

UNIDAD 5:

No estoy enamorado ¡Sólo
soy un romántico!

La música del Romanticismo

Índice

- **El romanticismo**
 - Contexto social, político y religioso
 - Cultura
- **Música romántica**
 - Características
 - Compositores y lugares de conciertos
 - Etapas
- **Beethoven**
- **El romanticismo vocal**
 - El Lied
 - La ópera romántica
 - La zarzuela
- **El romanticismo instrumental**
 - Música de cámara
 - ✓ *Música para piano*
 - Música orquestal
 - ✓ *Concierto para solista y orquesta (Los virtuosos)*
 - ✓ *Sinfonía*
 - ✓ *Música programática*
- **El nacionalismo musical**
 - Nacionalismo musical español
- **El Ballet**

El Romanticismo: Contexto social, político y religioso

- ▶ Abarca prácticamente todo el s. XIX, desde 1800 hasta 1890
- ▶ Nueva sociedad surgida de la **Revolución Francesa** (1789).
 - Caída de las monarquías absolutas
 - La **burguesía** toma el poder social y sus ideales de libertad quedarán patentes en todos los ámbitos de la sociedad.
 - Se exalta la **libertad** del ser humano por encima de todas las cosas.
 - Nacen muchas democracias.
- ▶ A nivel político:
 - Tuvo lugar el **congreso de Viena** que estableció las nuevas fronteras en Europa tras la Revolución Francesa y las guerras Napoleónicas
 - Empiezan a nacer los **movimientos obreros**
 - Se busca el **sufragio Universal**
 - A final de siglo surge el **movimiento nacionalista**, que refuerza la identidad individual.
- ▶ Tienen lugar las dos **Revoluciones industriales**
 - Transformó radicalmente la economía, tecnología y la sociedad de la época

El Romanticismo: Cultura

► Ciencia:

- Se acaba con los **cánones éticos** del absolutismo y el catolicismo lo que permite grandes mejoras en la investigación científica lo que originó.
- Un gran avance en la **medicina**.
- El nacimiento de la **Teoría de la evolución** de Charles Darwin .
- Una mejora tecnológica a causa de la **Revolución Industrial**.

► Arte:

- Busca la **exaltación de las pasiones**: Sentimientos por encima de la Razón.
- **Fascinación por lo exótico**, lejano, mágico, irreal.
- Los artistas se independizan de los mecenas en busca de **libertad**.
- Se buscan **nuevas formas de expresión** que rompan con la perfección del Clasicismo.
- Los artistas son considerados **genios creadores**.
- Triunfa el concepto de **“El arte por el arte”**

Música romántica: Características

- El **Romanticismo** es la época más brillante de la historia de la música culta.
- La **música** se considera el lenguaje del **espíritu frente** a la **razón** y por ello **destaca** por encima del resto de las **artes**.
- Características puramente musicales:
 - **Gran riqueza de matices**: Contrastes entre ff y pp, mucho uso de crescendos y diminuendos.
 - **Ritmo** muy **flexible**: Uso de rubatos, cambios de tempos, acelerandos y ritardandos.
 - La **melodía** es lo **más importante**, por eso siempre es bella y apasionada.
 - **Aumentan las posibilidades sonoras**: La orquesta romántica es el doble de numerosa que la clásica.
 - Aparición de **nuevas formas instrumentales**.
 - Gusto por el **virtuosismo** y los alardes técnicos.
- Nace el **gran público** musical compuesto por la **burguesía**.

Música Romántica: Compositores y lugares

Lugares de concierto	Compositores
<p>Ciudades mas importantes: París, Viena y Londres</p> <p>CONCIERTOS PÚBLICOS:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ En grandes salas propiedad del Estado o de empresas privadas.➤ Se pagaba entrada.➤ Ideales para funciones sinfónicas, ópera y ballet. <p>SALONES PRIVADOS:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Conciertos privados en casa de aristócratas y burgueses ricos. <p>MÚSICA EN FAMILIA:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Música en casa de amigos o familia en los que se celebraban fiestas o soirées.➤ Ambiente íntimo y personal.➤ Fueron famosas las <i>Schubertiadas</i> de Schubert.	<ul style="list-style-type: none">➤ Su modelo a seguir era Beethoven.➤ Para ellos la música es un medio de liberación del alma, en un mundo materialista.➤ Se consideran "genios" creadores, verdaderos artistas.➤ Muchas veces son incomprendidos y por ello acaban arruinados.➤ Escriben obras sin encargo, según lo que les dicte su corazón.➤ Crean su música para la eternidad, pensando en recibir un reconocimiento futuro.➤ Normalmente pertenecen a la clase media ilustrada

Música Romántica: Etapas

En el Romanticismo la música evolucionó rápidamente y dio lugar a distintos estilos dentro del periodo, por ello podemos dividirlo en **3** grandes **etapas**:

- **Romanticismo temprano:** (1800-1830)

- Surgen las primeras manifestaciones que combinan características del estilo clásico con innovaciones.
- **Beethoven** será la figura que sirva como puente entre las dos épocas.
- También destacan **Schubert** (que logrará la máxima expresión lírica en sus piezas para **piano** y en los **lieder**) y **Rossini** (compositor de óperas)

- **Romanticismo pleno:** (1830-1850)

- El Romanticismo se extiende por **toda Europa**.
- **París** se convierte prácticamente en la capital musical del mundo.
- Destaca del **virtuosismo** instrumental con autores como **Liszt** (*piano*) o **Paganini** (*violín*).
- Se asientan nuevas formas compositivas como la **Música Programática** (*descriptiva*).

- **Romanticismo tardío:** (1850-1890)

- Destacan compositores de la talla de **Brahms**.
- Es la época de los grandes **operistas** de la época: **Wagner** y **Verdi**

Beethoven: Un genio con genio

- Compositor alemán nacido en Bonn en 1770 y fallecido en 1827
- Considerado la **figura de transición del Clasicismo al Romanticismo** es, por tanto, el **primer Romántico**.
- Tuvo una infancia dura, siendo el apoyo económico de su familia.
- Estudió en **Viena** con Haydn y Salieri
- Fue un **virtuoso del piano** y un gran **improvisador**.
- Su primera pieza considerada romántica es la sinfonía [Heroica](#).
- Fue el primer **compositor freelance** de la historia, no trabajaba en una corte ni para un noble.

Beethoven: Un genio con genio

- ▶ A los 23 años empezó a quedarse **sordo** y, al final de su vida, no oía absolutamente nada. Llegó incluso a pensar en el [suicidio](#).
- ▶ Es el padre de la orquesta sinfónica moderna: Con un gran número de músicos de cuerda, una sección amplia de viento madera y cada vez más viento metal.
- ▶ Tuvo muchos **problemas de salud** y acabó aislándose de la sociedad.
- ▶ Murió solo y parecía que olvidado pero a su funeral acudieron 20.000 personas.
- ▶ Hoy día su música es archiconocida e incluso usada en muchas películas. Por ejemplo: su séptima sinfonía([1](#), [2](#)), el [para Elisa](#), su [novena sinfonía](#), la sonata [claro de luna](#) o la [pastoral](#).

El Romanticismo vocal: El Lied

- ▶ El **Lied** es una palabra alemana que significa, literalmente, **canción**.
- ▶ Su plural es **Lieder**, canciones.
- ▶ Nueva forma musical romántica que adquirió muchísima importancia en la época.
- ▶ Apreciado por el público por la atmósfera íntima que creaba.
- ▶ Características:
 - ▶ **Pieza** muy corta para **voz** y **piano** cuya letra es un **poema** preexistente.
 - ▶ **Fusión** entre el **texto** y la **música**.
 - ▶ **Belleza** y **expresividad** de las melodías.
 - ▶ Es una muestra de la **importancia** del **piano** en el Romanticismo (Lo veremos más adelante).
- ▶ **Compositores** más destacados de Lieder: Schumann pero, sobre todo **Schubert** (Compuso más de **600**).
- ▶ Sus colecciones de **Lieder** más famosos son **La muerte y la doncella** y **La bella molinera**. Como Lied individual podemos destacar: [Der Erlkönig](#)
- ▶ En el **post-Romanticismo** los grandes compositores serán **Hugo Wolf** y **Gustav Mahler**.

El Romanticismo vocal: La ópera

- ▶ En el Romanticismo la **ópera** experimenta una gran evolución.
 - ▶ Alcanza su cumbre más alta.
 - ▶ Se convierte en el **espectáculo** preferido de la burguesía.
 - ▶ Los cantantes se convierten en verdaderos **divos** (dioses)
 - ▶ Se lucen vocalmente en la interpretación de las **arias** solistas.
 - ▶ Cada país desarrolló su estilo particular de ópera con características únicas que veremos a continuación.
-

El Romanticismo vocal: La ópera

Ópera francesa

En Francia también coexistieron dos estilos de ópera:

► **La Gran Ópera:**

- Tenía grandes montajes escenográficos, ballets, grandes coros y escenas multitudinarias.
- Eran de temática seria/dramática
- Autores destacados: **Bizet** con su ópera "Carmen"
- Carmen tiene temática española (tema exótico) con danzas y temas populares españoles.

► **La Opereta:**

- **Intercala** fragmentos **cantados** y **hablados**.
- Argumentos cómicos.
- Compositores destacados: **Offenbach** con "*Los cuentos de Hoffmann*" u "Orfeo en los infirnos" (minuto 3:27)

El Romanticismo vocal: La ópera

Ópera italiana

En Italia encontramos dos grandes corrientes operísticas: **Bel canto** y **Verismo**

► El **Bel Canto** se caracteriza por:

- La **importancia** de la **melodía** frente al **acompañamiento**, que **era extremadamente simple**.
- La **exhibición** del cantante mediante pasajes melódicos de gran **exigencia técnica** en el **registro agudo** de la voz.
- Las arias solistas son de un gran **virtuosismo** vocal ligado y una gran **expresividad**.
- Entre las **principales técnicas** virtuosas del Bel canto destacan: La coloratura, **coloratura** los **trinos**, los **adornos**, los **agudos y sobreagudos**, el **legato** y el manejo de la **respiración**.
- Compositores destacados: **Rossini** con "[El barbero de Sevilla](#)", **Donizetti** con "[El elixir del amor](#)" y **Bellini** con "[Norma](#)" ¿os suena esta [última](#)?

El Romanticismo vocal: La ópera

Ópera italiana

En Italia encontramos dos grandes corrientes operísticas: **Bel canto** y **Verismo**

➤ El **Verismo** caracterizado por:

- Surge a finales del siglo XIX
- Unido al **realismo** y **naturalismo** literario, el nombre deriva de “Verdad”.
- Argumentos basados en personajes de la **vida cotidiana**, reflejando sus emociones de forma **realista** sin idealizaciones románticas.
- La melodía es importante pero el acompañamiento también tiene gran relevancia.
- Máximos representantes son:
 - **Leoncavallo** con “[I pagliaci](#)”
 - **Verdi** (considerado el gran operista del s.XIX junto con Wagner) con óperas como “[La traviata](#)” (2) (si te gusta [cierta película](#) te gustará), “Aída”, “[Rigoletto](#)”...
 - **Puccini**, casi al principio del s.XX, con óperas como “[Madame Butterfly](#)” (55:04), “[Tosca](#)” (1,2) o “[Turandot](#)” (1,2 [1:27:07]) entre muchas otras.

El Romanticismo vocal: La ópera

Ópera alemana

- Es un tipo de ópera inspirada en los **ideales** expuestos por los poetas y **filósofos** alemanes.
- Óperas con argumentos **legendarios** con la **naturaleza** y lo **sobrenatural** como protagonistas.
- Los dos grandes compositores alemanes de ópera romántica fueron Weber con "El cazador furtivo" y sobre todo Richard Wagner.

Wagner:

- Compositor alemán del siglo XIX **nacionalista**, famoso por ser el gran **reformador de la ópera alemana**.
- La mayoría de sus óperas se **basan en la mitología alemana** porque trató de manifestar el carácter y la cultura alemanes en ellas.
- Intentó crear la **obra de arte total**: una fusión de todas las artes. De hecho era compositor, libretista y escenógrafo de sus **dramas musicales**.
- Creó y empleó el creador del **Leitmotiv**, musical recurrente asociado a un personaje, un objeto o una idea. Por ejemplo: el Leitmotiv del amor.
- Utilizaba la **melodía infinita**, que no se interrumpía y dotaba de mayor dramatismo a su obra.
- Obras destacables: "Tanhäuser", "Tristán e Isolda" y la tetralogía de "El anillo del Nibelungo".
- El anillo del Nibelungo está compuesta por 4 óperas de gran duración con una coherencia interna total debida a los Leitmotivs, las óperas que la componen son: "El oro del Rin", "la Valquiria", "Siegfried" y "el Ocaso de los Dioses".

La zarzuela

- ▶ Es un género que ya existía en el barroco pero que no tenía tanto éxito. Eran más conocidas e influyentes las óperas italianas
- ▶ Hacia el **segundo cuarto** del siglo XIX se revitaliza este género propio había tenido gran éxito: **La Zarzuela**.
- ▶ Características:
 - ▶ **NO** es una ópera
 - ▶ Intercala fragmentos **cantados** con fragmentos **hablados**
 - ▶ Tiene **argumentos cotidianos** y cercanos al público, con notas **cómicas** abundantes.
 - ▶ Su **lenguaje** que se usa es también **sencillo** y **asequible** para espectadores sin conocimientos musicales.
- ▶ A mediados de siglo surge una **versión reducida** de la zarzuela, el **Género Chico**, cuyas características son:
 - ▶ Es **más simple** y popular.
 - ▶ Tiene **un sólo acto** (de aproximadamente 1h),
 - ▶ Por motivos económicos **reduce** el número de **personajes** y de **medios** (No hay coros).
 - ▶ Hay más partes **habladas** que cantadas.
- ▶ Compositores más destacados del "Género Grande":
 - ▶ **Francisco Barbieri:** "El Barberillo de Lavapiés"
- ▶ Compositores más destacados del "Género Chico":
 - ▶ **Federico Chueca:** "La Gran Vía" y "Agua, azucarillos y aguardiente"
 - ▶ **Tomás Bretón:** "La verbena de la paloma"
 - ▶ **Ruperto Chapí:** La Revoltosa

La mayoría de **zarzuelas** están ambientadas en Madrid pero hay un par ambientadas **en Murcia** como: **Los huertanos** y La parranda

El romanticismo instrumental: Música de cámara

- ▶ En el Romanticismo alcanzó su máximo desarrollo.
- ▶ Era accesible a la burguesía
- ▶ Se podían interpretar en **familia** o entre **amigos**.
- ▶ En el s.XIX, la mayoría de compositores escribió obras de cámara:
 - ▶ **Dúos:** para dos instrumentos. [Ejemplo](#)
 - ▶ **Tríos:** Como piano, violín y violonchelo entre otros mucho. [Ejemplo](#)
 - ▶ Hasta [octetos](#) y **nonetos** (ocho y nueve instrumentos).
 - ▶ Sin olvidar el [cuarteto de cuerda](#) típico (dos violines, viola y violonchelo), que siguió ocupando un lugar destacado en esta época
 - ▶ Por supuesto también había música de cámara para un instrumento sólo, especialmente [violín](#) pero sobre todo la música para piano solo, que merece una mención a parte.

Música para piano solo

- El **piano** fue el instrumento **rey** del Romanticismo por varias razones:
 - Tener un piano en casa era sinónimo de **calidad y buen nivel de vida**.
 - Podía interpretar reducciones de obras de **orquesta**.
 - Permitía expresar **pasiones y sentimientos**.
- En el Romanticismo coexistieron **dos** tendencias en la **interpretación** pianística:
 - **Virtuosismo**: Trata de explotar al máximo las posibilidades **técnicas** del instrumento.
 - Obras de larga duración y **difícil** ejecución.
 - Estas obras podían ser: Estudios, sonatas y variaciones.
 - Los principales pianistas virtuosos fueron: Listz y Chopin (que también abordó la lírica)
 - **Lirismo**: No se busca la complejidad, sino expresar sentimientos o sensaciones en obras poéticas.
 - Suelen ser obras **cortas** y en apariencia **sencillas**.
 - Estas obras eran muchas veces: **danzas populares** (mazurcas, polonesas...), **baladas** y **nocturnos**.
 - Los principales compositores líricos de piano fueron Chopin, Robert Schumann y su mujer Clara Schumann

La música orquestal: Características

- ▶ La **orquesta** se convirtió en la gran **protagonista** del s.XIX.
- ▶ Casi todos los compositores escribieron piezas para orquesta.
- ▶ La **orquesta sinfónica romántica** podía tener entre **60 y 75 músicos** de las tres familias.
- ▶ Los mecanismos técnicos de los instrumentos de **viento se perfeccionaron** y los compositores comenzaron a considerarlos tan **importantes** como la **cuerda**.
- ▶ Había tanta demanda que las grandes **ciudades** poseían **varias orquestas** sinfónicas que realizaban giras por toda Europa.
- ▶ Las **tres grandes formas orquestales** que se van a dar en el Romanticismo fueron:
 - ▶ *Concierto para solista y orquesta*
 - ▶ *Sinfonía*
 - ▶ *Música programática*

Música orquesta: El concierto para solista y orquesta

- ▶ Se escribieron numerosos conciertos para **solista** y **orquesta**
- ▶ Se caracterizan por:
 - ▶ El gran **lucimiento** de la parte solista.
 - ▶ Aunaba en una sola forma la riqueza **tímbrica** de la orquesta, el **virtuosismo** del solista y un carácter **íntimo** y **expresivo**.
- ▶ Los instrumentos para los que más música de este tipo se compuso fueron el **violín** y el **piano**.
- ▶ Compositores de piano: **Beethoven**, **Chopin**, **Schumann**, **Liszt** o **Brahms**.
- ▶ Compositores de violín: **Beethoven**, **Tchaikovski**, **Brahms**, **Bruch** o **Paganini**, este último, por era el mejor violinista de la época y en ocasiones el **único** capaz de interpretar sus propias obras

Música orquestal: La sinfonía

- Todos los grandes autores componen numerosas sinfonías en este periodo.
- A medida que avanzaron los años las sinfonías adquirieron mayor **libertad** formal.
- Usaron eficazmente la riqueza **técnica** de todos los instrumentos.
- Las sinfonías serán cada vez más largas y complejas.
- Principales compositores: **Beethoven** (del que ya hablamos), **Schubert**, **Berlioz**, **Mendelssohn**, **Bruckner**, **Brahms** y **Dvorak**

Música orquestal: Música programática o descriptiva

- ▶ Surge en la búsqueda de **nuevas formas** musicales más **libres**.
- ▶ No se construye a partir de criterios formales sino de **criterios extra musicales**: Argumento de novelas, historias, cuentos....
- ▶ Hay dos formas de música programática:
 - ▶ **LA SINFONÍA PROGRAMÁTICA:** Sinfonía que desarrollada en torno a la descripción de un **programa** o **argumento**, generalmente de carácter literario.
 - ▶ El creador de este género fue **Berlioz** con su obra "*Sinfonía fantástica*" en la que narra su amor no correspondido.
 - ▶ [Aquí](#) tienes el programa de la obra y sus ejemplos [1](#) y [2](#)
 - ▶ **EL POEMA SINFÓNICO:** Es una composición en **un sólo** movimiento, basada en elementos **poéticos** o **descriptivos**.
 - ▶ El creador de este género es **Liszt** que con su obra "*Preludios*" describe unos poemas titulados "*Meditaciones poéticas*".
 - ▶ En general serán cultivado compositores nacionalistas: **Mussorgsky**, **Rimsky – Korsakov**, [Smetana](#) o **Sibelius**.

El nacionalismo musical: Contexto

- ▶ En el s. XIX muchos pueblos se volvieron nacionalistas: querían ser independientes amparándose en la lengua o en razones de tipo histórico.
- ▶ Como consecuencia se independizaron países como **Grecia** y **Bélgica** y se unificaron **Alemania** e **Italia**.
- ▶ Este fenómeno afectó al mundo de la música: Los compositores se inspiraban en la tradición el folklore de cada territorio.
- ▶ El Nacionalismo tuvo importancia en países que habían estado sometidos a gustos musicales extranjeros, como **Rusia**, **Bohemia**, los **Países Escandinavos**, **Hungría** o **España** entre otros.

El nacionalismo musical: Rusia, Escandinavia y Centroeuropa

➤ RUSIA

- Fue el movimiento nacionalista más poderoso.
- Sus compositores más conocidos son **Mussorgsky**, **Rimsky-Korsakov**. El compositor ruso más famosos es **Tchaikovski** (no es del todo nacionalista pero usa música rusa) conocido por sus ballets como: El lago de los cisnes ([1](#) y [2](#)) o [El cascanueces](#)

➤ ESCANDINAVIA

- Destacan **Edvard Grieg** con su suite de [Peer Gynt](#) ([2](#)) y **Jan Sibelius** con [Finlandia](#)

➤ BOHEMIA Y HUNGRÍA

- A finales del siglo XIX, **Bohemia** (República Checa) conoció un periodo de gran riqueza musical. Esta región había sido absorbida por el **Imperio Austro-húngaro** y dominada por la cultura alemana.
- Los grandes compositores fueron Smetana, [Dvorak](#) y, en Hungría, Bartók

El nacionalismo musical: Rusia, Escandinavia y Centroeuropa

➤ ESPAÑA

- El nacionalismo en **España** es un movimiento tardío pero muy rico.
- Los grandes compositores son Falla, Albéniz y Granados

➤ AMÉRICA

- En el nacionalismo norteamericano volvemos a encontrar a Dvorak pero sobre todo a **George Gershwin**, que basa su música en la explotación del jazz. Ej: "Rhapsody in blue" y "*Un americano en París*".
- En **Latinoamérica** destacarán el brasileño **Villalobos** y el argentino Piazzola que se basa en el tango para componer.