LA MÚSICA EN EL ROMANTICISMO

LA MÚSICA EN EL ROMANTICISMO

1) **Características de la música del Romanticismo**
2) **Diferencias entre la música del Clasicismo y música del Romanticismo**
3) **Música vocal: El Lied romántico y la Ópera romántica**
4) **Música instrumental:**
   - **Música para piano**
   - **Música programática y música sinfónica.**
   - **Concierto para solista**
   - **Música nacionalista**

Características de la música romántica

El Romanticismo musical abarca aproximadamente todo el siglo XIX.

Características:

- **Menor preocupación por la forma externa y mayor preocupación por la expresión de los sentimientos con melodías apasionadas e intensas**
- **El músico se convierte en un profesional libre que vive de su arte**
- **Tras la Revolución Francesa (1789) y el auge de la sociedad burguesa, cambia el papel social de la música (aparecen los conciertos públicos).**
- **Interés por los temas relacionados con lo misterioso, lo exótico, lo oriental y con el pasado.**

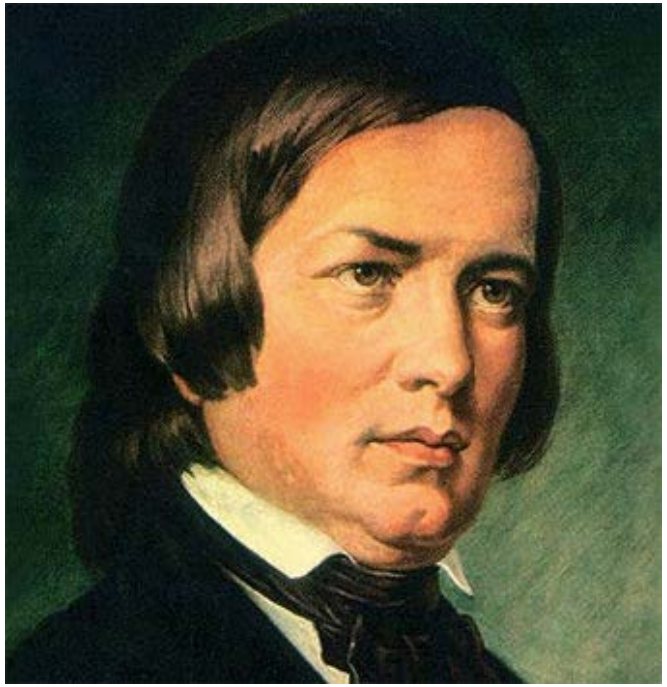
Diferencias entre la música del Clasicismo y la música del Romanticismo

MÚSICA CLÁSICA:	MÚSICA ROMÁNTICA:
a) Textura dominante: **Melodía acompañada y homofonía**	a) Diversas **texturas superpuestas**. Acumulación de melodías y acompañamientos simultáneos
b) **Melodías sencillas** y organizadas en **frase simétricas**	b) Las melodías **ya no son tan simétricas** como en el Clasicismo
c) Aparece la **dinámica en pendiente** (crescendos y diminuendos)	*c)* Las indicaciones dinámicas son muy variadas, **hay muchos cambios** *(diminuendo, sforzando, crescendo, piano,…)*
d) Cobra mayor importancia la música instrumental	**d)** La música instrumental poco a poco se impone a la música vocal y **su forma musical predilecta es la sinfonía**
e) Armonías sencillas	e) Evolución de la armonía. **Música más cromática** (muchos semitonos) y uso abundante de alteraciones
f) Orquesta mediana	f) **Orquesta muy grande**. Aparecen nuevos instrumentos de viento
g) Música basada en el **equilibrio, proporción, sencillez** y **simetría**	g) La música romántica transmite **estados de ánimo muy variados** (cambios sutiles de tempo, indicaciones dinámicas y de expresión muy variadas)

Música vocal: El Lied Romántico

El Lied Romántico es como una poesía cantada y acompañada generalmente del piano. Nació en Alemania. Unión íntima entre el texto y la música.

Principales compositores de Lied: Franz Schubert y Robert Schumann



Ejemplo de Lied Romántico

Schumann: Ich will meine Seele tauchen

Ich will meine Seele tauchen

Letra original en alemán (del poeta romántico Heinrich Heine)	**Traducción al español**
Ich will meine Seele tauchen In den Kelch der Lilie hinein; Die Lilie soll klingend hauchen Ein Lied von der Liebsten mein. Das Lied soll schauern und beben Wie der Kuß von ihrem Mund, Den sie mir einst gegeben In wunderbar süßer Stund'.	Debo sumergir mi alma En el cáliz de un lirio; el lirio ha de exhalar un canto de mi amada. Ese canto debe estremecerse y temblar Como el beso de su boca Que una vez me dio En una hora maravillosamente dulce.

La música vocal: La Ópera romántica

Durante el Romanticismo la Ópera será un género muy apreciado por los compositores y experimentará un desarrollo particular en cada país, destacando especialmente Italia, Alemania o Francia.

En cada país surgen estilos operísticos diferentes.

La Ópera fue el espectáculo preferido de la burguesía.

La Ópera romántica italiana

En Italia, cuna de la ópera, había una gran tradición operística.

Características:

- **Lucimiento de los cantantes**
- **Melodías agradables y frescas**
- **Lo vocal está por encima de los aspectos orquestales**

Principales compositores: Rossini, Donizetti, Bellini y, sobretodo, Verdi

La ópera sirvió para expresar ideas de unidad, libertad y patriotismo por las que luchó Italia durante el siglo XIX (unificación italiana)

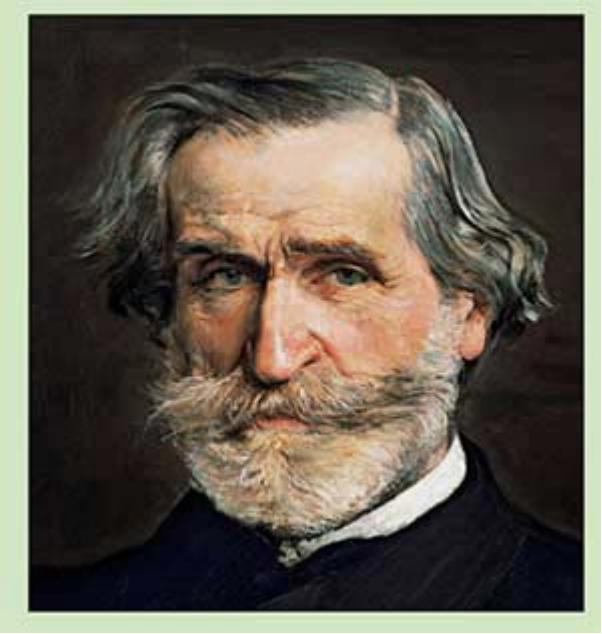
Ejemplos de Ópera romántica italiana

Rossini: Aria de Figaro de"El barbero de Sevilla“

Donizetti: Aria de "La fille du régiment"

Bellini: Casta Diva de "Norma"

Verdi: Marcha triunfal de "Aida“



Giuseppe Verdi

La Ópera romántica alemana

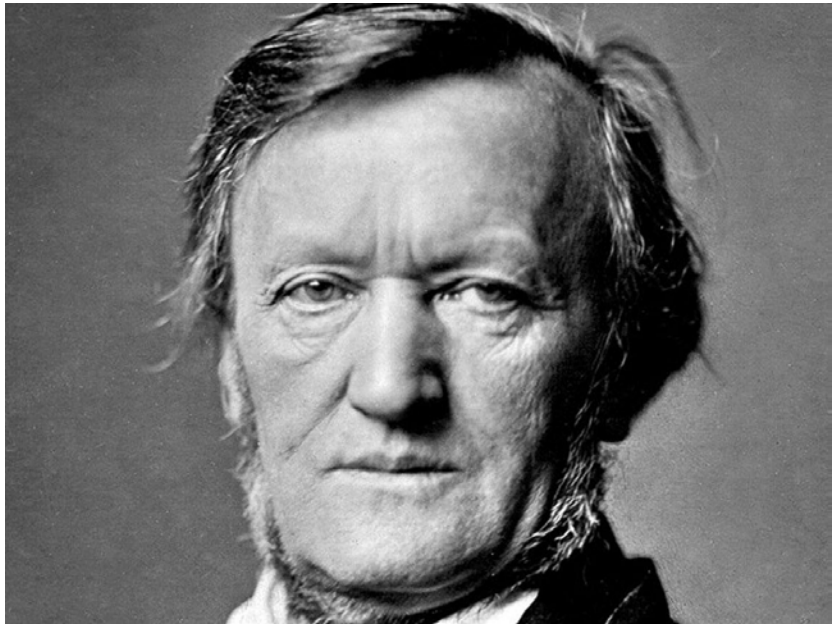
En Alemania no había tradición operística (sólo ”La Flauta mágica”de Mozart podría considerarse la primera ópera alemana).

El gran compositor de ópera romántica alemana fue Richard Wagner.

- **Intento del “arte total”(síntesis de la música, la poesía y las artes plásticas)**
- **Temas: Mitos y leyendas alemanas**
- **Utilización del leitmotiv, motivo musical para cada personaje**
- **Las escenas se encadenan sin distinción entre aria y recitativo (melodía”infinita”)**
- **La orquesta es la protagonista**

Ejemplo de Ópera romántica alemana

Wagner: Muerte de Isolda de "Tristán e Isolda“



La música de Wagner sirvió de inspiración a muchos compositores europeos posteriores

La Ópera romántica francesa

La música francesa en el siglo XIX estuvo dominada por el género operístico.

Principales compositores de Ópera romántica en Francia:

Gounod: Aria de Romeo de "Romeo y Julieta“

Bizet: Habanera de la ópera "Carmen“

También aparecerá un género más popular, la Opereta, con fragmentos hablados:

Offenbach: Barcarola de "Los cuentos de Hoffmann"

Música instrumental: Música para piano

El piano se convirtió en el instrumento romántico por excelencia.

Se escribieron muchas obras para piano, normalmente piezas cortas, libres y evocadoras.

Principales compositores: Chopin, Schumann, Liszt.

Ejemplos:

Frédéric Chopin: Nocturno nº 2

Robert Schumann: Escenas de niños

Música instrumental: Música programática

Música programática:

Obras musicales basadas en un poema, un texto literario o una imagen. Con la música sugieren estados de ánimo, paisajes,… (elementos extramusicales).

Tres compositores de música programática fueron: Berlioz, Liszt y Saint- Saëns

Ejemplo de música programática

Saint-Saëns: Danza macabra

Danza macabra o danza de los muertos. Describe una escena alucinante en que la Muerte, en una fría noche de invierno, toca en su violín un vals entre las tumbas, mientras que los esqueletos realizan una danza macabra **(lee la página 89 del libro de texto).**

1) **¿Qué anuncia el arpa al principio?**
2) **Al principio de la obra, ¿qué instrumentos representan a los espíritus?**
3) **El tema principal de la Danza Macabra está escrito en un ritmo de un baile de salón, ¿cuál?**
4) **¿Qué instrumento representa a la Muerte y habla con los esqueletos?**
5) **¿Qué instrumento representa a los esqueletos?**

Música instrumental: Música sinfónica

Los compositores de sinfonías del Romanticismo recogen la herencia de Beethoven, que podría considerarse el primer sinfonista romántico.

Principales compositores de sinfonía romántica:

Schubert: Sinfonía 8 (Inacabada)

Mendelsshon: Sinfonía 4 "Italiana"

Schumann: Sinfonía 4

Brahms: Sinfonía 2

Bruckner: Sinfonía 9

Gustav Mahler: Sinfonía 5

Música instrumental: Concierto para solista

El Concierto para solista (género que se venía utilizando desde el siglo XVII) se adaptó a los ideales románticos. Beethoven también influyó en músicos posteriores (como ya había ocurrido con la Sinfonía).

Ejemplos:

Beethoven: Concierto para violín y orquesta

Schumann: Concierto para piano

Tchaikovsky: Concierto para piano nº 1

Música instrumental: Música nacionalista

El nacionalismo musical de la segunda mitad del siglo XIX intentará apartarse del dominio de la música alemana e italiana.

Características:

- **Búsqueda de la identidad de un país a través del folklore, de su historia o leyendas populares.**
- **Utilización de la música programática (poema sinfónico) y también de la ópera o el ballet.**

Principales compositores de música nacionalista

ESPAÑA: Albéniz, Granados

RUSIA: Rimski-Kórsakov

NORUEGA: Grieg

FINLANDIA: Sibelius

REPÚBLICA CHECA: Smetana, Dvorak

Ejemplos musicales

Granados: Intermedio de la ópera "Goyescas“

Sibelius: "Finlandia" (poema sinfónico)

Smetana: "El Moldava" (poema sinfónico)

La composición es un Poema sinfónico que describe el curso del río Moldava: el nacimiento en **dos pequeños manantiales**, el Moldava Frío y el Moldava Caliente, su unión, el discurrir a través de bosques y pastizales, a través de paisajes donde se celebra **una boda campesina**, la **danza de las náyades** a la luz de la luna; en las cercanías del río se alzan castillos orgullosos, palacios y ruinas. El Moldava se precipita en los Rápidos de San Juan, y después se ensancha de nuevo y fluye apacible hacia Praga, pasa ante el castillo Vyšehrad, y se desvanece majestuosamente en la distancia, **desembocando en el Elba.**