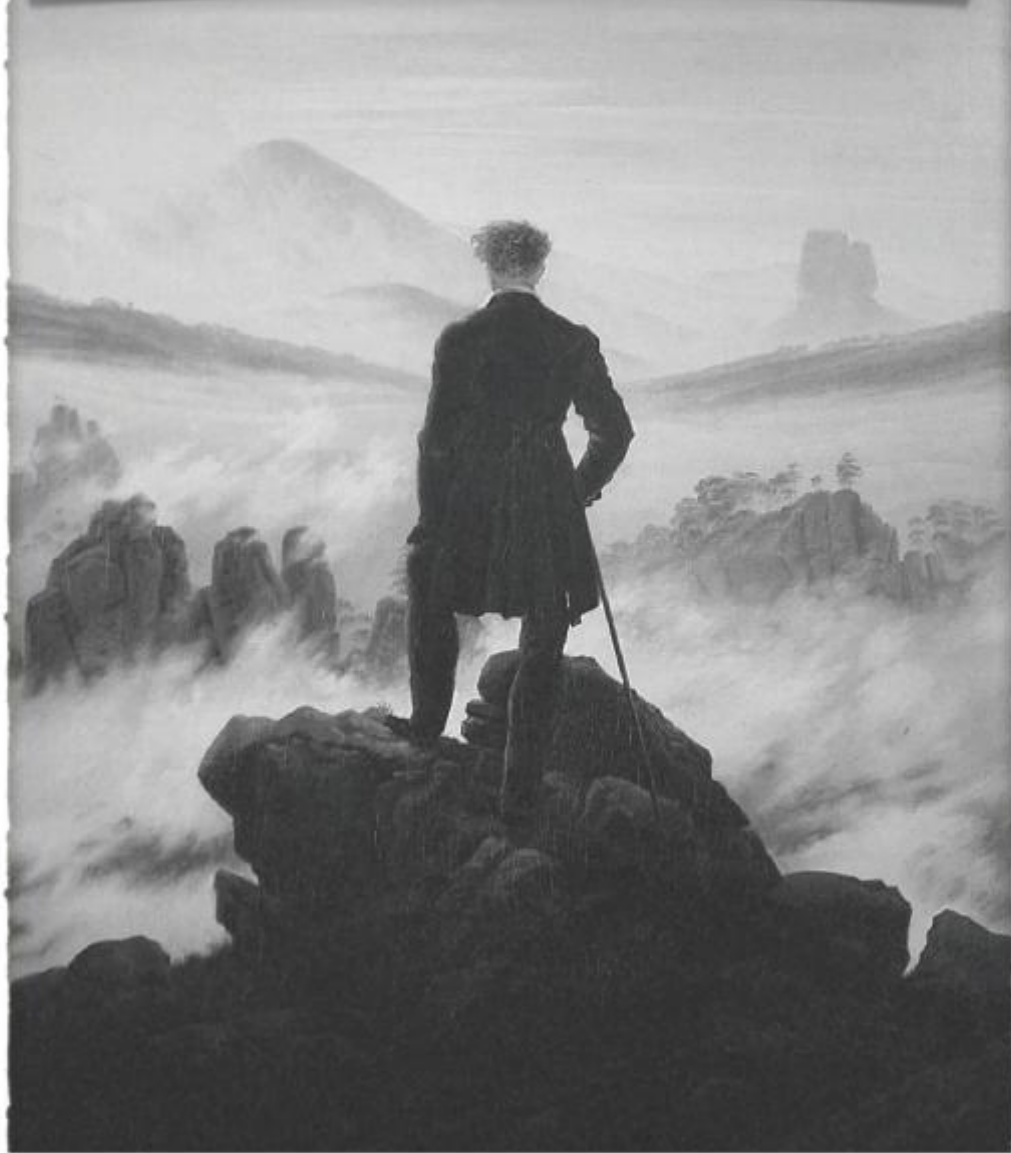

El Romanticismo

INTRODUCCIÓN

Delimitamos **cronológicamente** el Romanticismo entre los años **1800** y **1890**, aunque en algunos países se extenderá hasta bien entrado el siglo XX sin una línea divisoria estricta entre **Clasicismo** y el **Romanticismo**.

CONTEXTO HISTÓRICO:

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. El movimiento **nacionalista** surge en la última época del Romanticismo y con él se refuerza la idea de individualidad.

CONTEXTO CULTURAL:

El principio fundamental del Romanticismo es la búsqueda de la **exaltación de las pasiones**. 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. Los artistas románticos, cansados de la perfección formal del Clasicismo, buscan **nuevas formas de expresión**. Los artistas van a ser considerados **genios creadores** que son reconocidos como tales por el resto de la gente. Otro concepto que triunfa en la época es el de "**el arte por el arte**".

CONTEXTO ARTÍSTICO:

El **Romanticismo** es quizá la época más brillante de la historia de la música, por primera vez este arte brilla por encima del resto de las artes; la música se considera el lenguaje del **espíritu** frente a la **razón**.

En el campo de la música también se dejan ver los ideales de libertad de la **Revolución Francesa** y por ello los compositores van a hacer obras sin encargo y según sus propios gustos, lo que llevará a muchos músicos a la ruina.

El **fundamento** básico de la música romántica es "**la exaltación de las pasiones**"; los músicos románticos tratan de implicar emocionalmente al oyente. En esta época brillarán numerosos compositores que seguirán el modelo de **Beethoven**.

1. PERIODOS DE LA MÚSICA ROMÁNTICA

En este periodo podemos hablar de tres etapas:

ROMANTICISMO TEMPRANO (1800-1830):

Beethoven será la figura que sirva como puente entre las dos épocas. Surgen las primeras manifestaciones que combinan innovación y continuidad con el **Clasicismo**. En esta etapa destaca **Schubert**, que logrará la expresión plena del lirismo romántico en sus piezas para **piano** y en los **lieder**.

ROMANTICISMO PLENO (1830-1850):

El movimiento romántico se extiende por toda Europa. **París** se convierte en un centro importante de cultura musical. Es la época 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**. Los grandes **operistas** de la época, **Wagner** y **Verdi**, escriben sus mejores obras. Aparecen las nuevas corrientes: **Postromanticismo** y **Nacionalismo**.

2. CARACTERÍSTICAS MUSICALES

Durante este periodo podemos destacar las siguientes novedades:

1. **Independencia** del autor, cada vez menos sujeto a las normas de los **mecenas** y más relacionado con los editores de partituras.
2. Aparición de nuevos géneros, como el **lied**, los **poemas sinfónicos** o el **drama musical** (ópera de Wagner)
3. Búsqueda de la **expresividad** y los **sentimientos** en el oyente.
4. La melodía ocupará un lugar privilegiado y estarán cargadas de cambios de dinámica; todo ello con la finalidad de expresar los sentimientos.
5. La armonía, al igual que la melodía apoyará la expresividad de la música y para ello usará frecuentes cambios de tonalidad y cromatismos.

3. ESCENARIOS ROMÁNTICOS

La vida musical europea vivió, en esta época, un periodo de gran intensidad en torno a ciudades como **París, Viena, Londres...** Existía una producción musical muy variada que se valía de escenarios muy distintos:

- **CONCIERTOS PÚBLICOS:** Se celebraban en **grandes salas** propiedad del Estado o de empresas privadas. A ellas se accedía **pagando** una entrada. Estos lugares eran el marco ideal para grandes funciones sinfónicas, de ópera, de ballet...
- **SALONES PRIVADOS:** En las casas de los **aristócratas** y de los ricos **empresarios** burgueses se realizaban conciertos privados.
- **MÚSICA EN FAMILIA:** En ocasiones los artistas se reunían con familiares o amigos para celebrar fiestas. Era para la gran mayoría de los compositores románticos, el escenario preferido por su ambiente **íntimo** y personal. Fueron famosas las *Schubertiadas*, veladas musicales lideradas por **Franz Schubert**.

4. EL GENIO ROMÁNTICO

1. Los músicos de la primera época tienen como modelo de creación a **Beethoven**. Para ellos la música es un medio de liberación del **alma**, en un mundo materialista. Se consideran "**genios**" creadores, verdaderos artistas, para ellos los intérpretes simplemente ejecutan un ejercicio mecánico.
2. Muchas veces, su talento **no es comprendido** por la sociedad, por lo que se

aíslan y sufren enfermedades psicológicas o físicas. Muchos acaban **arruinados**.

3. Escriben obras sin encargo, según lo que les dicte su **corazón**. Esto les llevará en ocasiones a sufrir penurias. Crean su música para la **eternidad**, pensando que el día de mañana alguien se dará cuenta de su talento.

4. Normalmente pertenecen a la **clase media ilustrada**.

5.-LA ÓPERA ROMÁNTICA

Durante el Romanticismo la **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 teatros por toda Europa y los cantantes se convierten en verdaderos **divos** (dioses) gracias al lucimiento vocal de sus **arias**. Vamos a ver el desarrollo operístico en los países más importantes:

ITALIA

En Italia, cuna de la ópera, podemos destacar las dos corrientes de este género que se van a dar a lo largo del Romanticismo:

- **BEL CANTO**: Esta ópera tiene como objetivo la **exhibición**, es decir un gran **virtuosismo** vocal ligado a una gran **expresividad** del cantante mediante pasajes melódicos de gran exigencia técnica que se desarrollaban en el **registro agudo** de la voz. Dentro de la ópera **belcantista** podemos destacar a **Rossini** con "[El barbero de Sevilla](#)" que fue la ópera más representada en todo el siglo XIX.

- **VERISMO**: Surge a finales del siglo XIX muy unido a las corrientes del **realismo** y **naturalismo** literario. Los argumentos de la ópera se centrarán en personajes de la **vida cotidiana**, reflejando sus emociones de forma **realista** sin idealizaciones románticas. Destaca **Puccini** con su ópera como "*Madame Butterfly*".

FRANCIA

París se convirtió en el **siglo XIX** en la capital de la actividad operística europea. En Francia también coexisten dos estilos de ópera:

- **LA GRAN ÓPERA**: Caracterizada por sus grandes montajes escenográficos, ballets, grandes coros y escenas multitudinarias. Destaca **Bizet** con "[Carmen](#)" basado en un tema español en la que el autor utiliza danzas y temas **populares**.

- **LA OPERETA**: Estilo de ópera en la que se intercalan fragmentos **cantados** y **hablados**. Sus argumentos son de carácter humorístico. Destacan compositores como **Offenbach** con "[Los cuentos de Hoffmann](#)".

ALEMANIA

Durante la primera mitad del siglo XIX se desarrolló en **Alemania** una ópera

inspirada en los **ideales** expuestos por los poetas y **filósofos** alemanes. Serán óperas con argumentos **legendarios** en los que la **naturaleza** y lo **sobrenatural** adquieren un papel protagonista.

Sin embargo, la gran figura de la ópera alemana es **Richard Wagner**, que en una primera época enlaza con la tradición romántica, pero dará paso después a una **gran reforma** del género de enorme trascendencia en toda la música posterior. La ópera para **Wagner** es "**La obra de arte total**", su idea es crear un "**drama musical**" continuo y con ese nombre se conocerán las creaciones operísticas de este autor. Algunos de los dramas musicales más importantes de **Wagner** son "*Tristán e Isolda*", "*Tannhauser*" y "[El anillo de los Nibelungos](#)", esta última es una **tetralogía**, es decir, es un ciclo de **cuatro** obras juntas.

ESPAÑA

En **España**, hasta el siglo XIX hay una **gran influencia** de la ópera italiana, hasta el punto de que muchos compositores e intérpretes italianos van a presentar sus obras en las **cortes** y **teatros** de nuestro país. Pero hacia el **segundo cuarto** del siglo XIX se intenta revitalizar un género propio que hasta ahora no había tenido gran éxito: **La Zarzuela**.

Recordemos que la zarzuela española no es una ópera como tal, ya que intercala los fragmentos **cantados** con los **hablados**. Los argumentos de este género suelen ser cotidianos y cercanos al público, con notas **cómicas** abundantes. El **lenguaje** que se usa es también **sencillo** y **asequible** para espectadores sin grandes conocimientos musicales.

Francisco Asenjo Barbieri es uno de los compositores que inicia la recuperación del género con la llamada "**Zarzuela Grande**", obras largas en **tres** actos con frecuente uso de **coro** y predominio de las partes **cantadas**. Estas obras contaban con un amplio despliegue de medios **técnicos** y escenográficos. Entre sus obras podemos destacar "[El Barberillo de Lavapiés](#)", "*Jugar con Fuego*" y "*Pan y Toros*".

A partir de mediados de siglo y en gran parte por motivos económicos, la zarzuela se hace más simple y popular. Se crea así el denominado "**Género Chico**", que se desarrolla en **un sólo acto**, reduce el número de personajes y el despliegue de medios. En este género predominan las partes **habladas** sobre las cantadas. Es por lo tanto una zarzuela más económica al gusto de las clases más populares. Los autores principales de este género son:

Federico Chueca con "[La Gran Vía](#)" y "*Agua, azucarillos y aguardiente*",

Tomás Bretón con "[La verbena de la paloma](#)"

Ruperto Chapí con "[La Revoltosa](#)" entre sus obras más destacadas.

6.-LA MÚSICA INSTRUMENTAL

LA MÚSICA DE CÁMARA

La música de cámara en el Romanticismo alcanzó su máximo desarrollo, debido, en gran parte, a que se hizo accesible a la burguesía y a la constante

demanda de obras para interpretar en **familia** o entre **amigos**. A lo largo del siglo XIX, la mayoría de los compositores escribió obras de cámara.

LA MÚSICA ORQUESTAL

La orquesta del siglo XIX se convirtió en la gran protagonista de la época. Casi todos los compositores escribieron obras musicales para este tipo de formación. La orquesta romántica, denominada **orquesta sinfónica**, estaba integrada por un número de intérpretes que solía oscilar entre los **60** y **75** agrupando instrumentos de las tres familias. No es extraño obras que requerían 100 o más músicos. Los mecanismos técnicos de los instrumentos de viento se perfeccionaron y los compositores comenzaron a considerarlos tan importantes como los de cuerda.

Debido a la constante demanda de conciertos públicos el número de orquestas se multiplicó por toda Europa, hasta el punto de que las grandes ciudades contaban con varias orquestas sinfónicas que realizaban giras por toda Europa. Las grandes **formas orquestales** que se van a dar en el Romanticismo fueron:

• **LA SINFONÍA**

Poco a poco, los compositores se van a ir **liberando** de los esquemas formales clásicos explotando con gran efectividad la riqueza **técnica** de los instrumentos.

Las sinfonías serán cada vez más largas y complejas aspirando a conseguir el máximo rendimiento de los recursos tímbricos de las grandes orquestas. Entre los compositores más importantes destacamos a [Schubert](#), [Mendelssohn](#), **Bruckner**, **Brahms** y como no, la figura protagonista, **Beethoven**, que creó sus últimas sinfonías en las que deja ver un gran espíritu romántico.

• **EL CONCIERTO PARA SOLISTA**

El Romanticismo es un periodo muy fructífero para este género instrumental. Se escribieron numerosos conciertos para **solista** y **orquesta**, los instrumentos para los que más música de este tipo se compuso fueron el **violín** y el **piano**.

• **CONCIERTO PARA PIANO Y ORQUESTA:** Los conciertos de piano destacan por los extraordinarios momentos de **lucimiento** de la parte solista. Era el preferido de los compositores románticos, ya que era capaz de aunar en una sola forma la riqueza **tímbrica** de la orquesta, el **virtuosismo** del instrumento solista, el carácter íntimo y **expresivo** del piano. Entre los compositores del siglo XIX que escribieron conciertos destacan **Beethoven**, **Chopin**, **Schumann**, **Liszt** o **Brahms**.

• **CONCIERTO PARA VIOLÍN Y ORQUESTA:** Como en el caso del piano, las obras para violín exigían una gran expresión de los sentimientos y de los estados de ánimo en la interpretación de sus melodías además de una gran **técnica** instrumental. Entre los compositores que escribieron obras para este instrumento destacan **Beethoven**, **Tchaikovski**, [Brahms](#) o [Paganini](#), conocido, este último, por ser el mejor violinista de la época y en ocasiones el **único** capaz de interpretar sus propias obras.

- **LA MÚSICA PROGRAMÁTICA**

La búsqueda de músicas más libres y abiertas, dará lugar al desarrollo de la música **programática** o **descriptiva**, que ya no se construye a partir de criterios formales sino de criterios **extramusicales** (novelas, historias,...). Nacen así dos nuevas formas de música programática: la **sinfonía programática** y el **poema sinfónico**.

- **LA MÚSICA PARA PIANO**

El **piano**, era el instrumento **preferido** de los compositores y de los amantes de la música de ese periodo. Ello era debido a las siguientes razones: La **burguesía** accedía, en gran medida, a la **práctica** y los **conocimientos** musicales. Era frecuente que en los hogares de las familias burguesas hubiese un piano puesto que era sinónimo de **calidad de vida**. Familiares y amigos solían reunirse para **interpretar** música o para celebrar **tertulias** en torno a él. Por ser un instrumento armónico, tenía la posibilidad de interpretar reducciones de obras de **orquesta**. Por sus cualidades **sonoras** y **técnicas**, los románticos vieron en él un medio de comunicación para expresar **pasiones** y **sentimientos**.

En el Romanticismo coexistieron **dos** tendencias en la **interpretación** pianística:

- **Virtuosismo**: Se trata de explotar al máximo las posibilidades **técnicas** del instrumento. Solían ser obras de larga duración y de difícil ejecución. Algunas de estas formas son los **estudios** (piezas para desarrollar una determinada técnica), **sonatas** (mucho más libres formalmente que las del Clasicismo), **variaciones** (en las que la improvisación jugaba un papel protagonista). Los compositores más representativos de este género fueron [Liszt](#), reconocido por algunos como el mejor pianista de la época o **Chopin**

- **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, que transmitían el verdadero carácter romántico de la época. En este género destacan **Chopin** y **Schumann** que crearon piezas que denominaron momentos musicales, escenas de niños, baladas o nocturnos.

7.- BALLETS

Durante el siglo XIX la técnica del ballet clásico encontró su formulación definitiva. En el Romanticismo algunos maestros **franceses** como **Marius Petipa** se instalaron en **Rusia** y crearon una escuela clásica de **ballets rusos**, cuyo prestigio e importancia se han mantenido hasta la actualidad. Hasta ese momento los ballets estaban constituidos a partir de la unión de **diferentes** escenas, que en la mayoría de los casos no guardaba ninguna relación entre sí. Una de las grandes aportaciones de los ballets rusos fue la de poner en escena una **historia** coherente con diferentes temáticas, tanto **dramáticas** como **cómicas**.

María Taglioni se convertirá en la gran bailarina del siglo XIX, participando en los estrenos de los ballets de los principales compositores. Esta bailarina fue la

primera que se puso de puntillas a la hora de realizar sus danzas en el escenario.

Con este gesto se conseguía cierto sentido de ingravidez, convirtiéndose en un ser etéreo. Entre los compositores más famosos de ballet tenemos que destacar a **Tchaikovski** con obras como "[El cascanueces](#)", "*La bella durmiente*" o "[El lago de los cisnes](#)".

8.-. LOS NACIONALISMOS

A lo largo del siglo XIX, Europa vivió un agitado periodo **nacionalista** en el que muchos pueblos defendieron el derecho a su autonomía, amparándose en la lengua o en razones de tipo histórico.

Este fenómeno tuvo repercusión también en el campo de la música, cada país busca resaltar su identidad rescatando su **tradición cultural y folclórica**. 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.

RUSIA

El movimiento nacionalista más poderoso tuvo lugar en **Rusia**, el iniciador del mismo fue **M. Glinka**. Más tarde surgió un grupo de compositores conocido como "**El grupo de los cinco**", estos músicos fueron **Balakirev, Borodin, Cesar Cui, Mussorgsky y Rimsky-Korsakov**. Aunque **no** fueron músicos profesionales, su música es de una alta **calidad**. Destaca **Mussorgsky** con "*Boris Godunov*" y "[Cuadros de una exposición](#)".

ESCANDINAVIA

Destacan **Edvard Grieg y Jan Sibelius** (finlandés)

El noruego **E. Grieg** se dedicó a recoger canciones y danzas **populares**. Su obra más conocida es la suite "[Peer Gynt](#)", ambientada en Noruega.

BOHEMIA (R. CHECA) Y HUNGRÍA (CENTRO-EUROPA)

El gran iniciador de esta escuela nacionalista fue **Smetana**, que compone seis **poemas sinfónicos** bajo el título de "*Mi patria*" en los que describe los paisajes de su tierra. Su continuador será **Dvorak**, que compuso "[La sinfonía del nuevo mundo](#)" dedicada al descubrimiento de América, país donde desarrolló el final de su carrera musical.

Los compositores **húngaros** más importantes son **Bela Bartók y Zoltán Kodály**, que se convertirán en investigadores y recopiladores del folklore de su país, ejerciendo la función de **etnomusicólogos**. Durante muchos años recorrieron en compañía no sólo su país, sino también **Rumania y Eslovaquia**, tomando notas y **grabando** todos los cantos que oían, que más tarde se ocuparían de publicar y difundir.

Además, sus estudios se extendieron a la **pedagogía musical**, creando un nuevo sistema para la iniciación de los más jóvenes en la música.

ESPAÑA

El nacionalismo en **España** es un movimiento tardío. Aunque la zarzuela de

mediados de siglo supone una primera conciencia nacional como respuesta a la influencia de la ópera italiana, no será hasta casi comienzos del siglo XX cuando surja una verdadera corriente nacionalista.

El promotor y padre del nacionalismo musical español fue el catalán **Felipe Pedrell**, que recogió gran cantidad de material tradicional y folclórico utilizando tan sólo un lápiz y un papel pautado.

Las teorías nacionalistas de Pedrell serán llevadas a cabo por sus discípulos, entre los que cabe destacar a **Isaac Albéniz**, autor de la suite para piano "*Iberia*" y a **Enrique Granados**, creador de obras como "*Danzas españolas*" y "*Goyescas*", estas últimas inspiradas en las pinturas de Goya. Pero sin duda, la gran figura del nacionalismo español es **Manuel de Falla**, que obtuvo grandes éxitos internacionales y supo conjugar a la perfección los elementos **folclóricos** y tradicionales con las tendencias **vanguardistas** del momento. Entre sus obras destacan el **ballet** "[El amor brujo](#)", **conciertos** como "[Noches en los jardines de España](#)", obras para **piano** como "*La sinfonía bética*" y **óperas** como "*La vida breve*".

AMÉRICA

Además de los países ya mencionados, el nacionalismo se extenderá por toda Europa y atravesará el Atlántico hasta llegar al nuevo continente. Así, dentro del nacionalismo aparece con personalidad propia la figura del **norteamericano George Gershwin**, quien basa su música en la explotación del jazz. Crea una ópera titulada "*Porgy and Bess*", inspirada rítmica y melódicamente en la música de jazz. Otras obras importantes son "[Rhapsody in blue](#)" y "*Un americano en París*".

A **Latinoamérica** también llegará la corriente nacionalista. El compositor más representativo es el brasileño **Heitor Villalobos**, que destacará en sus obras para guitarra.

TEMA 8: ROMANTICISMO

NOMBRE Y APELLIDOS: _____

CUESTIONARIO

INTRODUCCIÓN

1.- ¿Cuáles son los límites cronológicos del Romanticismo?

2.- Describe el contexto cultural romántico del siglo XIX

3.- ¿Quién será el modelo de los **autores** musicales de esta época?

PERIODOS DE LA MÚSICA ROMÁNTICA

4.- ¿Qué **tres etapas** van a destacar en el Romanticismo? Características principales.

CARACTERÍSTICAS MUSICALES - ESCENARIOS ROMÁNTICOS - EL GENIO ROMÁNTICO

5.- ¿Qué novedades podemos destacar en este periodo?

6.- ¿En qué ambientes y escenarios tiene lugar la práctica musical romántica?
Principales características.

7.- Característica del genio romántico.

LA ÓPERA ROMÁNTICA

8.- Principales corrientes operísticas de Italia, Francia y Alemania. Características, compositores y obras más representativas de cada una de ellas.

9.- ¿Cuál fue la capital operística de la Europa del siglo XIX.?

- **España**

10.- ¿Qué aspectos caracterizan la zarzuela española?

11.- ¿Qué compositor español impulsó la zarzuela?

12.- ¿Qué diferencias existen entre el "*Género Chico*" de la "*Zarzuela Grande*"?

13.- Escribe el título de una ópera de los siguientes compositores y señala con qué corriente operística se les relaciona.

Federico Chueca

Asenjo Barbieri

Ruperto Chapí

Tomás Bretón.

LA MÚSICA INSTRUMENTAL

14.- ¿Cuál fue el **motivo** del éxito de la música de cámara en el Romanticismo?

15.- ¿Cuántos músicos podían integrar una orquesta sinfónica?

16.- ¿Qué autores destacan en la composición de sinfonías?

17.- ¿Qué tipo de concierto para solista era el preferido de los compositores románticos?

18.- ¿Por qué destacó en su época **Paganini**?

19.- ¿Qué dos nuevas formas de música programática nacen en esta época?

20.-Explica los motivos por los que el piano se convirtió en el principal instrumento romántico.

21.- Señala las diferencias existentes entre **virtuosismo** y **lirismo**. Escribe el nombre de los compositores que destacan en cada estilo.

BALLET

22.- ¿Qué aportaron **Marius Petipá** y **María Taglioni** a la historia del ballet?

23.- ¿Cuáles son los principales ballets de **Tchaikovski**?

LOS NACIONALISMOS

24.- ¿Cuál es la finalidad de los nacionalistas en el campo de la música?

25.- ¿Qué países participaron de este nacionalismo musical?

26.- ¿Quiénes son “el grupo de los cinco”?

27.- ¿Quiénes fueron los principales compositores **húngaros** nacionalistas?
Describe cuáles fueron sus principales actividades musicales.

28.- ¿Quiénes fueron los principales compositores españoles y sus obras?