

MÚSICA EN EL ROMANTICISMO

LA MÚSICA ROMÁNTICA

El romanticismo musical, se inició a partir de 1815 y perduró en muchos lugares hasta muy avanzado el S. XX.

La música era considerada en la época una de las artes más importantes por su abstracción e inmaterialidad.

BEETHOVEN es el referente principal.

CARACTERÍSTICAS

Investigación de **nuevos procedimientos para dar unidad formal** a las obras, como por ejemplo: *la idea fija, el leitmotiv y el sistema cíclico.*

La melodía continuó siendo un elemento musical de gran importancia.

la *armonía* pasó a ser **más compleja** y se caracterizó por el **uso de un cromatismo y modulaciones en tonalidades lejanas.**

Aumentó el número de instrumentos y los adelantos técnicos, como la aplicación de las llaves a los de viento-madera, la construcción de la flauta en metal o la incorporación de pistones a los de viento-metal y de pedales al arpa, aportando sonoridades nuevas

La gama de matices, es decir *la intensidad y el tempo* en que se interpreta una determinada obra, aumentó considerablemente respecto al clasicismo.

El **piano** se convirtió en el **instrumento idóneo para la estética romántica**, que imponía la necesidad de la interpretación en **rubato**, apelando a la habilidad de interpretar con cierta **flexibilidad en la pulsación.**

La inspiración en mundos lejanos en el tiempo y en el espacio fue también una característica romántica.

MÚSICA INSTRUMENTAL

Perduran *la sonata y los cuartetos de cuerda*.

También se componen **CONCIERTOS SOLISTAS**:

1. **Para piano** especialmente, como los de

FRÉDÉRIC CHOPIN, FRANNZ LISZT, JOHANNES BRAHMS Y ROBERT SCHUMANN.

2. **para violín** los de

FÉLIX MENDELSSOHN.

SINFONÍA.

Los compositores románticos dedicaron ingentes esfuerzos. **Las nueve** de **BEETHOVEN** como modelo.

<https://www.youtube.com/watch?v=NL4KNnu02k4> QUINTA SINFONIA

<https://www.youtube.com/watch?v=sxh1Y0q4IT8> NOVENA SINFONÍA

EL GÉNERO PROGRAMÁTICO:

la *relación entre la literatura y la música*, junto con la necesidad de liberarse de la rigidez formal, ayudó al desarrollo de la música sinfónica que sigue un programa literario. Este nuevo género lo inauguró la

Sinfonía Fantástica de **HÉCTOR BERLIOZ**, donde se narra la historia de un artista enamorado que al ser rechazado decide envenenarse.

<https://www.youtube.com/watch?v=qKOIUdc8sWk> (13.36)

POEMA SINFÓNICO

Es la forma musical del género **programático**, composición orquestal normalmente de un solo movimiento que se inspira en elementos poéticos o descriptivos.

Fue **LISZT** quien dio nombre a estas composiciones, entre las que destacan **Los preludios**. <https://www.youtube.com/watch?v=jb2bkVQwtBs>

VARIEDAD DE FORMAS BREVES, DE ESTRUCTURA LIBRE, DESTINADAS A MOSTRAR LA PERICIA DE LOS INTÉRPRETES: nacen paralelamente a las grandes obras sinfónicas.

Sobresale *NICCOLÓ PAGANINI*, que en obras como los *24 Capricci* desarrolló un virtuosismo del violín hasta el punto de que se decía que había firmado un pacto con el diablo.

<https://www.youtube.com/watch?v=CjDz-r65xUU>

<https://www.youtube.com/watch?v=zXphZVtGFTc> CAMPANELLA

***PAGANINI* influyó en músicos como *SCHUMANN, CHOPIN Y LISZT*.**

1. ***CHOPIN*** es casi exclusivamente pianística y se expresa fundamentalmente a través de una gran cantidad de pequeñas formas para piano, de estructura libre y de gran maestría: ***nocturnos, baladas y estudios***, pero también ***polonesas y mazurcas***, danzas de su Polonia natal.

https://www.youtube.com/watch?v=mbTn_2HINTw NOCTURNO

ESTUDIO Nº 3 TRISTEZA <https://www.youtube.com/watch?v=8yjnLmv1hHU>

POLONESA HEROICA <https://www.youtube.com/watch?v=2-ZmVbhDwHs>

2. ***SCHUMANN*** su música para piano se caracteriza por el **contraste entre momentos exaltados e íntimos**.

Cuida mucho la melodía y su un ritmo muy marcado, impulsivo y persistente.

<https://www.youtube.com/watch?v=LNo2aiKV-a0&t=812s> Carnaval (12,51)

3. ***LISZT*** fue un virtuoso del piano y compositor, con obras como ***Armonías poéticas y religiosas***.

<https://www.youtube.com/watch?v=zpuNjz9JMnE>

MÚSICA VOCAL

Lied: composición para voz y piano en la que la música y poesía están íntimamente unidas. Destaca.

Los principales compositores de este género son:

SCHUBERT, SCHUMANN Y BRAHMS.

ÓPERA ITALIANA

Continuó siendo el gran espectáculo vocal del S. XIX.

LA ÓPERA CÓMICA

GIOACHINO ROSSINI: El barbero de Sevilla.

EL BELCANTISMO

VICENZO BELLINI: Norma / Il Puritani.

GALEANO DONIZETTI : Lucia di Lammermoor / L'Elisir d'amore / Don Pasquale

GIUSEPPE VERDI.

LA ÓPERA CÓMICA

Del S. XVIII enlaza con las óperas

GIOACHINO ROSSINI, caracterizadas por las obertura.

El barbero de Sevilla. Con oberturas animadas y vibrantes

<https://www.youtube.com/watch?v=pL5A2AeBf8g>

EL BELCANTISMO

Estilo melódico en el que los cantantes tenían que mostrar un gran virtuosismo vocal, hecho que comportó que los grandes compositores aumentaran el número de arias y dúos de las óperas, en detrimento a veces de la acción dramática y del papel de la orquesta.

Surgió durante la primera mitad del S. XIX

Principales representantes de este estilo:

- **VICENZO BELLINI**, con óperas:

Norma (Casta Diva) <https://www.youtube.com/watch?v=s-TwMfgaDC8>

Il Puritani. <https://youtu.be/PMnCOW26Hkw>

- **GALEANO DONIZETTI** autor de

Lucia di Lammermoor

L'Elisir d'amore https://www.youtube.com/watch?v=LGy_w6hCL7E

Don Pascuale.

GIUSEPPE VERDI

Principal representante de la ópera italiana.

PRIMERA ETAPA: marcada por *el belcantismo*.

Nabucco 1842, que incluye el famoso "*Va, pensiero*" que cantan los israelitas en el exilio y que se convirtió en un símbolo de la patria italiana, entonces sometida a Austria.

https://www.youtube.com/watch?v=J5qi_4DnpKg

SEGUNDA ETAPA : estilo con *grandes coros* y *da una mayor importancia al timbre orquestal y el drama*.

1: Rigoletto a la que pertenece:

la famosa aria "*La donna é mobile*"

<https://www.youtube.com/watch?v=xCFEk6Y8TmM>

2: Il Trovatore

3: La Traviata que incluye:

El brindis "*Libiamo ne' lieti calici*"

<https://www.youtube.com/watch?v=QHZCCZPw04c>

y el aria de Violetta "*Amami, Alfredo*"

<https://www.youtube.com/watch?v=2G3bLB5LVIY>

ÚLTIMOS AÑOS DE SU VIDA: compuso grandes dramas, como **Aída**, de gran exotismo.

<https://www.youtube.com/watch?v=JXMdei-UTfw>

EL VERISMO

Una nueva corriente de la ópera italiana muy influido por el realismo de *Émile Zola*, nace a fines del S. XIX.

Pretendía mostrar el entorno tal y como era, por lo que utilizaba argumentos de la vida cotidiana y personajes del mundo real.

Principales compositores:

1. PIETRO MASCAGNI

2. GIACOMO PUCCINI, creador de grandes óperas como:

Tosca <https://www.youtube.com/watch?v=UuQdEyz6b6w>

https://www.youtube.com/results?search_query=tosca+puccini

Madamme Butterfly

<https://www.youtube.com/watch?v=sLcbfF9ypmM>

La Boheme <https://www.youtube.com/watch?v=VpJZlhfphGY>

Turandot <https://www.youtube.com/watch?v=cWc7vYjgnTs>

LA ÓPERA ALEMANA

Se independizó de las influencias italianas y llegó a su máximo esplendor con *Richard Wagner*.

El ideal de la ópera wagneriano

Es LA OBRA DE ARTE TOTAL

Basada en la íntima unión de la poesía, la música, el teatro y la escenografía.

RICHARD WAGNER

El compositor, de Leipzig **enriqueció el lenguaje musical con nuevas armonías, cromatismos y timbre** a través de la creación de la **tuba wagneriana** y el **acorde de Tristán**.

La orquesta adquirió un papel dramático importante a través de un **leitmotiv**, un tema musical que representa un personaje, un objeto o una idea y que suena cada vez que alguno de estos aparece en escena, dando así unidad a la ópera.

Además presenta una melodía continuada que está pensada con apoyo del texto, con el objetivo de facilitar el diálogo entre los personajes.

WAGNER

Sus Óperas:

A partir de *El holandés errante*, empezó a inspirarse en leyendas germánicas.

Obertura <https://www.youtube.com/watch?v=lzWsKbqgzyg>

Coros <https://www.youtube.com/watch?v=6LV8uf4aCoQ>

Tannhäuser trató leyendas medievales y el tema de la redención a través del amor <https://www.youtube.com/watch?v=3W8PQE8uadY>

Lohengrin buscó la creación de la obra de arte total.

ÚLTIMO PERÍODO

Tetralogía: El anillo del nibelungo verdadero manifiesto del nuevo arte, formada por:

El oro del Rin, la Valquirias, Sigfrido y El ocaso de los dioses.

<https://www.youtube.com/watch?v=xeRwBiu4wfQ> *Valquirias*

Es un drama sobre la muerte de los dioses y la redención de la humanidad.

Para presentar estas óperas **WAGNER** necesitó un teatro especial que le facilitó en *Bayreuth* el rey **Luís II de Baviera**.

Años después de la muerte del compositor, el régimen nazi se apropió de su música. Como consecuencia se generó una polémica en torno a la vinculación de la obra de **WAGNER** con el nazismo. Por un lado, surgieron voces que afirmaban esta relación, basándose en el antisemitismo que el propio compositor había manifestado. Por otro, había quien defendía todo lo contrario e intentaba borrar esa asociación tildándola de errónea.

LA GRAND ÓPERA

las circunstancias políticas del Segundo Imperio dieron lugar a un tipo de obra de gusto naturalista y entretenido.

Georges Bizet

ópera **Carmen**: ambientada en España y emparentada estilísticamente con el verismo, muestra la oposición de este compositor a las teorías wagnerianas.

https://www.youtube.com/watch?v=KJ_HHRJf0xg

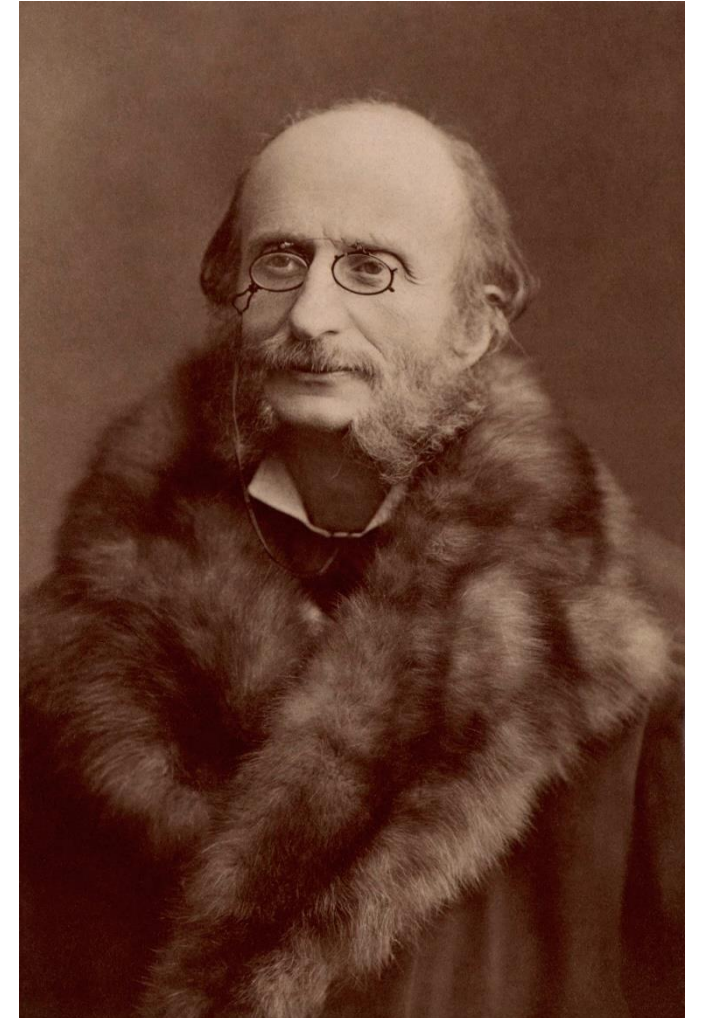
<https://www.youtube.com/watch?v=Ha23izeXSk>

<https://www.youtube.com/watch?v=EwsYWjHSFHw>

LA OPERA FRANCESA

LA OPERETA

Género que combina fragmentos hablados con pasajes cantados, de temática frívola y humorística.

Jacques Offenbach con
Los cuentos de Hoffmann.

EL NACIONALISMO MUSICAL

El término Nacionalismo hace referencia a la música de los países de la periferia europea que había estado al margen de la creación musical.

En sus comienzos, **el Nacionalismo** convivió con el **Romanticismo**, puesto que se desarrolló durante la segunda mitad del S. XIX y se dio en *Rusia*, en la antigua región de *Bohemia*, en los *países escandinavos* y en el *continente americano*.

Después y hasta 1950, se implantó principalmente en *España* y en *Hungría*.

Este tipo de música buscaba la esencia de una nación a través del folclore, por lo que se creaban estilos basados en escalas y armonías que no formaban parte del lenguaje musical occidental.

RUSIA

MÚSICA TÍPICAMENTE NACIONAL

Mijaíl Glinka: El estreno en 1836 de *La vida del zar* marcó su nacimiento

Nicolái Rimski-Kórsakov:

Suite: *Sheherazade*

<https://www.youtube.com/watch?v=mxZLJH5Jaf8>

Óperas:

La novia del zar,

Iván el terrible

Modest Músorgski,

Ópera: *Borís Gudonov*

Poema sinfónico:

Cuadros de una exposición.

<https://www.youtube.com/watch?v=-ZdIlxYCH-8>

CORRIENTE MENOS COMPROMETIDA CON EL NACIONALISMO

**Piotr Llich
Chaikovski.**

Seis sinfonías, entre las que hay que mencionar la sexta *La patética* y *La obertura 1812*

Música para ballets:
El Cascanueces
El lago de los cisnes.

<https://www.youtube.com/watch?v=PXrNEGLnIOA>

LA REGIÓN DE BOHEMIA

Se desarrolló una interesante escuela nacionalista.

DVORAK, autor de *un concierto para violonchelo, danzas eslavas para piano y nueve sinfonías*, entre las cuales es necesario subrayar la novena:

La sinfonía del Nuevo Mundo, que fue escrita en Nueva York e incluye elementos de la música americana.

<https://www.youtube.com/watch?v=GxvIcKnmgh0>

