

ROMANTICISMO

Cronología: 1800 – 1890 (de forma muy inexacta)

Fruto de la nueva sociedad surgida de la Revolución Francesa, que exalta la libertad del hombre. El compositor ya no está atado a un mecenas y es admirado y reconocido como “genio” por el público.

Temas preferidos: la vida y la muerte, el amor, la naturaleza, la noche, lo exótico, etc.

Época de contrastes: *Grandes alardes épicos en la música para orquesta Vs. veladas musicales íntimas en las piezas para piano y/o voz.*

Esto se tradujo en una rica producción de pequeñas obras para piano y/o voz y en general música de cámara (para la que había un gran mercado); junto con grandes obras como la ópera y la música sinfónica que daban nombre y fama a los compositores.

Nuevas formas: piezas breves de piano, el “lied”, la música programática (música descriptiva de un argumento o idea) y el drama musical (ópera evolucionada).

La orquesta experimenta un gran crecimiento y en los instrumentos solistas se potencia el virtuosismo.

Surge el Nacionalismo, que busca reforzar la idea de individualidad, de destacar lo característico y lo propio a través del uso del folclore.

LAS GRANDES FORMAS INSTRUMENTALES

- Continuidad: Se continúa cultivando las formas clásicas (sinfonías, conciertos...) pero los compositores se van liberando de los esquemas formales clásicos (estructura sonata) y explotando la riqueza tímbrica de los nuevos instrumentos que se añaden a la orquesta (trombones, tuba, corno inglés, clarinetes, arpas, piano, contrafagot y múltiples instrumentos de percusión). Entre estos compositores destacan: Schubert, Mendelssohn, Bruckner, Brahms, Schumann, Liszt...
- Innovación: La búsqueda de músicas más libres y abiertas, y en definitiva más adecuadas para la expresión romántica, dará lugar al desarrollo de la música programática que se desarrolla siguiendo criterios extramusicales (poner música a un argumento, pero sin texto). Se utiliza la música como un lenguaje descriptivo. Aparecen así la **sinfonía programática** (Berlioz – La sinfonía fantástica) y el **poema sinfónico** (Smetana – El Moldava).

LAS PEQUEÑAS FORMAS ROMÁNTICAS

- Lied

Denominación alemana que significa canción, es una forma breve escrita para voz y piano sobre texto poético. De estilo popular, sencillas y cortas, fáciles de cantar por no profesionales. Destacan: Schubert, Schumann, Wolf, Mahler.

- Piezas breves para piano

Instrumento preferido, ya que por sus características permite la interpretación y expresión individual del sentimiento. Además es la época de los grandes fabricantes de pianos y su perfeccionamiento.

Se crean pequeñas piezas de carácter libre en las que dan rienda suelta a los sentimientos y la fantasía. Los títulos son muy variados y reflejan sentimientos intimistas (nocturnos, baladas, preludios), imaginación y fantasía (rapsodia) o recurren a temas y danzas populares (valeses, polonesas, mazurkas...).

Compositores: Chopin, Schubert, Schumann y Liszt.

LA ÓPERA ROMÁNTICA

Gran evolución que lleva a este género a su cumbre y lo convierte en el espectáculo preferido de la burguesía acomodada. Se construyen grandes teatros y los cantantes se convierten en verdaderos divos gracias al lucimiento vocal de sus arias.

En **Italia** es donde surgen las principales escuelas.

Destacan Rossini (El Barbero de Sevilla), Donizetti y Bellini como los máximos representantes del "belcantismo", estilo vocal que tenía como objeto la exhibición del cantante en el registro agudo de la voz.

Verdi no abandona el ideal del bel canto, pero construye unas melodías más sencillas y de ritmos claramente marcados y su música es abiertamente dramática (representación del texto).

Al final, las corrientes del realismo y el naturalismo literarios se trasladan a la música creando una nueva tendencia denominada "verismo". Los argumentos se centrarán en personajes de la vida cotidiana sin idealizaciones románticas. Mascagni, Leoncavallo y Puccini.

En **Francia** los principales compositores son: Meyerbeer, Offenbach y Bizet (Carmen).

En **Alemania** destaca Weber como iniciador de la ópera romántica con argumentos legendarios. Sin embargo la gran figura es Richard Wagner, que dará paso a una gran reforma del género. Wagner concibe la ópera como la "obra de arte total" al que llama "drama musical".

En **España** la reacción a la influencia operística italiana revitaliza la zarzuela.

LOS NACIONALISMOS

Surgen a mediados del s.XIX (a partir de las revoluciones europeas de 1848) dentro del movimiento romántico que busca acentuar la individualidad y autonomía cultural de los distintos países.

Este movimiento adquiere especial importancia en aquellos países que apenas habían tenido peso.

Se caracteriza por el empleo del folklore.

- En **Rusia** es conocido el "Grupo de los Cinco" (Borodin, Mussorgsky, Korsakov...). Otros compositores rusos, pero menos comprometidos con el nacionalismo son Tchaikovsky y Rachmaninov.
- En los **países escandinavos** destaca Grieg y Sibelius.
- En **Checoslovaquia** Smetana y Dvorak.
- En **Hungría** Bartók y Kodály.
- En **Estados Unidos** Gershwin.
- En **Hispanoamérica** Villalobos.
- En **España** es un movimiento tardío a pesar de la zarzuela, que es anterior. Pedrell será el promotor de esta corriente, seguida por sus discípulos: Albéniz, Granados y Falla.