

LA HARMONIE. EXPOSICIÓN DE UNO DE LOS ORÍGENES DE LAS BANDAS DE MÚSICA.

Pablo Fernández Rojas
Licenciado en Historia y Cc. de la Música
por la Universidad de La Rioja
Máster en Filosofía Contemporánea
por la Universidad de Granada

RESUMEN

El objeto de este ensayo es introducir al lector en el concepto de la Harmonie mediante: i) un breve recorrido histórico; ii) su comprensión como un elemento en el desarrollo de los vientos; iii) su relación con las actuales Bandas de Música; y iv) la exposición de una corriente actual de Harmoniemusik.

PALABRAS CLAVE

Harmoniemusik; Instrumento de viento; Banda de Música; Bóreas Ventus.

ABSTRACT

The aim of this essay is to introduce the reader to the concept of Harmonie by: i) a brief historical overview; ii) the understanding of Harmonie as an element in the development of wind instruments; iii) the relationship with current Wind Bands; and iv) exposing a current trend of Harmoniemusik.

KEY WORDS

Harmoniemusik; Wind instrument; Wind Band; Bóreas Ventus.

INTRODUCCIÓN: POR QUÉ INVESTIGAR LA MÚSICA DE HARMONIE

Según el Maestro Pascual-Vilaplana,

Las formaciones instrumentales de viento que desde las Harmoniemusik del XVIII estaban funcionando en distintos países europeos, se convirtieron en germen de la evolución bandística. Música militar y música camerística se fueron uniendo paulatinamente para configurar las bandas de música como las entendemos en la actualidad¹.

Todo estudioso del movimiento bandístico debe conocer la música de Harmonie. Es el objetivo de este ensayo exponer el concepto *Harmoniemusik*, al tiempo que se explora una nueva vía en esa formación de vientos originaria del Clasicismo.

RECORRIDO HISTÓRICO DE LA HARMONIE

Harmoniemusik en su traducción literal significa «música armónica» o «música de armonía», lo cual debemos entender en su contexto: los instrumentos que aportaban *las armonías* a la música orquestal eran los instrumentos de viento. *Harmoniemusik* es un subgénero musical clásico destinado a formaciones instrumentales de viento que nació y tuvo una gran acogida en la Alemania del siglo XVIII. En cuanto a su entidad como género musical, se destaca tanto por transcripciones de obras mayores (como óperas) como por composiciones originales de tipo camerístico, siendo la *partita*, la *suite*, el *divertimento* y la *serenata* sus formas musicales más usadas.

¹ PASCUAL-VILAPLANA, José Rafael. «Horizontes en el Viento». Las bandas: Vientos del mañana. Asociación Nacional de Directores de Banda (Eds.), 2014. Pág. 73.

Su momento de esplendor sucedió en las cortes europeas entre 1780 y 1840², específicamente en el ámbito de la corte vienesa donde se desarrolló como estilo al fundarse en 1782 un octeto de viento –la principal formación de *Harmoniemusik* hasta 1825– para gusto del emperador José II del Sacro Imperio Romano Germánico. La *Harmoniemusik* se convirtió así en un elemento característico de la tradición vienesa, y su éxito se extendió al resto de Europa³, siendo uno de los tipos de conjuntos más populares del clasicismo musical junto al cuarteto de cuerdas. El compositor y crítico musical Johann Friedrich Reichardt, con motivo de una visita a la capital de la *Dual Monarchy* en 1783 y tras escuchar a la Banda Imperial –*Kaiserliche Musik*– interpretando a Mozart, escribió: «la *Harmoniemusik*, tocada sólo por instrumentos de viento, fue practicada con gran maestría en la Viena de la época»⁴. Y no es de extrañar, ya que los intérpretes eran talentosos profesionales:

The emperor's Harmonie, for example, originally consisted of Georg Triebensee and Went (oboes), the Stadler brothers (clarinets), Rupp and Eisen (horns) and Kauzner and Drobney (bassoons), all members of the Burgtheater orchestra⁵.

Las funciones que cumplían las *Harmonie* determinaban el nombre de la música: si era

² CONDE PONDS, M. «MARTÍN Y SOLER, VICENTE.: *Una cosa rara. Harmoniemusik. Moonwinds*. Joan Enric Lluna». Libreto de CD. Austria, Harmonia mundi, 2008.

³ HELLYER, R. «*Harmoniemusik*». *Grove Music Online*. Oxford Music Online, http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/12392?q=harmoniemusik&search=quick&pos=1&_st=1#firsthit (última consulta: diciembre de 2016).

⁴ ALLIHN, INGEBORG. «MOZART, WOLFGANG AMADEUS.: *Mozart. Divertimenti for Wind Instruments*. Chamber orchestra of Europe Wind Soloists». Libreto de CD. Alemania, Teldec Classics (Warner Music), 2003.

⁵ HELLYER, R. «*Harmoniemusik*». *La Harmonie del emperador, por ejemplo, se componía inicialmente de Georg Triebensee y Went (oboes), los hermanos Stadler (clarinetes), Rupp y Eisen (trompas) y Kauzner y Drobney (fagotes), todos ellos miembros de la orquesta Burgtheater*. Traducción del autor.

destinada a amenizar⁶ banquetes era *Tafelmusik*; *Finalmusik* para concluir algún evento al aire libre, o *Nachtmusik* para revelar el momento apropiado para su ejecución –es decir, la noche. Estas funciones que eran competencia de las *Harmonie* anteriormente las llevaban a cabo otro tipo de formaciones también de viento, pero con instrumentos como *cornetas*, *pommers*, *crum-horns*, etc., e incluso podemos remontarnos a Bandas que incluían en sus filas instrumentos de cuerda agudos, como *Grande Banda* del monarca francés Luis XIV⁷. Ello cambió en la Viena que nos ocupa para dar paso a los más actuales instrumentos que conforman el octeto de viento (denominado también *full Harmonie*): dos oboes, dos clarinetes y dos fagotes, con dos trompas sumadas habitualmente para amplificar el sonido y enriquecer el color; una de las combinaciones camerísticas más ricas tímbricamente (instrumentación de la famosa *Serenata* n° 12 K 388 de W. A. Mozart). Por lo tanto, son los instrumentos de viento precursores directos de nuestros instrumentos actuales los que confeccionan las *Harmonie*, no cualquier tipo de aerófonos.

LA HARMONIE COMO ELEMENTO EN EL DESARROLLO DE LOS VIENTOS HASTA EL CLASICISMO

Es el establecimiento de la *Harmonie* como una entidad con carácter y personalidad propios uno de los desencadenantes de la evolución de la música de viento, tanto camerística como sinfónica. Podemos categorizar la *Harmoniemusik* como uno de los cinco acontecimientos más importantes respecto a la progresiva expansión de las capacidades y potencialidades de los instrumentos de viento, junto a:

⁶ Como música que no era siempre el único centro de atención, podemos entender que el instrumento al que refiera la partichela sea contingente: dependiendo de la ocasión, si faltaba algún instrumento, en defecto podía substituir su papel otro instrumento y no había problema, si se cumplía la función.

⁷ V.V.A.A. *Historia de la Música. La magia de lo clásico*. Deutsche Gramophon. Club Internacional del Libro, 1996.

- a) la música para grupo de metales elaborada por los hermanos Gabrielli en la capilla de la catedral de Venecia (s. XVI-XVII) – donde se hizo una labor de adaptación de las grandes formas vocales y organísticas del momento⁸;
- b) al trabajo de los compositores, intérpretes y constructores de *La Grande Écurie* (s. XVII) que impulsó la evolución de oboes, fagotes y flautas. Estos instrumentos se empleaban en ceremonias y procesiones por su potencia de sonido, pero desafinaban, tenían un color pobre y entorpecían, por su construcción y por defectos de diseño, la actividad de los intérpretes. Los luthiers este movimiento solventaron algunos de estos problemas fabricando los instrumentos con agujeros más pequeños, dividiéndolos en varios segmentos o cuerpos, y reduciendo el diámetro interior⁹;
- c) al sensacional despliegue fomentado en la música instrumental en general por la Escuela de Mannheim en la segunda mitad del s. XVIII respecto a las herramientas orquestales consideradas desde entonces fundamentales en la composición sinfónica; y por último,
- d) a las invenciones y perfeccionamientos de A. Sax, y su significativa victoria en el concurso celebrado en París en 1845 por el ejército francés para decidir el modelo organológico de las Bandas¹⁰.

⁸ ARNOLD, D. *Giovanni Gabrieli and the Music of the Venetian High Renaissance*. Londres, Oxford University Press, 1979.

⁹ KENDALL, A. *Crónica de la música clásica. Diario íntimo de la vida y obra de los grandes compositores*. Barcelona, Ediciones Destino, 1994. Pág. 73.

¹⁰ DIÉGUEZ BELTRÁN, C. *El oficio de director de banda*. Baiona, Dos Acordes, 2011. Pág. 55.

LA HARMONIE Y LA BANDA DE MÚSICA

La Harmonie es una formación instrumental muy importante para el conocimiento ontogénico de la entidad cultural que es la Banda de Música. Pensemos en el fabuloso parecido funcional entre las actuales Bandas y las Harmonie: de un modo similar a cómo se han transcrito las más famosas y populares piezas musicales para ser interpretadas en Bandas de Música, como las zarzuelas hace unos años y la música de cine en la actualidad¹¹, los músicos que constituían las Harmonie transcribían o arreglaban para octeto la música que en el momento estaba de moda, esto es, las más famosas arias operísticas. Esta práctica a menudo la llevaban a cabo los mismos compositores¹², lo cual a su vez permitía que su música se conociese con facilidad en escenarios improvisados y en localidades sin medios para grandes representaciones o espectáculos (de nuevo, como pasa en la actualidad con las Bandas en las pequeñas localidades). De esta manera, tanto en la corte como en ciudades menores, las Harmonie triunfaron difundiendo la música de moda a lo largo y ancho de Europa¹³.

A primera vista podríamos entender las Harmonie como pequeñas Bandas de Música. Sin embargo, si bien la función y la instrumentación son altamente similares, resulta incorrecto equiparar la Harmonie a la Banda. El protagonismo melódico que en la Banda se reconoce al clarinete

¹¹ Como el caso de la selección de temas de la zarzuela *Alma de Dios* para Banda realizada por el propio J. Serrano, o el arreglo de J. de Meij de los más famosos temas de la saga *Star Wars* compuestos por J. Williams.

¹² Una de las óperas más alabadas del compositor valenciano Vicente Martín y Soler, *Una Cosa Rara*, [ossia bellezza ed onestà](https://www.rossia-bellezza-ed-onestà.com/) compuesta en Viena en el año 1786, con libreto de Lorenzo da Ponte, fue arreglada por el mismo autor para octeto de viento. Por otro lado, Mozart hizo un arreglo, considerado perdido hasta 2007, de *El Rapto del Serrallo*. Consultar para más información la siguiente URL: <http://web.eldia.es/cultura/2007-08-07/328-Estreno-Espana-arreglo-inedito-Mozart-viento.htm> (última consulta: abril de 2018).

¹³ HELLYER, R. «Harmoniemusik».

se produjo en la banda militar moderna alemana entre 1750 y 1770, donde sustituye al oboe. Por otro lado, las bandas civiles datan de la Edad Media y se componían de pífanos, flautas, gaitas, cornetas, tambores e instrumentos de cuerda, y hacían conciertos de música tanto profana como religiosa, principalmente en municipios o gremios carentes de orquesta¹⁴. Luego no solo refiere el concepto de Harmonie a formaciones de instrumentos de viento, sino en concreto a determinados instrumentos de viento¹⁵ en un uso en concreto. Tiene sentido entender la Harmonie dentro de la historia bandística, al tiempo que es necesario considerarla como una entidad diferente.

Si tomamos un manual clásico de instrumentación bandística, como el Tratado del Maestro Gabriel Parés¹⁶, vemos que el autor ofrece una clasificación habitual de los grupos orquestales en tres tipos: a) *Orchestre symphonique*, b) *Orchestre d'Harmonie* y c) *Orchestre de Fanfare*, es decir, a) Orquesta Sinfónica, b) Orquesta de Harmonie, que se corresponde con nuestra Banda de Música y c) Fanfarria. Esta nomenclatura tomada literalmente resulta equívoca en relación con los grupos organológicos, pues las formaciones Harmonie prescinden de la percusión. Empero, resulta muy interesante que, prestando atención a dicha expresión francesa, se induce una transformación en formato orquestal de las Harmonie, o lo que es lo mismo: *hacer una orquesta desde las Harmonie*. Si además sumamos a esta etimología la razón de la citada observación de Pascual-Vilaplana e incluimos la percusión, necesaria en agrupaciones militares, dentro de este proceso de transformación de la Harmonie, resulta satisfactoria la

definición de Banda de Música como Orquesta de Vientos y Percusión.

LA HARMONIE EN LA ACTUALIDAD: EL CASO DE BÓREAS VENTUS

Hoy en día no es algo habitual ni la presencia de formaciones Harmonie en salas de conciertos ni tampoco la composición o transcripción para estos ensembles. Igor Stravinsky escribió su obra *Symphonies d'instruments à vent* cuya plantilla se corresponde con la sección de viento madera y viento metal de una gran orquesta sinfónica, pero ahora emancipada, es decir, una harmonie ampliada: considerando el octeto de viento como figura estándar de la Harmoniemusik, la instrumentación de las *Symphonies* consiste en usar tres instrumentos, en lugar de una pareja, por cada tipo de instrumento, y en emplear el resto de tipos de vientos comunes, es decir, flauta, trompetas, trombones y una tuba.

Esta pieza ha supuesto un gran paso en el siglo XX para la historia actual de la Harmonie, y ha inspirado nuevas ideas de mundos sonoros. El proyecto musical *Bóreas Ventus*, compuesto por intérpretes y por compositores ha denominado esta formación como «harmonie extendida»¹⁷. Músicos contemporáneos han compuesto, instrumentado, interpretado y grabado música para esta clase de harmonie, y para nuevas formaciones.

De esta línea de trabajo también han surgido nuevas clases de grupos de viento («harmonies alternativas») que no están emparejados, lo cual invierte la tendencia a la tímbrica homogénea y a la masa sinfónica destacando de nuevo la individualidad camerística. *Bóreas Ventus* crea así material para una nueva tradición de Harmoniemusik, contribuyendo a actualizar uno de los orígenes de las Bandas de Música.

¹⁴ V.V.A.A. "Banda". *Nuevo Diccionario Enciclopédico Universal*. Madrid, Club Internacional del Libro, 1985.

¹⁵ Principalmente: oboe, clarinete, fagot y trompa; ocasionalmente: flauta, corno inglés, corno di bassetto, otros tipos de trompas y fagotes, trombón y excepcionalmente se hace uso del cordófono contrabajo, tan habitual en Bandas de Música modernas.

¹⁶ PARÉS, G. *Traité d'instrumentation et d'orchestration à l'usage des Musiques Militaires d'Harmonie et de Fanfare*. París, Henry Lemoine & Cie., 1898. Pp. 1-3.

¹⁷ ROJAS, Pablo F. «BÓREAS VENTUS: Historia, concepto y propósitos. De lo camerístico a lo sinfónico y de la Harmonie a la Harmonie Extendida». Libreto de CD. Granada, Arcomúsica, 2015. Pág. 5.

BIBLIOGRAFÍA

ALLIHN, INGEBORG. «MOZART, WOLFGANG AMADEUS.: *Mozart. Divertimenti for Wind Instruments*. Chamber orchestra of Europe Wind Soloists». Libro de CD. Alemania, Teldec Classics (Warner Music), 2003.

ARNOLD, D. *Giovanni Gabrieli and the Music of the Venetian High Renaissance*. Londres, Oxford University Press, 1979.

CONDE PONDS, M. «MARTÍN Y SOLER, VICENTE.: *Una cosa rara. Harmoniemusik*. Moonwinds. Joan Enric Lluna». Libro de CD. Austria, Harmonia mundi, 2008.

DIÉGUEZ BELTRÁN, C. *El oficio de director de banda*. Baiona, Dos Acordes, 2011.

HELLYER, R. «Harmoniemusik». *Grove Music Online*. Oxford Music Online, <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/12392?q=harmoniemusik&search=quick&pos=1&start=1#firsthit> (última consulta: diciembre de 2016).

KENDALL, A. *Crónica de la música clásica. Diario íntimo de la vida y obra de los grandes compositores*. Barcelona, Ediciones Destino, 1994.

PARÉS, G. *Traité d'instrumentation et d'orchestration à l'usage des Musiques Militaires d'Harmonie et de Fanfare*. París, Henry Lemoine & Cie., 1898.

PASCUAL-VILAPLANA, José Rafael. «Horizontes en el Viento». *Las bandas: Vientos del mañana*. Asociación Nacional de Directores de Banda (Eds.), 2014.

ROJAS, Pablo F. «BÓREAS VENTUS: Historia, concepto y propósitos. De lo camerístico a lo sinfónico y de la Harmonie a la Harmonie

Extendida». Libro de CD. Granada, Arcomúsica, 2015.

V.V.A.A. «Banda». *Nuevo Diccionario Enciclopédico Universal*. Madrid, Club Internacional del Libro, 1985.

V.V.A.A. *Historia de la Música. La magia de lo clásico*. Deutsche Gramophon. Club Internacional del Libro, 1996.