

ROMANTICISMO

El periodo de la música conocido como “Romanticismo” se desarrolla durante casi todo el siglo XIX (1815-1900 aproximadamente)

Periodos de la música romántica y principales compositores

- PRIMER ROMANTICISMO : Beethoven, Schubert y Rossini
- ROMANTICISMO PLENO : Chopin, Liszt, Schumann, Berlioz, Mendelssohn, Bellini, Verdi, Wagner.
- ROMANTICISMO TARDÍO : Brahms, Saint- Saëns
- POSTROMANTICISMO : Richard Strauss, Mahler, Puccini

Características de la música del Romanticismo:

- Interés por los temas relacionados con lo exótico, lo oriental y con el pasado.
- La música absoluta es la música instrumental que se impone a la música vocal y su forma musical predilecta la sinfonía.
- Interés por las grandes formas: sinfonía y concierto que se expanden y modifican y también un gusto por pequeñas formas para piano o para piano y voz. Además nace la música programática que pretende narrar a través de la música instrumental un tema literario (poema sinfónico).
- Evoluciona la armonía clásica, a través de la exploración de armonías con muchos cromatismos (alteraciones).
- La **melodía** es el principal vehículo para la expresión de los sentimientos y pierde las características clásicas de simetría y equilibrio.
- La música nacionalista utiliza las características musicales antes mencionadas pero hay que añadir que los músicos incluyen en sus composiciones ritmos, melodías y armonías de la tradición de su país con el fin de afirmar el “espíritu” de su nación.

La música instrumental

Los instrumentos en el siglo XIX:

- El instrumento más importante del Romanticismo es el **piano**, capaz de expresar las cualidades más buscadas por los románticos: brillantez e intimidad.
- Se producen importantes mejoras técnicas en los instrumentos de viento:
 - Los de madera introducen el sistema de llaves y
 - los de metal el sistema de pistones (trompetas) y de válvulas (trompas).
- Adolph Sax inventa el saxofón .

La orquesta en el siglo XIX:

- La orquesta romántica crece en proporciones y en variedad de instrumentos con respecto a la del Clasicismo
 - En la sección de las maderas se introduce el flautín, el corno inglés, y el contrafagot.
 - Aparece la tuba en la orquesta, instrumento más grave de viento metal.
 - Aumenta la sección de la percusión

Las formas musicales en el Romanticismo

Las formas para orquesta:

El *concierto*: forma instrumental para orquesta e instrumento solista (normalmente piano o violín). Tiene tres movimientos: rápido-lento-rápido. El primer tiempo tiene forma de sonata .

La *sinfonía*: gran sonata para orquesta de cuatro movimientos En el siglo XIX se inventa la sinfonía programática que narra una historia. Un ejemplo es “La sinfonía fantástica” de Berlioz.

El *poema sinfónico*: a diferencia de la sinfonía programática, tiene solamente un movimiento. Se inspira en elementos poéticos y descriptivos. El creador de este género fue Franz Liszt.

Pequeñas formas instrumentales:

Música de cámara: dúos, cuartetos de cuerda, quintetos de cuerda con piano.

Pequeñas piezas para piano: Baladas, nocturnos, estudios, polonesas, etc.

La música vocal

El *Lied*: Lied (“canción”, en alemán) es una composición para voz solista con acompañamiento generalmente de piano, de corte íntimo y estilo refinado, cuyo distintivo principal es la compenetración de poesía y música. Schubert y Schumann compusieron importantes ciclos de lieder.

La *Ópera*:

La ópera italiana: el Bel Canto - La ópera italiana de principios del siglo XIX continúa la tradición operística del siglo XVIII y se mantiene la distinción entre ópera seria y bufa. - Se desarrolla lo que se conoce como Bel Canto, expresión que se refiere a las cualidades que debía poseer un buen cantante: hermosa melodía, emisión limpia de la voz... - El Bel Canto encontró sus máximos exponentes en Rossini, Bellini y Donizetti.

Verdi: la culminación de la ópera italiana - Verdi (1813-1901) es el gran genio de la ópera italiana del siglo XIX y el heredero de Donizetti y Bellini. Verdi considera la obra como un modo de contar el drama humano y por ello reclama en sus libretos situaciones emocionales y violentas. Le interesan los argumentos históricos y románticos y los relacionados con la unificación italiana . -Sus melodías son directas y sencillas, da mucha importancia a los coros y enriquece la orquesta tanto en color como en textura y armonía. - Algunas de sus óperas más famosas son Nabucco, Rigoletto, el Trovador, La Traviata, Aida, Otelo...

La ópera alemana: Richard Wagner -Richard Wagner concebía la ópera como “la obra de arte total” en la que todo tiene importancia: poesía, música, teatro (acción, decorado, etc.). -Un elemento fundamental en sus óperas es el leitmotiv que es un elemento musical (acorde, melodía, etc.) que se asocia a determinados personajes, objetos, pensamientos o lugares. -Óperas de Wagner: El holandés errante , Tannhauser, Lohengrin

AUDICIONES

SINFONÍA:

Título: 9ª Sinfonía (último mov.) (47' 40'')

Autor: L. v. Beethoven

<http://www.youtube.com/watch?v=t3217H8Jppl>

CONCIERTO:

Título: Concierto para Violín y Orquesta en Mi m, op. 64

Autor: Mendelssohn

<http://www.youtube.com/watch?v=Pmj7nCRYNs4>

Título: Concierto para Piano y Orquesta nº 2, op. 64

Autor: J. Brahms

<http://www.youtube.com/watch?v=TJnpsuv3E7s>

LIED:

Título: La trucha

Autor: F. Schubert

<http://www.youtube.com/watch?v=NF9DrUXowBo>

ÓPERA:

Título: Nabucco (Coro de esclavos)

Autor: G. Verdi

<http://www.youtube.com/watch?v=DzdDf9hKfJw>

FORMAS LIBRES PARA PIANO:

Título: Claro de luna

Autor: L. v. Beethoven

<http://www.youtube.com/watch?v=5-MT5zeY6CU>

Título: Polonesa "Heroica"

Autor: F. Chopin

<http://www.youtube.com/watch?v=ig-CFMaDp4w>

<http://www.youtube.com/watch?v=jPlte-4OTMw>

<http://www.youtube.com/watch?v=KCSEwfqs-VM>

Título: Nocturnos

Autor: F. Chopin

<http://www.youtube.com/watch?v=V60USaluxGA>

BALLET:

Título: El lago de los cisnes

Autor: P. I. Tchaikovsky

<http://www.youtube.com/watch?v=9RrsaAPGrjY>

<http://www.youtube.com/watch?v=PXrNEGLnIOA>

http://www.youtube.com/watch?v=6nyfq_d18_o

NACIONALISMO

En la segunda mitad del siglo XIX se da un fenómeno nuevo en el panorama musical europeo consistente en la incorporación de generaciones musicales pertenecientes a países que hasta entonces habían estado generalmente al margen de la evolución musical, no tanto porque no se haya cultivado en ellos la música como por haberla importado en detrimento de la producción propia. Se trata de países que habían vivido bajo el imperio de la música italiana, como por ejemplo España, o bajo la influencia globalizadora de Francia, como por ejemplo Rusia.

Son habitualmente naciones de la periferia de [Europa](#), lugares en los que empiezan a triunfar las ideas nacionalistas que llevarán a lo largo de esta época al intento de sacudirse la dominación de otros países, singularmente del imperio austríaco, o de afirmar la voluntad popular frente a regímenes de supervivencia medieval, como es el caso de la Rusia zarista.

El liderazgo musical hasta mediados del siglo XIX había sido ejercido por las grandes potencias de Francia, Italia, Alemania y Austria. Los demás países, con la excepción de algunos destellos en España e Inglaterra, no habían tenido la oportunidad de desarrollar un arte propio. Su vida musical, si existe, se reduce a importar ópera italiana y sinfonismo alemán.

En el siglo XIX diversos países de la periferia europea¹, tomando conciencia de sus propios valores nacionales y tratando de liberarse de toda influencia cultural extranjera (especialmente del sinfonismo alemán y de la ópera italiana) tratarán de basar sus expresiones musicales en sus propios folklores. Los compositores nacionalistas harán una música basada los ritmos de sus danzas populares, en los rasgos modales de sus canciones, en las peculiaridades armónicas y aún en los instrumentos musicales típicos nacionales². En el caso de la ópera extraerán los argumentos de sus historias y leyendas tradicionales. La

¹ El nacionalismo adquirirá verdadera importancia en las naciones periféricas de Europa: Bohemia, Hungría, Rumania, Rusia y los países escandinavos de Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca. Con el nacionalismo estos países tuvieron la oportunidad de figurar en la historia de la música al lado de las viejas culturas de Italia, Alemania, Francia y España.

² Los compositores tratan de buscar las raíces musicales en sus propios folklores nacionales. Sin embargo no es raro el caso de compositores que se interesan por el sentir musical de otras naciones. Tal es el caso del interés que España despierta en compositores como Glinka, Rimsky, Lalo, Chabrier, Debussy, Ravel, etc. El éxito internacional de obras realizadas por compositores extranjeros pero basadas en material tomado del folklore español sonrojaba a compositores españoles que, como Albéniz y Granados, se sintieron espoleados hacia la creación de un verdadero

consecuencia más importante fue la ampliación del lenguaje musical centroeuropeo: nuevas organizaciones melódicas que rompieron definitivamente la hegemonía del sistema tonal bimodal con la recuperación de escalas modales, nuevas posibilidades rítmicas, nuevos timbres y colores, armonías más salvajes y primitivas, etc.

El nacionalismo cuaja plenamente a mediados de siglo. A partir de aquí será posible distinguir dos periodos nacionalistas claramente diferenciados:

- El primero se desarrolla la segunda mitad del siglo XIX y tendrá características plenamente románticas. Casi todas las obras maestras del nacionalismo las crearon compositores formados en la tradición centroeuropea y con formas musicales clásicas y/o románticas bien experimentadas.
- El segundo periodo se da en el siglo XX y tendrá dos ramas: una que continuará el primer nacionalismo por razones de estética oficial (Rusia) y otra que tratará de renovar el lenguaje musical extrayendo los elementos renovadores de las esencias últimas de la música nacional (Falla en España y Bela Bartok en Hungría).

11.2.- ESCUELAS NACIONALISTAS EN EL SIGLO XIX.

11.2.1.-PAÍSES ESCANDINAVOS.

Es en estos países donde primero se manifiestan los brotes nacionalistas. Sus músicos, formados en el conservatorio de Leipzig por Mendelssohn, Liszt, Chopin y Wagner, son los que primero sienten la necesidad de reafirmar el derecho a expresar sus propios valores nacionales. Casi todos ellos sentirán predilección por la canción popular, el canto coral, por la música de cámara y las pequeñas formas.

Dinamarca y Suecia. A partir del XIX sus compositores mostrarán interés por sus valores nacionales:

- Niels Gade (1817-1890): el nacionalismo de sus ocho sinfonías y seis oberturas pudo quedar algo enmascarado por las influencias de Schumann y Mendelssohn, sus maestros en el conservatorio de Leipzig.
- C. Nielsen (1865-1931): en sus sinfonías y canciones utiliza un lenguaje tonal avanzado.

Noruega: Edward Grieg (1843-1907) es el más insigne representante del nacionalismo Noruego. Sus interminables giras por toda Europa como director y pianista darán un matiz universal a su música nacionalista. De su producción podemos destacar:

nacionalismo español ante la incompreensión de muchos músicos españoles. Por tanto podemos decir que estas obras contribuyeron al nacimiento del nacionalismo español.

- Música orquestal: en sus grandes obras es perceptible la influencia de Brahms. Concierto para piano y orquesta en la m. Dos suites orquestales “Peer Gynt”. Danzas Noruegas.
- Piano: donde él se encuentra más cómodo es en el tratamiento lírico que da a las pequeñas formas para piano. Aquí es apreciable la influencia de Chopin y Schumann. Destacamos su 67 “Piezas líricas”. En ellas, más que describir, pinta líricamente el paisaje noruego y la vida del campo.
- 150 canciones, muchas de ellas sobre textos de poetas nacionales. Con razón ha sido llamado el Schumann del norte.

Finlandia. No tuvo una corte real que acogiera a los músicos extranjeros por lo que sufrió menos las influencias de la música europea.

- Jean Sibelius (1865-1957): es el músico que llena casi toda la vida musical del país, eclipsando a todos los demás. Él mismo confiesa haber nacido para la orquesta. Dentro de su producción orquestal podemos destacar sus poemas sinfónicos: “Finlandia” (escrito en los momentos de la dominación rusa, encendería el fervor patriótico lo que propició su prohibición por los dominadores), su concierto para violín en Re m, y sus siete sinfonías (en ellas llega a tal perfección formal que le colocan justamente como digno sucesor de Beethoven y Brahms). Por último se muestra muy interesado por la canción: “noche de otoño”, “suspirad”, “mirlos”, “rosas negras”, etc. El hálito nacionalista se respira a través de toda su obra.

11.2.2.- RUSIA.

Glinka (1804-1857) puede ser considerado como el precursor de la escuela nacionalista rusa. Se formó en Italia. Recogiendo el sentimiento patriótico que las invasiones napoleónicas despertaron en el pueblo ruso, trata de expresar el sentimiento nacional de su patria retornando al folklore ruso (en sus ritmos y melodías) y a los motivos históricos de su patria. Es interesante destacar que pasó dos años en España tratando de conocer las posibles relaciones que pudiesen existir entre los folklores ruso y español. Fue un periodo que él mismo juzgo como muy satisfactorio y en el que compuso obras como: “Capricho brillante sobre la jota aragonesa” y “Noche de verano en Madrid”. Se le considera el padre del nacionalismo ruso por marcar la pauta a los integrantes del llamado grupo de los cinco.

Grupo de los cinco. Rasgos comunes.

Recogiendo las aspiraciones nacionalistas directamente de Glinka, la máxima aspiración del grupo es alentar el nacionalismo liberando la música rusa de esclavitudes extranjerizantes. Abandonan las formas clásicas (sinfonía, sonata, cuarteto) en favor de la música orquestal programática (poema sinfónico) y de la música vocal y dramática.

No son músicos profesionales. Muchas de sus obras las dejan sin terminar. En muchas ocasiones debe ser Rimsky (técnicamente el mejor preparado del grupo) el que complete, revise u orqueste las obras antes de su publicación.

- Balakirev (1837-1910). Fue alumno de Glinka. Es el incitador y jefe ideológico del grupo.

- César Cui (1835-1918): Su importancia quizá reside más que en sus obras, en haber sido el portavoz y defensor con sus escritos de los ideales del grupo.
- Borodin (1833-1887): profesor de química, se dedicó a la música en sus ratos libres. De su producción podemos destacar: “en las estepas del Asia central” y las danzas polvosianas del “príncipe Igor”.
- Moussorgsky (1839-1881): es el más genial, profundo y avanzado de los compositores nacionalistas del siglo XIX. Fue un autodidacta. Su falta de preparación “occidental” y sus geniales intuiciones tanto rítmicas como armónicas le permitieron una desinhibición descarada y directa. En el fondo muchas de sus audacias armónicas fueron comprendidas después. Es el que más penetra en el alma rusa con sus escalas modales, ritmos y melodías litúrgicas y folklóricas. Destacamos dentro de su producción su ópera “Boris Godunov”, su fantasía orquestal “una noche en el monte pelado” y sus “cuadros de una exposición”, obra para piano posteriormente orquestada por Ravel. Sus audacias armónico-melódicas influyeron poderosamente en los impresionistas franceses y en la escuela rusa (Prokofiev...).
- Rimsky Korsakov (1844-1908): es el que consiguió más amplio eco tanto en Rusia como en el exterior. Frente al amateurismo y espontaneidad defendidos por los otros miembros del grupo, él opone técnica sólida y profunda. A los 27 años es profesor en el conservatorio de San Petersburgo. Es un gran orquestador. Escribe un tratado de orquestación y otro de armonía.. Entre sus obras podemos destacar: la sinfonía “la gran pascua rusa”, sobre temas de la iglesia oriental, “Scherezada”, inspirada en las mil y una noches, “capricho español”, etc.

Los europeístas.

Paralelamente al grupo de los cinco existen varios músicos rusos que, reunidos en torno a Antón Rubinstein en el conservatorio de San Petersburgo, se declaran abiertamente contrarios a los principios nacionalistas de los cinco. Su arte empalma directamente con la música occidental, especialmente con la germánica, al tiempo que rechazan o son indiferentes al empleo como sistema del folklore. Entre estos músicos podemos señalar:

- Tchaikowsky (1840-1893). Stravinsky lo cataloga como uno de los grandes aunque no como un innovador. Su estilo se caracteriza por el patetismo y el sentimentalismo.. Destacamos de su producción: los famosos ballets “el lago de los cisnes”, “el cascanueces”, “la bella durmiente”, las seis sinfonías especialmente la 6ª o “patética”, media docena de oberturas como “Romeo y Julieta”, “Capricho italiano”, “obertura festival 1812” (para celebrar la retirada de Napoleón), los conciertos (uno para violín, tres para piano, uno para violonchelo), etc.
- Rachmaninov (1873-1943): pianista extraordinario e internacional, sostiene en Rusia la tradición romántica a pesar de desarrollar su actividad en pleno siglo XX. Entre sus más célebres obras podemos citar: tercera sinfonía, concierto para piano y orquesta nº 2, las danzas sinfónicas, etc.

11.2.3.- CHECOSLOVAQUIA.

Los dos grandes músicos del nacionalismo Checo son:

Smetana (1824-1884): fundador del conservatorio y director del teatro nacional de Praga. Adquiere conciencia de patriotismo frente a la dominación austriaca. Su música habla de los bosques, ríos, paisajes, y leyendas bohemias. Con él nace la ópera, la música de cámara y el poema sinfónico checo. Entre sus obras podemos destacar: los seis poemas sinfónicos comprendidos bajo el título "Mi patria".

Anton Dvorack (1841-1904): segunda gran figura del nacionalismo checo. Fue profesor y director del conservatorio de New York y luego del de Praga. Son importantes sus aportaciones en el campo sinfónico y en el de la música de cámara:

- Música sinfónica: es considerado, sin lugar a dudas, el padre de la sinfonía checa. Compuso 9 sinfonías, destacando la Nº 2 (séptima en orden cronológico), y la "sinfonía nuevo mundo" (Nº 9 en orden cronológico), llamada también sinfonía "negra" por haber sido compuesta durante su estancia en Nueva York, cuando andaba interesado por la música de los negros americanos. Dentro de este apartado destacamos también: los conciertos para piano, violín y violonchelo.
- Música de cámara: destacamos el cuarteto Nº 6 llamado también "negro" por la misma razón que la ya comentada sinfonía (ritmo americano pero tema original), "danzas eslavas" para piano a cuatro manos (compuso una versión orquestal posiblemente estimulado por las "danzas Húngaras" de Brahms), las "humoresques", para violín y piano, las canciones, etc.

11.2.4.- INGLATERRA.

Inglaterra no ofrecía desde H. Purcell creadores de cierto rango a la escena europea. Con E. Elgar y F. Delius comenzó un renacimiento que daría jugosos frutos en el siglo XX. En general, ambos son excelentes compositores ligados al romanticismo, solamente nacionalistas en cuanto a su férrea defensa de la música inglesa.

11.2.5.- ESPAÑA.

España, saturada de ópera italiana durante el siglo XIX, tardó en despertar al nacionalismo más que otras naciones. Esto sucedería con Granados y Albéniz, y más tarde, ya en pleno siglo XX, con Falla. Algunos intentos previos pueden ser:

En el terreno operístico, las intenciones de Barbieri, Chapí y Bretón de crear una ópera nacional no pasaron de ser meros intentos. El género chico quedó en un simple casticismo.

En el terreno de la música instrumental los pocos intentos que hubo (Pablo Sarasate) se quedaron en el simple trasvase de material folklórico hacia la obra artística. No se llegó a depurar dicho material con el fin

de extraer las esencias rítmicas, modales, melódicas y armónicas y para hacer una música que trascendiera el ámbito de lo regional para dirigirse hacia lo internacional y universal.

Entre los factores que influyeron en el nacimiento de nuestro nacionalismo podemos destacar:

- La música de matiz hispanizante que venía realizándose por músicos extranjeros más allá de nuestras fronteras.
- La popularidad de estas obras, ya citadas con anterioridad, sonrojaba a los españoles, sobre todo a los compositores que salieron al extranjero. Albéniz y Granados forjaron el nacionalismo ante la incompreensión y desinterés de los españoles. Sólo el triunfo de Falla en París comenzó a abrir tardíamente los ojos a los españoles.

En el nacionalismo español podemos distinguir dos etapas:

- La primera, casi en el mismo cambio de siglo, es la de asimilación y está representada por Albéniz y Granados.
- La segunda es la de la madurez, representada ya en pleno siglo XX por Falla, quien da el espaldarazo definitivo a lo español hasta convertirlo en música universal.

Felipe Pedrell (1841-1922).

Con sus escritos y consejos señaló a los grandes compositores españoles (Albéniz, Granados y Falla) el verdadero camino de la música española: el nacionalismo. El prólogo “por nuestra música”, puesto a la trilogía “los pirineos” de 1891, puede ser considerado como el gran manifiesto del nacionalismo español. Con Pedrell se pasa del pintoresquismo y casticismo de Barbieri al verdadero nacionalismo que traduce a formas cultas la esencia de lo popular.

Se sintió en vida venerado como erudito, pero no como compositor. Tuvo que conformarse con ser el promotor del nacionalismo en los demás, sintiendo durante toda su vida la frustración de no haber podido realizar tal ideal en sus propias creaciones musicales. Como contrapartida se le considera el patriarca de la musicología española:

A él se debe el redescubrimiento de nuestro pasado musical: edita obras maestras del siglo de oro (Victoria, Cabezón, Guerrero, Morales...), escribe numerosos artículos y libros en pos de ideales nacionalistas, funda y dirige revistas, publica “diccionario técnico de la música”, “el teatro lírico español antes del siglo XIX”, etc. Publica “cancionero popular español”, en cuatro volúmenes.

Isaac Albéniz (1860-1909).

Primer fruto maduro del nacionalismo español. Niño prodigio como pianista. Se escapa de casa en giras de conciertos y llega a embarcarse a los doce años con destino a América. Visita a Liszt en Weimar. Estudia con Pedrell, que le convence de que se dedique a la composición y base sus obras en lo popular. Se instala definitivamente en París en 1893 siendo el gran animador de los músicos españoles en París: Falla, Turina...

Lo más destacable de su producción es su obra pianística. Despertó el entusiasmo de los franceses por la música española. Su piano entronca con el de Chopin y Liszt.

Su mejor obra es "Iberia". Sus arrolladores y fluidos ritmos, atrevidas armonías y embriagadoras melodías rezuman por sus cuatro costados el alma de Andalucía. Su gran dificultad interpretativa hizo que tuviera en algún momento la tentación de quemar la partitura.

Enrique Granados (1867-1916).

Discípulo de Pedrell en composición. Recorrió Europa dando conciertos formando trío con Casals. De regreso de un viaje a Nueva York, en el que se había estrenado con arrollador éxito la adaptación para la escena de su obra pianística "Goyescas", muere junto con su esposa al ser torpedeado el buque en el que viajaba en las proximidades del canal de la Mancha.

No triunfa en el teatro (a pesar de la versión para la escena de "goyescas") ni en lo sinfónico. Su triunfo se lo debe al piano. Su producción pianística se puede dividir en dos categorías:

- Obras en las que no entra de lleno en la concepción nacionalista y en las que pueden distinguirse claramente un poso romántico, de Chopin, Schumann y Grieg. Por ellas se le ha llamado a veces el "Grieg español" o el poeta del piano. Entre éstas podemos señalar "canciones amatorias", para canto y piano y "escenas románticas".
- Obras que destacan por sus cualidades nacionalistas. Entre éstas destacamos: 12 "danzas españolas" para piano, "Goyescas", inspirada en el Madrid castizo de Goya y con despliegues virtuosísticos, las "diez tonadillas en estilo antiguo" para canto y piano, que más que parecerse a tonadillas del siglo XVIII se parecen al lied aunque impregnado de espíritu goyesco español.

Desgraciadamente, al morir comenzaba la verdadera carrera artística de este fino poeta que, al fin, había encontrado su camino.

11.3.- ESCUELAS NACIONALISTAS EN EL SIGLO XX.

Las escuelas nacionalistas surgidas en el siglo XIX prosiguen en el siglo XX su camino de adentramiento en el folklore de sus respectivos pueblos. En el siglo XX dichos valores nacionales se convertirán en la cantera de la que los compositores extraerán los materiales musicales en los que se basarán para proceder a una renovación profunda de los lenguajes musicales. El nacionalismo del siglo XX cala más profundo en el alma de cada pueblo, despojando más rigurosamente sus valores nacionales de todo aditamento pintoresco. Así tenemos que contemplar la música de autores como: Bela Bartok, Zoltan Kodaly, Manuel de Falla, Jánacek, Prokofiev, etc.

11.3.1.- España.

Manuel de Falla (Cádiz 1876-Argentina 1947) y los maestros.

Con Falla, figura indiscutible de la música española del siglo XX, la música instrumental española adquirirá personalidad propia, situando nuestra escuela nacional en competición con las de las naciones más avanzadas.

Consigue por fin hacer realidad el sueño de Pedrell de una música española enraizada en lo popular y a la vez universal, por encima de todo localismo y pintoresquismo. Su maestría y conocimiento del ritmo hispánico es asombrosa. Supo aprovechar los modos españoles antiguos, especialmente la típica escala andaluza, para combinarlos con la austeridad contemporánea. Tentado por las corrientes europeas (impresionismo de Debussy, refinamiento de Ravel, neoclasicismo de Stravinsky y expresionismo de Schomberg) supo asimilarlas todas con un espíritu abierto, sin caer en el atonalismo.

Como Stravinsky y Bartók, Falla es uno de los maestros europeos el siglo XX, tanto en el primer estilo nacionalista como en el neoclásico posterior.

Algunos hitos importantes en su vida:

Estudia en Madrid. Aquí tuvo lugar su decisivo encuentro con Pedrell que le convencerá de la necesidad de orientar sus composiciones hacia el verdadero camino del nacionalismo. Su primera obra de importancia será “la vida breve”, de 1905. En ella Falla pone en práctica las teorías de Pedrell a favor de un arte nacional basado en la música española de tradición oral.

Desde 1907 a 1914 reside en París huyendo del para él asfixiante ambiente musical español dominado por la zarzuela y el espíritu wagneriano. Allí se relacionará con Debussy y Ravel, con Albéniz y hasta con Stravinsky. En esta época publica dos series de canciones españolas. Por fin verá estrenada “la vida breve” obra que, a pesar de la debilidad en el interés dramático que le achacan los críticos, entusiasma al público por la viveza rítmica de sus danzas populares.

Regresa a Madrid debido a dificultades derivadas de la I guerra mundial. Es uno de los periodos más fecundos para la música española. En él compone las obras andalucistas que más fama le han dado: “noches en los jardines de España” (fuertemente influenciada por el impresionismo de Debussy), “El amor brujo” y “el sombrero de tres picos”. Última obra de esta etapa andaluza será la “fantasía bética”, para piano.

A partir de la muerte de sus padres en 1919, se retirará a la soledad y el silencio en Granada, de la que saldrá ocasionalmente para dar conciertos en París, Londres, etc. De esta época de reflexión y meditación surgirá un nuevo estilo más severo y neoclásico en el que se dejan notar influencias de Ravel y Stravinsky. Obras importantes e este periodo son: “el retablo de maese Pedro”, sobre un episodio de la vida del Quijote y su descarnado e incisivo “concierto para clave y orquesta”, de 1926. El resto de sus días en Granada estarán dedicados a su gigantesca cantata escénica para coros y orquesta “Atlántida”, terminada por E. Halter en 1961.

En 1939 se traslada a Buenos Aires para dar varios conciertos. Ya no regresará. Allí, huyendo del mundanal ruido, se retira a Alta Gracia, donde muere en 1947 el más grande de los músicos españoles. Sus restos reposan en la cripta de la catedral de Cádiz.

Joaquín Turina (1882-1949).

Nació en Sevilla. Deja la medicina por la música. Estudia en Madrid (allí conoce a Falla) y en la Schola cantorum de París, donde vuelve a encontrarse con Falla. En esta ocasión Falla le convence para abandonar la línea del francckismo y wagnerianismo que seguía en la schola para afiliarse a la tendencia andalucista.

Podemos destacar algo de su producción para orquesta, que es donde más cómodo se encuentra: “la procesión del rocío”, “Sinfonía Sevillana”, “Danzas fantásticas”, “Oración del torero”, “canto a Sevilla”, etc.

Otros autores importantes que apenas si podemos citar son: Conrado del campo, Julio Gómez, Jesús Guridi, Oscar Esplá, etc.

La generación del 27 o de la república.

En claro paralelo con los grupos literarios del 27, y con el punto de referencia en la obra de madurez de M. de Falla, surgieron en la tercera década del siglo varios grupos de compositores que intentaron la renovación de la música española. Admiradores de la obra de Ravel y Stravinsky, en contacto ocasional con algunos franceses del grupo de los seis, y proclamando la vuelta a una música pura, sin literatura ni filosofía, se moverán en la onda del neoclasicismo sin desdeñar experiencias nacionalistas ni corrientes más innovadoras como el dodecafonismo.

Entre los compositores de esta generación podemos citar:

- Grupo de Madrid:

- o Ernesto Halfter: discípulo predilecto de Falla, terminó su “Atlántida”. En obras como: “Sonatina”, “Sinfonietta”, el ballet “el cojo enamorado”, “concierto para guitarra y orquesta”, etc. muestra influencias de Ravel, Falla y Stravinsky.

- o Rodolfo Halfter, Salvador Bacarisse, Gustavo Pitaluga, etc.

- Grupo de compositores independientes de Cataluña:

- o Robert Gerhart: Alumno de Pedrell es también el único español que, en lugar de ampliar estudios en Francia, fue alumno de Schöenberg y trajo a España las novedades de la Escuela de Viena. Intento la difícil tarea de aliar los elementos de la tradición española con los nuevos recursos del dodecafonismo en obras tales como: el ballet “Ariel” o su ópera “la Dueña”. Su obra de cámara sobre los signos del zodiaco es más abstracta, más internacional y lo convierten en uno de los maestros de la modernidad europea.

- o Federico Mompou: inspirado en ciertos temas folklóricos de su tierra e influenciado por el impresionismo francés crea una música intimista y “callada” en forma de piezas breves preferentemente para canto y piano.

- o Eduardo Toldrá, etc.

11.3.2.- Hungría.

Dos músicos húngaros hubieron de luchar contra la abusiva maraña de músicas magiars que habían inundado los salones burgueses a partir de los excelentes ejemplos de Liszt y Brahms. El punto de partida

de aquellas rapsodias o danzas húngaras era falso, un falso folklore para la exportación. Tanto Béla Bartók (1885-1945) como Zoltan Kodaly (1882-1967) tuvieron que convertirse en investigadores de su propio folklore para poder crear obras verdaderamente húngaras.

Bartók, a raíz de estas investigaciones, cambió pronto el estilo nacionalista tradicional de sus primeras obras hacia un nacionalismo moderno, arriesgado y áspero, abstracto y refinado al someter las esencias extraídas del material folklórico a la influencia de las novedades en el lenguaje musical procedentes de París y Viena. El resultado es un lenguaje nuevo en el que la más tradicional de las músicas se fusiona con los procedimientos musicales más modernos. Ejemplos de este tipo de nacionalismo son: cuarteto nº 1, su primera ópera “el castillo de Barba azul”. En obras posteriores como “el príncipe de madera” y “el mandarín maravilloso” el grado de abstracción llegará a ser tan poderoso que, como Stravinsky o Falla, marcará un cambio estilístico del que nos ocuparemos al hablar del apartado dedicado al neoclasicismo, donde lo volveremos a encontrar.

Z. Kodaly: además de su gran importancia como pedagogo (renueva los sistemas tradicionales de enseñanza de la música) es un compositor de primera fila con obras como la ópera “Hary Janos” o las variaciones de “el pavo real”.

11.3.3.- Checoslovaquia.

La segunda etapa nacionalista será cubierta en Checoslovaquia por compositores de la talla de Leos Jánacek, autor de la ópera “Katia Kavanova” (1921) y de obras sinfónicas como “Taras Bulba” (1918), y de Bohuslav Martinu.

11.3.4.- EEUU.

En América del norte emerge en el siglo XX una poderosa escuela nacional que se verá reforzada más tarde por la oleada de grandes maestros europeos que allí recalaron huyendo de los totalitarismos. Su primera labor fue la de asimilar las técnicas europeas y conectarlas con la realidad cultural autóctona, tanto la del jazz de los negros como la protestante de los blancos.

En el norte se desarrolló un tipo de música en el que podemos descubrir influencias del jazz y del sinfonismo europeo. Su representante más significativo fue G. Gershwin (1898-1937). Entre sus obras más significativas podemos citar: “Rapsodie in blue” para piano, “Un americano en París” y “Porgy and Bes”, primera ópera con personajes de color y temática esencialmente jazzística. Otro compositor importante es A. Copland (1901-1992): su estilo es muy personal y combina la estética del grupo de los seis, las posibilidades del jazz, la politonalidad y todo resquicio de folklore americano. A partir de 1950 incorpora el serialismo.

En el sur los autores más conocidos en Europa son el brasileño Heitor Villalobos y el argentino Alberto Ginastera, practicantes ambos de un estilo nacionalista en un contexto neoclásico.

11.3.5.- Rusia.

Entre los compositores rusos que, de forma más o menos sistemática, van a inspirarse en algún momento en los valores nacionales del folklore ruso podemos citar:

- S. Prokofiev: su estilo tiene difícil encaje entre las tendencias dominantes caracterizándose por un gusto por la amplitud rítmica, el vigor de la pulsación y las armonías ásperas e imprevistas. Algunas de sus obras: Suite escita, sinfonía clásica (temprana contribución al neoclasicismo de corte dieciochesco), Romeo y Julieta, Pedro y el lobo, Alexander Nevsky (música para el cine) cantata para el 20 aniversario de la revolución (sobre textos Marxistas), guerra y paz, etc.
- D. Shostakovich (1906-1975). Educado en una tradición tonal que nunca abandonaría del todo, en su obra podemos distinguir dos periodos: A) En el primero, con un lenguaje muy personal fiel en su conjunto al sistema tonal pero cercano a la sensibilidad contemporánea, produce una serie de obras muy atractivas por su capacidad de lirismo y humor sarcástico como su primera sinfonía (casi una parodia del clasicismo), la ópera "la nariz", el ballet "la edad de oro" o la ópera "Lady Macbeht de Mtesensk". B) A partir de los años 20, obligado a rectificar debido a las presiones de los censores estalinistas, su talento se refugiará en la importantísima colección de cuartetos de cuerda (15), una de las cumbres de la música de cámara tonal del siglo XX.
- Khatchaturian: su inspiración proviene del folklore popular Armenio y trata de integrar una cultura minoritaria en la tradición Rusa. Se distingue por reclamar de forma pública mayor libertad para la creación artística en contra de las directrices del Soviet supremo. Obra importante: concierto para piano de 1936.

El nuevo nacionalismo ruso vio surgir una de las figuras estelares de la música del siglo XX: Igor Stravinsky (1882-1971). Pasó a lo largo de su vida creadora por estilos muy diversos pero ahora solo comentaremos su etapa anterior a la guerra en la que se muestra muy influido por la tradición folklórica soviética componiendo tres ballets que son obras culminantes de la producción musical occidental del siglo XX: "el pájaro de fuego", "Petrouchka" y, sobre todo, "la consagración de la primavera" (momento decisivo en la historia de la música; una obra maestra que cierra una época, basada en una altísima especulación rítmica con alternancia continua de compases y simultaneidad de ritmos, un cierto salvajismo apoyado en una orquesta gigante y en el abandono de la ordenación tradicional de la forma con un aparente caos nervioso de motivos que fluyen de forma continua hasta recomponerse en un nuevo orden formal).

<http://www.slideshare.net/DIAL12Dlonisio/tema-6-el-romanticismo-y-el-nacionalismo-daniel-fernandez-12987712>

<http://www.slideshare.net/ICHGROLLENICHT/musica-programatica-y-poema-sinfonico-1259913>

FORMAS MUSICALES

<http://www.slideshare.net/mabeatriz77/formas-orquestales>

CLASICISMO MUSICAL

<http://www.slideshare.net/rosarioa.slide/la-msica-instrumental-en-el-clasicismo>

<http://www.slideshare.net/aguedamonje/clasicismo-7721400>

Leer más: <http://www.monografias.com/trabajos6/namu/namu.shtml#ixzz2vxN2W7IN>

CONCIERTO:

Título: Concierto de Aranjuez

Autor: Joaquín Rodrigo.

<http://www.youtube.com/watch?v=QPcjt6FvX8>

<http://www.youtube.com/watch?v=r2Xdlgii-Rc>

<http://www.slideshare.net/rosarioa.slide/la-msica-en-el-romanticismo-7740556>

<http://www.slideshare.net/inmamusic/el-romanticismo-musical-3561295>