

LA ORQUESTACIÓN

El nacimiento del arte de la orquestación.

Durante los siglos XVIII y XIX la orquesta crece cada vez más, y el aumento del número de sus componentes exige una mayor maestría por parte del compositor.

Siglo XVIII

En el siglo XVIII desaparece el bajo continuo (desde 1760) y se suele escribir para orquestas pequeñas. En Mannheim, Johann Stamitz comienza el verdadero arte de la orquestación: gran calidad interpretativa, refinamientos (crescendo y diminuendo), aparición de los clarinetes, etc.

ORQUESTAS DE HAYDN Y MOZART	CUERDA	MADERA	METALES Y PERCUSIÓN
Haydn	Toda la familia	Oboes A veces flautas y fagotes	Trompas Más raramente trompetas y tambores
Mozart (primeras obras)	Toda la familia	Oboes	Trompas

Comienzos del Siglo XIX

A comienzos del Siglo XIX aumenta el número de instrumentos de viento.

Grupo habitual de madera			
2 flautas	2 oboes	2 clarinetes	2 fagotes

Añadidos en algunas obras dramáticas			
Un piccolo	un corno inglés	un clarinete bajo	un contrafagot

El grupo de metales (llega hasta)		
Cuatro trompas	dos trompetas	tres trombones

aunque en las sinfónicas el trombón aún es una excepción. A mitad de siglo se les suman las tubas.

Los timbales única percusión obligatoria y el arpa casi sólo aparece en las óperas.

Mediados del Siglo XIX

3En la segunda mitad del SXIX nace el arte de la instrumentación. La instrumentación se convierte ahora en materia de aprendizaje para los compositores, y se escriben tratados sobre la materia. Para Berlioz la orquestación parece más importante que todo lo demás. Intenta obtener nuevos sonidos y agrupaciones nunca escuchadas hasta entonces. Cada vez pide más instrumentos (a veces incluso bandas de metales, coros y orquestas adicionales) y llega a tener problemas con las autoridades, directores e intérpretes. Reúne todas sus invenciones en su Tratado de orquestación (1906) (revisado y ampliado por Strauss). Otros compositores, como Rimsky-Korsakov siguen su ejemplo (Principios de orquestación (1906, 2.vol.)).

Con Wagner la orquesta ya está completa y sólo falta que la tuba suplante al oficleido y al serpiente. La única familia que continúa aumentando es la de la percusión.

Finales del Siglo XIX

A finales del siglo XIX la orquesta ya está completa. Las novedades ya no son la aparición de nuevos instrumentos, sino más bien la forma de utilizar los ya existentes. Aparecen dos tendencias principales:

- Alemana: Strauss (y otros como Mahler) producen una música polifónica con combinaciones ricas y gruesas en el registro grave de la orquesta. La parte de los metales es más amplia en tesitura y más libre melódicamente. A menudo tres instrumentos de cada tipo en las maderas, incluso la tercera trompeta y algunos instrumentos adicionales de percusión y el arpa. Los efectos de color (la mayoría ya conocidos) son ahora más utilizados y los recursos antes reservados para momentos muy dramáticos se convierten ahora en la norma. Se llega a una orquestación extrema, casi anárquica.

Efectos: *sul ponticello, arpeggios en las cuerdas, partes de cuerdas solistas, en las maderas las sordinas de los metales, los pasaje tapados de trompas y el dirigir la trompa contra el público, baquetas de madera para platillos, tam-tams con la varilla del triángulo, bombo apagado, glisandos de arpa, armónicos y trémolos para arpas, trémolos para el glockenspiel, etc. las melodías de los metales más amplias y libres cada vez necesidad de más sonoridad.*

- Francesa: Claude Debussy utiliza los mismos recursos que Strauss, pero tratados con delicadeza. Su orquesta es más pequeña y nunca intenta conseguir grandes volúmenes. A menudo divide cada grupo de cuerda en 2 o más partes, (a veces con y sin sordina), utiliza a menudo los armónicos, los pizzicati, sonidos “sur le chevalet” o “sur la touche”, trémolos de dedo o arco, variedades de textura, etc. A menudo hace uso de sutiles efectos con la percusión (golpe suave de triángulo).