

ROMANTICISMO

1-. CONTEXTO HISTÓRICO

Comprende el sg. XIX.

Es la época más brillante de la historia de la música ya que el lenguaje del sonido adquiere la categoría de lenguaje privilegiado sobre el resto de las artes.

La pretensión romántica de "el arte por el arte" tiene como ideas la naturaleza, la fantasía, lo enigmático, las leyendas, los sentimientos y en general todo lo relacionado con el ser humano.

1.1 CARACTERÍSTICAS MUSICALES

La música romántica es fruto de una nueva sociedad surgida de la Revolución francesa, que exalta la libertad del hombre por encima de todas las cosas.

La melodía es el elemento más importante, el ritmo es flexible y los cambios de intensidad constantes.

El compositor ya no está atado a un mecenas y es admirado y reconocido como "genio" creador. Componen todos los géneros desde el más íntimo (música para piano) hasta el más grandioso (música de orquesta).

Destacan como compositores: Schubert, Schumann, Strauss, Brahms, Mahler, Mendelsshon, Chopin, Liszt, Wagner.

2-. LIED

Es una canción corta para voz y piano con texto poético. Son fáciles de cantar, incluso para los aficionados. Escrita en alemán.

3-. PIANO

Es el instrumento preferido del Romanticismo ya que permite la expresión individual del sentimiento.

El piano llega a su máxima perfección gracias a los fabricantes (Pleyel, Erard) que han mejorado el sistema de palancas para lograr más expresividad, Además añadieron los pedales.

Los compositores crearon pequeñas piezas con mucho carácter y sentimiento con títulos como nocturno, capricho, balada,...

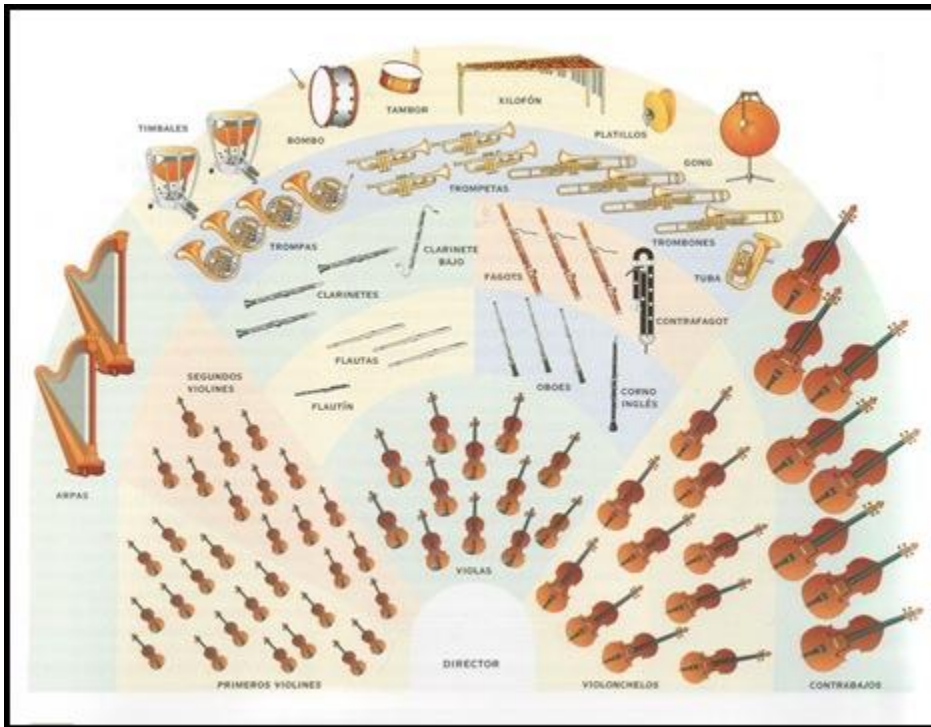
Los grandes compositores e intérpretes fueron Chopin y Liszt.

4-. MÚSICA DE CÁMARA

Fue poco practicada. No era tan íntima como el lied o el piano ni tan grandiosa como la música de orquesta.

5-. MÚSICA PARA ORQUESTA

La orquesta se amplía. Ya están presentes todos los instrumentos de las grandes familias: cuerda, viento y percusión.

5.1-. SINFONÍA

Toda la orquesta trabaja como si fuera una unidad. No hay un instrumento solista. Representa los estados de ánimo de forma grandiosa.

Se refuerza el número de intérpretes y se les exige calidad. Surgen los virtuosos.

Al ser más grande la orquesta se necesita una persona que la organice. Por eso surge la figura del director de orquesta con varias funciones principales: mantener el tiempo, la intensidad de la obra, dar la entrada de los distintos instrumentos y solucionar fallos.

5.2-. POEMA SINFÓNICO

El compositor se basa en un argumento escrito para componer la música. Es como una película, pero sin imágenes. Es música programática en un movimiento. Utiliza el “leit motiv” (motivo conductor). Consiste en que a cada personaje asocia un tema musical. De esta manera, cada vez que aparece este personaje aparece el tema musical y es fácil seguir el argumento.

Destacan las obras “Así habló Zaratustra” y “Don Quijote” de Richard Strauss.

6-. ÓPERA

Experimenta una gran evolución que lleva a este género a su cumbre más alta y lo convierte en el espectáculo preferido de la burguesía.

Se construyen grandes teatros por toda Europa y los cantantes, especialmente las voces agudas: soprano y tenor, se convierten en “divos”.

6.1-. LA ÓPERA EN ALEMANIA

Lo denominan “drama musical”. Emplea el “leit motiv”.

Utiliza como temas los héroes, personajes históricos, de leyenda, mitológicos, etc.

Wagner cambió la ópera como nadie lo había hecho antes. Agitó las pasiones de los hombres. Su música es tan odiada como respetada. En “El anillo de los Nibelungos” llega a utilizar más de 100 leit motiv que describen con detalle el desarrollo de toda la acción. Entre sus obras destaca “la Walkiria”, muy usada en el cine.

6.2-. LA ÓPERA EN ITALIA

Los italianos no se interesaron por las ideas románticas. Continúan con el realismo introducido en Europa por Mozart.

Aun así, fue un momento de esplendor con compositores como Verdi. Entre sus obras destacan “Rigoletto”, “la Traviata”, “Aida” y “Nabucco”. Son obras muy representadas hoy en día.

6.3-. LA ÓPERA EN ESPAÑA

La ópera no triunfó, pero sí la zarzuela. En la zarzuela se alterna el canto con el lenguaje hablado.

El nombre proviene del lugar en el que se realizaban las representaciones (el palacio de los Reyes, la zarzuela).

Hay dos tipos de zarzuela:

1-. La grande: consta de tres actos en los que predomina el canto sobre el lenguaje hablado. Al ser más larga, está más enfocada a la clase culta.

2-. La chica: es de corta duración (una hora) en un acto. Mucha más sencilla y del gusto del pueblo llano. Predomina el lenguaje hablado sobre el cantado.

De compositores de zarzuela destacan: Chueca (“La gran Vía”), Tomás Bretón (“La verbena de la paloma”) y Chapí (“la revoltosa”).

7-. EL BALLET

El ballet evolucionó hacia el virtuosismo técnico, creando nuevos artificios escénicos y conquistando nuevas posturas y figuras más estilizadas.

Salvatore Vigano ideó el “drama bailado” reforzando la expresividad de la danza y dando prioridad al cuerpo de baile.

El inicio del ballet imponiendo el baile de puntas y traje de tutú fue con la obra “La sílfide” en 1832.

A finales del XIX el ballet romántico recupera su hegemonía en Moscú y surge la “escuela rusa” con grandes bailarines y composiciones específicas para ballet.

El gran compositor de ballets fue Tchaikovsky con “el lago de los cisnes”, “la bella durmiente” y “el cascanueces”.

8-. PRIMER NACIONALISMO

El Nacionalismo es una corriente cultural que reivindica el arte y cultura propio de cada nación. Se recupera la tradición. En el caso de la música se recupera las danzas, cantos e instrumentos usados por el pueblo.

Surge a mediados del siglo XIX.

En España Felipe Pedrell comienza a estudiar el folklore. Más tarde, a finales del XIX Isaac Albéniz, Enrique Granados y Manuel de Falla componen grandes obras.