

Romanticismo

La música de arte compuesta
durante el siglo XIX

Realizado por Mine Tamaki
Alumna del prácticum 2019/20

Índice

1. Contexto histórico

1.1 Características musicales

2. Lied

3. Piano

4. Música de cámara

5. Música para orquesta

5.1 Sinfonía

5.2 Poema sinfónico

6. Ópera

6.1 La Ópera en Alemania

6.2 La Ópera en Italia

6.3 La Ópera en España

7. Ballet

8. Primer Nacionalismo

1. Contexto histórico

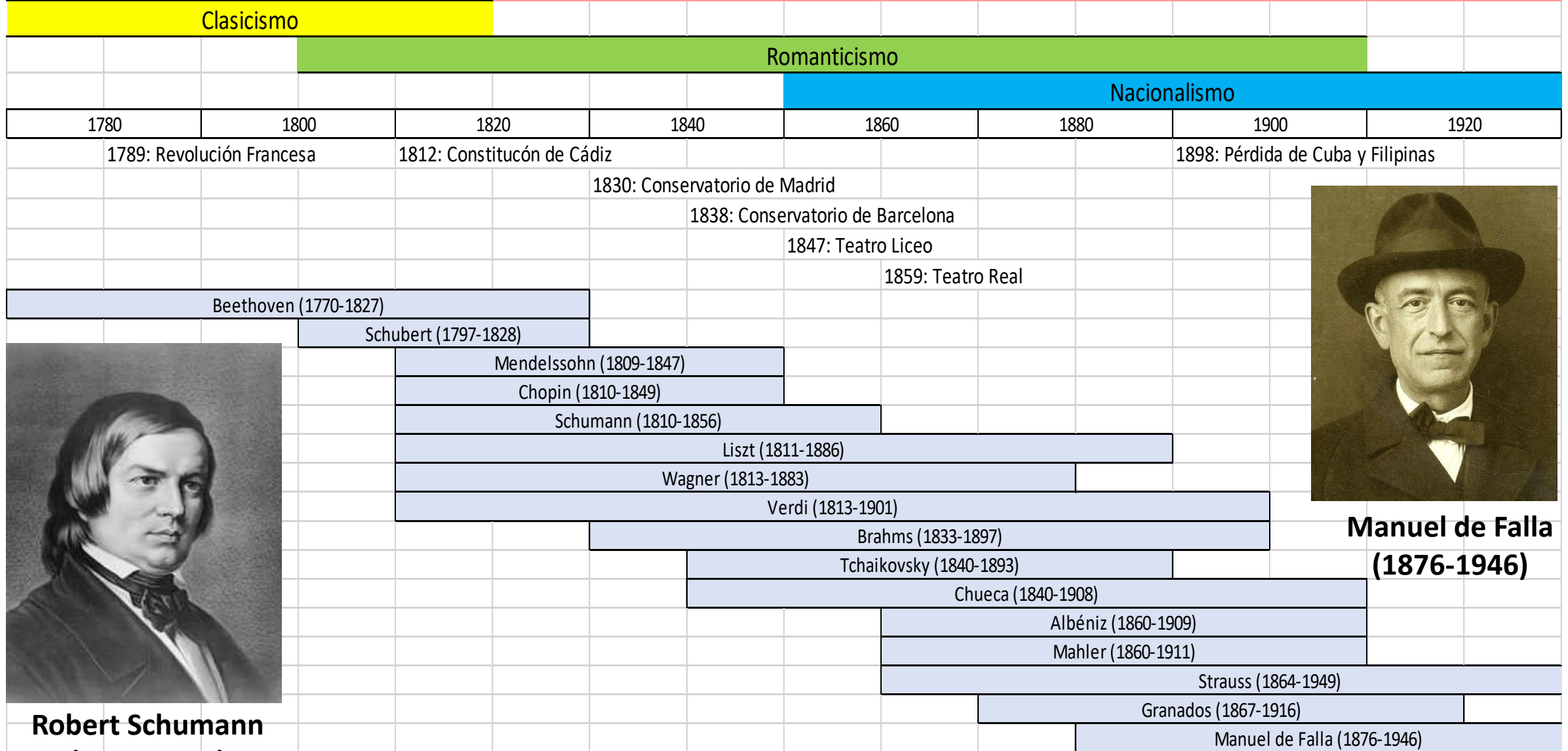
- Comprende el s. XIX.
- Es la época más brillante de la historia de la música ya que el lenguaje del sonido adquiere la categoría de lenguaje privilegiado sobre el resto de las artes.
- La pretensión romántica de "el arte por el arte" tiene como ideas la naturaleza, la fantasía, lo enigmático, las leyendas, los sentimientos y en general todo lo relacionado con el ser humano.

1.1 Características musicales

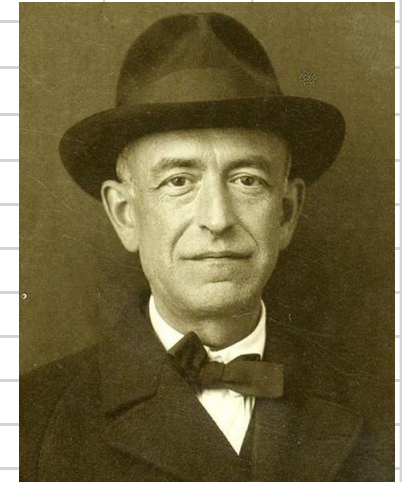
- La música romántica es fruto de una nueva sociedad surgida de la Revolución francesa, que exalta la libertad del hombre por encima de todas las cosas.
- La melodía es el elemento más importante, el ritmo es flexible y los cambios de intensidad constantes.
- El compositor ya no está atado a un mecenas 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, Mendelssohn, Chopin, Liszt, Wagner.

CRONOGRAMA DEL ROMANTICISMO

**Robert Schumann
(1810-1856)**

**Manuel de Falla
(1876-1946)**

2. Lied

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

**Franz Schubert
(1797-1828)**

El rey de los Elfos – Franz Schubert (1815)

<https://www.youtube.com/watch?v=DYI3c-ON7Y8>

Texto: Johann Wolfgang von Goethe

Wer reitet so spät durch Nacht und
Wind?
(¿Quién cabalga tan tarde a través de la
noche y el viento?)
Es ist der Vater mit seinem Kind;
(Un padre con su hijo;)
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
(Él lleva al niño entre sus brazos,)
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.
(Él lo sujeta firme, él le da calor.)

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.

Nocturno op.9 no.2 – Frédéric Chopin (1830-31)

Intérprete: Arthur Rubinstein (1965)

<https://www.youtube.com/watch?v=YGRO05WcNDk>

Piano Pleyel

Frédéric Chopin (1810-1849)

4. Música de cámara

- No era tan íntima como el lied o el piano ni tan grandiosa como la música de orquesta.
- Durante este período de tiempo, se perfeccionó la técnica de los instrumentos de tecla y cuerda frotada, los que estaban asociados a la burguesía de aquel momento, y por lo tanto, los grupos más comunes son de estas familias de instrumentos: cuerda y tecla.

Ejemplos:

- Trio de piano (piano, violín y cello)

Piano Trio no.1 op.8 – Johannes Brahms (1854)

Intérprete: Jeremy Denk, Joshua Bell y Steven Isserlis

<https://www.youtube.com/watch?v=P949STN2PVE>

- Cuarteto de cuerdas (2 violines, viola y cello)

Cuarteto de cuerdas no.6 – Felix Mendelssohn (1847)

Intérprete: Emerson String Quartet

<https://www.youtube.com/watch?v=I9LvDatOFyw>

**Johannes Brahms
(1833-1897)**

**Felix Mendelssohn
(1809-1847)**

5. Música para orquesta

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

ORQUESTA DEL SIGLO XIX

EN ESTA EMOCIONANTE ÉPOCA, los constructores perfeccionaron los viejos instrumentos e inventaron otros. Los grupos de cuerda y viento madera

aumentaron su tamaño y los trombones y las tubas se añadieron a los de metal. El número de músicos podía ascender a unos 100.

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 y la intensidad de la obra, dar la entrada de los distintos instrumentos y solucionar fallos.

Gustav Mahler (1860-1911)

Sinfonía no.2 – Gustav Mahler (1894)

**Intérprete: City of Birmingham Symphony Orchestra
(Director: Sir Simon Rattle)**

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

5.2 Poema sinfónico

Es un tipo de composición orquestal de forma libre, donde se desarrolla un tema poético, dramático, descriptivo, programático, etc. Es como una película, pero sin imágenes. Generalmente consta de un único movimiento. El término fue aplicado por primera vez por Franz Liszt que escribió trece composiciones de este género.

Ejemplos:

Les Préludes – Franz Liszt (1848)

Intérprete: Vienna Philharmonics

(Director: Valery Gergiev)

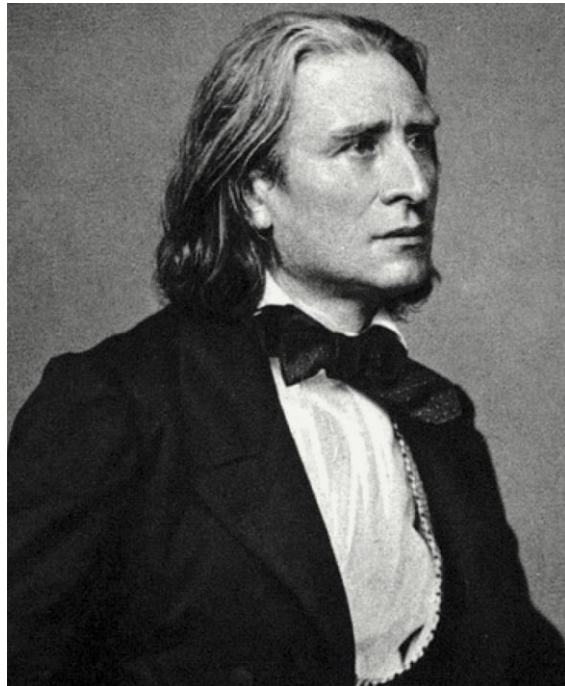
<https://www.youtube.com/watch?v=xnITC-lkPVg>

Don Quijote op.35 – Richard Strauss (1897)

Intérprete: Orquesta Sinfónica de Galicia

(Director: Dennis Russell Davies, Cello: Pablo Ferrández)

<https://www.youtube.com/watch?v=Bo7KAGhrrls>

Franz Liszt (1811-1886)

Richard Strauss (1864-1949)

6. Ópera

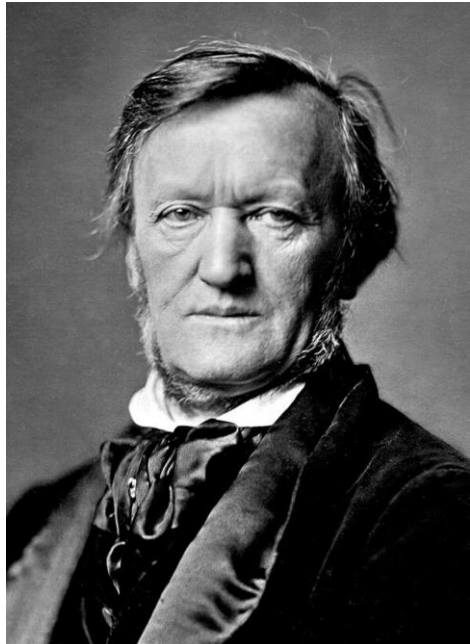
- Experimenta una gran evolución que lleva a este género a su cumbre más alta y lo convierte en el espectáculo preferido de la burguesía.
- Se construyen grandes teatros por toda Europa y los cantantes, especialmente las voces agudas: soprano y tenor, se convierten en “divos”.

6.1 La Ópera en Alemania

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

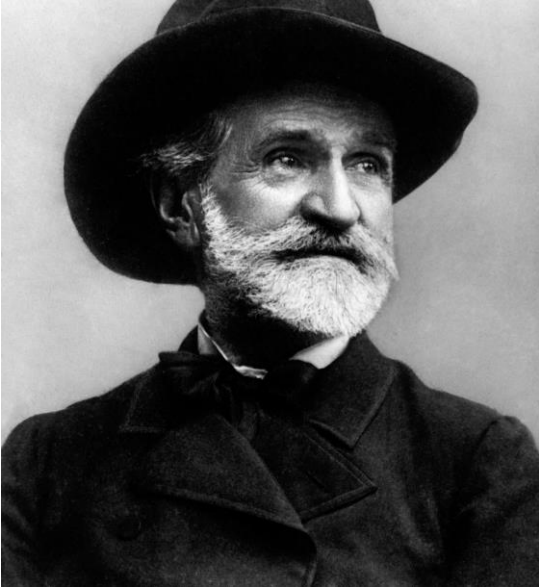
**Richard Wagner
(1813-1883)**

La Walkiria – Richard Wagner (1870)

https://www.youtube.com/watch?v=zDPro_EYpel (Acto 1 y 2)

<https://www.youtube.com/watch?v=olrZqDvwj9g> (Acto 3)

6.2 La Ópera en Italia

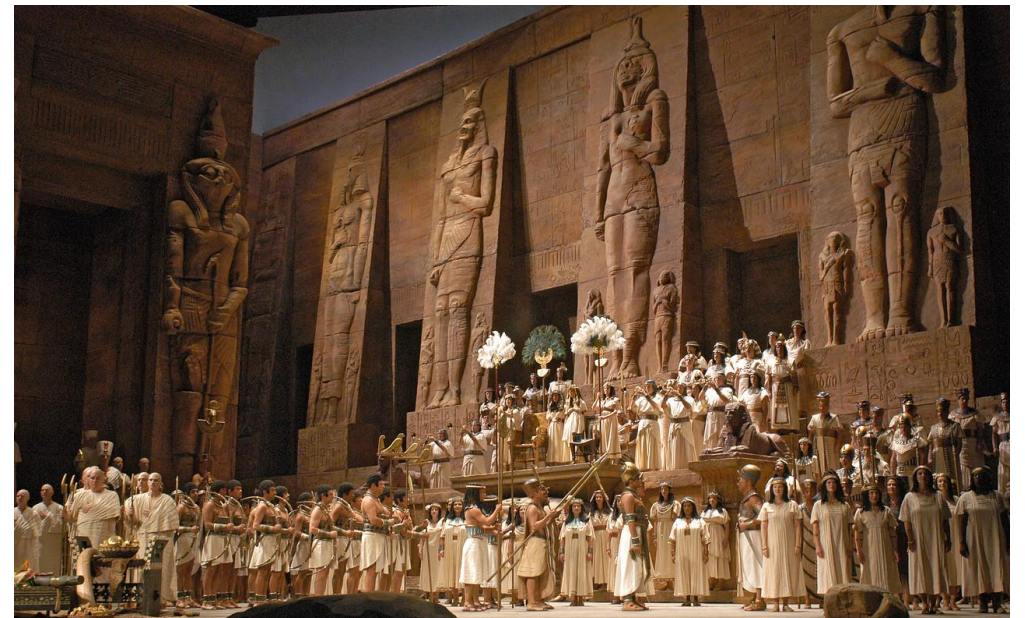

**Giuseppe Verdi
(1813-1901)**

Aida – Giuseppe Verdi (1871)

<https://www.youtube.com/watch?v=KuQDC5e1inM>

- 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. Mucho 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”).

La Gran Vía – Federico Chueca (1886)

https://www.youtube.com/watch?v=hA4ofGf_bPI

7. Ballet

- El ballet evolucionó hacia el virtuosismo técnico, creando nuevos artificios escénicos y conquistando nuevas posturas y figuras más estilizadas.
- El inicio del ballet imponiendo el baile de puntas y traje de tutú fue con la obra “La sífide” 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”.

**Piotr Ilich Tchaikovsky
(1840-1893)**

El cascanueces – Piotr Ilich Tchaikovsky (1892)

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

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 folclore. Más tarde, a finales del XIX Isaac Albéniz, Enrique Granados y Manuel de Falla componen grandes obras.

Isaac Albéniz (1860-1909)

España, seis hojas de álbum op. 165 - Isaac Albéniz (1890)

Intérprete: Alicia de Larrocha/Esteban Sánchez

<https://www.youtube.com/watch?v=uSD5IYcyxhY>

Doce danzas españolas op.37 - Enrique Granados (1890)

Intérprete: Monica Alianello

<https://www.youtube.com/watch?v=u8vdixpvHzo>

Enrique Granados (1867-1916)