarse en serio lo que va a tocar.

El segundo movimiento es dulce y tierno con un motivo principal que se va repitiendo a lo largo de todo el movimiento hasta desvanecerse al final.

El tercer movimiento es ligero, como después de una tormenta, después de un llanto profundo...no deja de ser asombroso, pero esta vez toda la carga espiritual se ha desvanecido.

GRAN SONATA PATÉTICA

Os invito a que escuchéis esta gran sonata entera. Dedicadle un rato de tranquilidad y atención para no perderos detalle.

*Interpretación de Daniel Barenboim,
pianista y director de orquesta de fama mundial.*

Último movimiento de la Sonata Pastoral

En este vídeo casero, yo misma interpreto este final de otra sonata muy conocida de Beethoven, La Pastoral.

Es un tema muy recurrente en Beethoven, un hombre amante del campo y la naturaleza.

Durante toda su vida en Viena solía escaparse largas temporadas a una casa en el campo. Necesitaba estar cerca de su principal fuente de inspiración, la naturaleza. Daba largos paseos, se sentaba en algún llano a contemplar el paisaje y se le olvidaba la hora que era. A veces regresaba a casa empapado por la lluvia o sofocado hasta el extremo por el calor.

Beethoven compone la sinfonía 6 titulada Pastoral también y una sonata para violín y piano llamada Primavera.

El tema principal de este movimiento son unas pequeñas pinceladas alegres que recrean escenas informales de los campesinos. Luego vienen ráfagas de viento y lluvia fina que no asustan, sale el sol de nuevo y con él, los pajaritos.

Cierra los ojos e imagínate las escenas!!