

EL ROMANTICISMO. SIGLO XIX.

GUIÓN DE ESTUDIO DEL TEMA.

CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA ROMÁNTICA.

- La música romántica se compone en el siglo XIX y se basa en la expresión de los sentimientos. La textura musical o la forma de organizar, por parte del compositor, el entramado de las voces, coincide con la textura musical de melodía acompañada.
- El artista romántico es individualista: se expresa con el arte para comunicar sus ideas y sentimientos personales rechazando normas impuestas desde fuera. La imagen del artista incomprendido proviene de esta época. Se produce un cambio de mentalidad en la percepción del artista por parte de la sociedad y pasa de ser valorado como un asalariado a genio y artista creador.
- El Romanticismo vive el nacimiento del gran público musical, la burguesía, mucho más numerosa que la aristocracia, de cuyo aplauso depende el artista.
- La inspiración musical romántica se basa en la relación de la música con la literatura, lo lejano, los viajes, los lugares exóticos, la historia, temas también trascendentes como el amor, el drama, la muerte. Toma inspiración de antiguas historias, de las leyendas. La música romántica abandona el equilibrio clásico para buscar una expresión más directa de los sentimientos y emociones.
- La orquesta prácticamente dobla el número de instrumentos respecto al periodo anterior. Especialmente se amplía la familia de los aerófonos, también la familia instrumental de la percusión.
- La composición musical abarca sinfonías, la más destacada de todas ellas la Novena Sinfonía de Ludwig Van Beethoven estrenada en Viena en 1824 , óperas, lieder y pequeñas formas musicales destinadas al piano, Nocturnos, Baladas, Impromptus.
- El ballet aporta indudables títulos de éxito musical al género como El lago de los cisnes o Cascanueces ambos del compositor Peter-Ilitch Chaikowsky compositor ruso nacido en 1840 y fallecido en 1893.
- Además del reconocimiento del artista romántico a lo largo del siglo XIX hay un gusto por el virtuosismo instrumental, principalmente en el caso de los intérpretes de Piano, también por los alardes técnicos y el espectáculo musical. Las melodías son expresivas y las armonías se enriquecen con cambios constantes de tonalidad. Se produce un gran auge de la música destinada al Piano solista.
- La música romántica es a veces brillante, posee gran intención expresiva y de carácter muy marcado, otras veces es recogida y lírica, teniendo en general una gran capacidad de evocación.

¿QUIÉNES COMPUSIERON LA MÚSICA ROMÁNTICA?

La primera generación de compositores románticos corresponde a los músicos alemanes que después de Ludwig Van Beethoven destacaron con este estilo musical, Franz Schubert, Félix Mendelssohn, Robert Schumann y Richard Wagner.

En otros países destacan, muy influidos por el estilo germánico los compositores Frederic Chopin (Polonia) y Franz Liszt (Hungría).

Los compositores que recogieron la herencia de los románticos y la llevaron hasta las postrimerías del siglo fueron Anton Bruckner y, especialmente influido en sus sinfonías por Ludwig Van Beethoven, el compositor Johannes Brahms nacido en Hamburgo en 1833 y fallecido en Viena en 1897.

¿DÓNDE SE INTERPRETABA LA MÚSICA EN EL ROMANTICISMO?

- Los salones burgueses, generalmente ligados a la tertulia literaria, contemplaron frecuentemente la divulgación y la popularización de la música romántica.
- La Sala Pleyel de París favoreció el enorme éxito del compositor y concertista de Piano polaco de origen francés Frederic Chopin a la vez que acuñó un sello propio en la construcción de pianos de marca francesa, los pianos Pleyel.
- Los conciertos de virtuosos del piano eran frecuentes, la música se entendía como un alarde técnico y un espectáculo por el público; el más destacado compositor y concertista virtuoso fue el compositor Franz Liszt.
- Finalmente, la ópera, el espectáculo musical preferido por el público burgués del siglo XIX, se centró en el Melodrama y el Drama como señal estética romántica. Richard Wagner diseñó su propio teatro de ópera, Giuseppe Verdi organizó grandes estrenos y sus melodías fueron frecuentemente cantadas por el público italiano que se identificaba con dichas melodías como representación de su propia identidad musical.

UN INSTRUMENTO MUSICAL, EL PIANO.

El instrumento musical favorito de la burguesía es el piano, que va adquiriendo en el siglo XIX poco a poco mayores dimensiones y sonoridad. Para él se escriben muchas de las mejores páginas de la música romántica y es, sin duda, el instrumento al que se destina mayor cantidad de composiciones.

COMPOSICIONES MUSICALES ROMÁNTICAS PRINCIPALES.

Ludwig Van Beethoven 1770-1827

La Novena Sinfonía

La Sonata Kreutzer

Franz Schubert 1797-1828

Impromptus

Frederic Chopin 1810-1845

Nocturnos

Robert Schumann 1810-1856

El Álbum de la juventud

Carnaval

Giuseppe Verdi 1813- 1901

Nabucco

Aida

Rigoletto

Un ballo in maschera

La Traviata

Richard Wagner 1813-1883

Tannhäuser

El anillo de los nibelungos

El holandés errante

Tristán e Isolda

Georges Bizet 1838-1875

Carmen

Johannes Brahms 1833-1897

Danzas húngaras

Pablo Sarasate 1844-1908

Zapateado

Fuente Bibliográfica. Música y sociedad. Antonio Gallego, Ediciones Real Musical, 1997.

AUDICIÓN

NOCTURNO OP. 9 Número 2 DEL COMPOSITOR FREDERIC CHOPIN.

Instrumento musical. Piano del siglo XIX.

Ritmo. Compás de 12/8.

¿Qué nos recuerda esta audición?. Al lirismo de la música destinada al recital para piano del siglo XIX.

Siglo y estilo musical. Siglo XIX. Estilo romántico.

Momento histórico. Las revoluciones burguesas del siglo XIX.

Compositor. Frederic Chopin 1810-1849.

Tonalidad. Mi bemol Mayor

Otros compositores de esta época que escribieron partituras para piano. Franz Liszt.

Comentarios. Utiliza el compositor Frederic Chopin en esta pieza la técnica del *rubato* haciendo acelerar y desacelerar el tempo del compás según la dicción melódica.

