

LA MÚSICA EN EL ROMANTICISMO

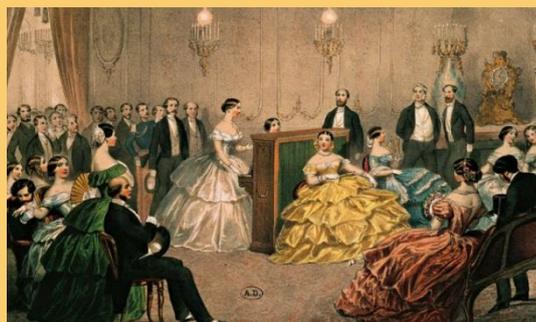
El Romanticismo musical ocupa prácticamente todo el siglo XIX, si bien aparece con anterioridad o posterioridad dependiendo del país. El Romanticismo está relacionado con la corriente artística y filosófica que recibe el mismo nombre.

Contexto Histórico y Cultural

En 1815 se celebra el congreso de Viena, que dibuja las nuevas fronteras políticas europeas. La burguesía ha tomado el poder social y sus ideales de libertad quedarán patentes en todos los ámbitos de la sociedad. La revolución industrial se impone en todos los lugares con sus enormes consecuencias económicas, sociales y culturales.

Nos encontramos con una nueva sociedad, surgida de la Revolución Francesa, que exalta la libertad del ser humano por encima de todas las cosas.

En esta época de anhelo de libertad, los artistas se independizan de los mecenas y van a crear obras para un público que en ocasiones le adora y, a menudo, tarda en comprenderle. El principio fundamental del Romanticismo es la búsqueda de la exaltación de las pasiones en todas sus obras.

Características de la música del Barroco

- **Melodía:** Es el medio fundamental de expresión. Ya no será tan regular como en el clasicismo y estarán cargadas de contratiempos y síncopas, ritardandos y cambios de dinámica,...; todo ello con la finalidad de expresar en mayor medida los sentimientos. Los compositores se inspirarán de melodías de otros países y lugares exóticos.
- **Ritmo:** Utilización de tiempos extremos (muy rápidos y muy lentos). Uso de polirrítmicas (varios ritmos que suenan al mismo tiempo).
- **Armonía:** al igual que la melodía, apoyará la expresividad de la música y para ello usará frecuentes cambios de tonalidad y cromatismos y el uso de armonías densas.
- **Timbre:** La plantilla de la orquesta aumenta, especialmente la familia del viento metal y percusión, encontrándonos con orquestas de más de 100 músicos. El instrumento principal para expresar el sentimiento romántico es el piano.
- Los compositores ya no son “todoterreno”, es decir, ya no componen de todos los estilos, sino que se especializan en distintas formas, por ejemplo, casi toda la obra compuesta por Chopin es para piano.
- Se hace necesario un estudio e investigación de la música: **aparece la musicología.**
- Al compositor se le considera **un genio** (ahora compone libremente)

La música instrumental

1. La Orquesta

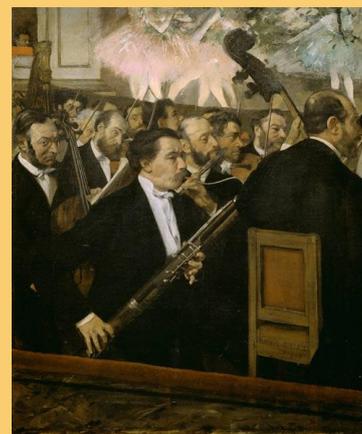
La orquesta del siglo XIX es una de las grandes protagonistas de esta época. La mayoría de los compositores escriben para esta formación. La plantilla de la orquesta se amplió llegando a encontrar numerosas obras con una plantilla superior a 100 músicos. Las 3 formas grandes de orquesta que van a destacar en el Romanticismo son:

- Sinfonía
- Concierto para solista
- Música programática

Música Programática

Este tipo de música toma como referencia la descripción de un programa o un argumento, (describir un paisaje, unos cuadros, un argumento literario, etc.).

Dentro de la música programática podemos encontrar la Sinfonía programática, dividida en varios movimientos al igual que la sinfonía (destaca la **Sinfonía Fantástica** de **H. Berlioz**), y el **poema sinfónico**, que consta de un solo movimiento (como es el caso de los poemas sinfónicos de **M. Mussorgsky**, **N. Rimsky-Korsakov**, **R. Strauss**, **C. Saint-Saëns** o **P. Dukas**).

2. Música de cámara

A lo largo del siglo XIX, la mayoría de los compositores escribió obras de cámara, desde dúos (para dos instrumentos, como por ejemplo el piano y la flauta), tríos (piano, violín y violonchelo), sin olvidar el cuarteto de cuerda típico del Clasicismo (dos violines, una viola y un violonchelo), que siguió ocupando un lugar destacado en esta época.

Muchas de estas obras eran sencillas y así las podían interpretar grupos de aficionados en las reuniones íntimas que realizaban en sus propias casas

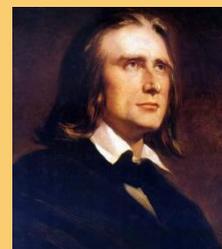

3. Música para piano

El piano, era el instrumento preferido de los compositores románticos y de muchos de los amantes de la música de ese periodo, ya que entre otras razones, el piano por sus cualidades sonoras se convirtió en el instrumento que mejor expresaba el sentimiento romántico.

A lo largo del Romanticismo coexistieron dos tendencias en la interpretación pianística:

- **Virtuosismo:** Se trata de explotar al máximo las posibilidades técnicas del instrumento. Se trata generalmente de piezas de difícil ejecución. Algunos de los compositores más representativos de este género fueron **F. Liszt**, reconocido por algunos como el mejor pianista de la época, o **F. Chopin**, que también abordará el piano lírico.
- **Lirismo:** Los compositores no buscan la complejidad, sino expresar estados de ánimo o sensaciones en obras muy poéticas. Suelen ser obras cortas y en apariencia sencillas de ejecución. Entre los compositores más destacados de este género podemos hablar de **F. Chopin** o de **R. Schumann**.

F. Liszt

F. Chopin

La música vocal

1. La Ópera

En el Romanticismo, la ópera se convirtió en el espectáculo preferido de la Burguesía, Cada país desarrolló su propio estilo, si bien en Italia, Francia y Alemania se consolidaba la creatividad en este género.

Italia

En Italia destacan dos corrientes que se desarrollarán a lo largo de este siglo: el Bel Canto y el Verismo.

- **BEL CANTO:** En este estilo la melodía destaca por medio del uso de pasajes virtuosos y expresivos. Dentro de este tipo de ópera destacan los compositores: **G. Donizetti** (“El exilir del amor”), **V. Bellini** (“Norma”) y **G. Rossini** (“El barbero de Sevilla”). Sin olvidar tampoco al gran compositor **G. Verdi**, (“La Traviata”, “Aida”), que será junto a **R. Wagner**, los mejores operistas del periodo.
- **VERISMO:** Aparece a finales de siglo XIX. En el Verismo se prefiere utilizar argumentos más realistas y personajes de la vida cotidiana (evitando la idealización propia del romanticismo). Destaca en este estilo **P Mascagni** (“Caballería Rucicana”) y **G. Puccini** (“Tosca”, “Madame Butterfly”).

Francia

En Francia, además del operista **G. Bizet**, también surgen dos corrientes operísticas:

- **GRAN OPÉRA**: ópera seria al estilo francés que combinaba música, danza, espectáculo y grandes coreografía. Destaca **G. Meyerbeer**
- **OPERETA**: tipo de ópera cómica que incluía danzas como el cancan. Destaca **J. Offenbach**

Alemania

Además del compositor **Carl María von Weber** y sus óperas con argumentos legendarios y fantásticos, destacó especialmente **R. Wagner**, el cual llevó a cabo una reforma de la ópera, consistente en:

Para Wagner, la ópera es el “arte total” a través de la cual se fusionan distintas artes (poesía, música, escenografía...)

- Utilización de técnicas como el leitmotiv (asignar un motivo musical a un personaje, paisaje, etc.)

Utilización de la melodía infinita, que no se interrumpe, para darle mayor dramatismo a la obra.

2. La Zarzuela

Forma musical española que aparece en el siglo XVII y tuvo gran importancia en este siglo con compositores como Tomás Bretón o Francisco Asenjo Barbieri.

La zarzuela difiere de la ópera en que a la obertura en la zarzuela se le denomina prelude, los recitativos suelen ser partes habladas y utiliza temas folklóricos de nuestro país.

3. El Lied

El término lied es una palabra alemana que significa canción. Se trata de la musicalización de un poema acompañada por piano, si bien podemos encontrar lieder escritos para orquesta. En este estilo, destaca el compositor **F. Schubert**.

El Nacionalismo Musical

El nacionalismo musical hace referencia a la reivindicación de la cultura popular de sus países de origen a través de sus composiciones, como fue el caso de compositores de Hungría, Rusia, Países Escandinavos o España entre otros.

Entre los distintos compositores destacan el grupo de los 5 de Rusia que seguirán la tradición iniciada por **Glinka**. Estos músicos fueron **M. Balakirev, A. Borodin, C. Cui, M. Mussorgsky y N. Rimsky-Korsakov**. El húngaro **Béla Bartok**, o los españoles **Felipe Pedrell, Isaac Albéniz, Enrique Granados, Pablo Sarasate** y especialmente **Manuel de Falla** ya en el siglo XX.

El Ballet

En este periodo se impone el tutú blanco y el baile con las puntas. Dentro de la música compuesta para ballet destaca el compositor **P.T. Chaikovsky**

ACTIVIDADES DEL TEMA 5

1. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige las falsas:
 - a. Los artistas dependen de los mecenas en este periodo son más debido al auge de la burguesía.
 - b. El Romanticismo está relacionado con la corriente artística y filosófica, denominada ilustración.
 - c. El Romanticismo ocupa todo el s. XIX.
 - d. La Revolución industrial se impone en Inglaterra y España con sus consecuencias económicas, sociales y culturales.

2. Completa el siguiente cuadro, con respecto a las características musicales de la música del Romanticismo:

Melodía	Ya no será tan regular como en el clasicismo y estarán cargadas de Los compositores se inspiran en melodías de otros países y lugares exóticos.
Armonía	al igual que la melodía, apoyará la expresividad de la música y para ello usará frecuentes
Ritmo	Utilización de tiemposy uso de
Timbre	En este periodo se pueden encontrar orquestas con más de El instrumento que mejor expresa el sentimiento romántico es el
El compositor ahora es	
	Surge en este periodo y hace referencia a la ciencia que estudia la música.

3. Une con flechas:

Sinfonía Programática
 Poema sinfónico
 Opereta
 Zarzuela
 Lied
 Zarzuela
 Sinfonía

Música Instrumental
 Música Vocal

4. Escribe cada concepto junto a su definición:

Grand Opera	Corriente de finales de siglo XIX cuyas operas destacaron por apostar por un mayor realismo
Bel Canto	Idea musical que se repite a lo largo de la obra asociada a un personaje o situación.
Leitmotiv	combinación de música, danza y espectáculo al gusto francés.
Verismo	estilo vocal virtuoso que realza la belleza melódica

5. Indica las diferencias que podemos encontrar entre la interpretación virtuosa y la interpretación lírica.

INTERPRETACIÓN VIRTUOSA	INTERPRETACIÓN LÍRICA

6. Indica las características principales de la ópera de Wagner

7. ¿Qué semejanzas y diferencias encontramos entre zarzuela y ópera?

8. Coloca los distintos compositores estudiados en este tema en el cuadro correspondiente, según su composición más desarrollada:

Música Sinfónica	Ópera	Música para piano
Lied	Música Nacionalista	Música Zarzuela
	Ballet	

9. Responde a las siguientes preguntas cortas:

- Principal característica de la música nacionalista.
- Significado de Lied
- Principales agrupaciones de cámara desarrolladas en el Romanticismo
- ¿Qué es música programática?

10. Corrige y completa la siguiente tabla:

Ópera	Zarzuela
	Obertura
Recitativo	
	Aria