

TEMA 4

SONIDO ÉTICA ESTÉTICA

1825-1900 (*Romanticismo*)

Para saber más

El término "Romanticismo":

El Romanticismo nace como un estilo principalmente literario, circunscrito en el tiempo a la 1ª mitad del s. XIX y en el espacio a Alemania. No puede justificarse, por tanto, bajo ningún punto de vista, que en la historia de la música se designe bajo el título de Romanticismo a la gran variedad de estilos y manifestaciones musicales de todo el s. XIX. Es más, la mayor parte del Romanticismo literario alemán (los hermanos Schlegel, W. H. Wackenroder, Novalis, J. L. Tieck, etc.). ocupa desde las últimas décadas del s. XVIII hasta 1830, años que hoy en música catalogamos más como clásicos que como románticos.

El auténtico espíritu romántico está perceptiblemente en declive desde la década de 1830. De hecho, **R. Wagner** usa el término 'Romantik' en su ensayo *Oper und Drama* (1851) para referirse al Romanticismo francés, nombrando a Berlioz y Meyerbeer y considerándolo una distorsión y una corrupción del Romanticismo original. Pero es un término establecido universalmente y por eso seguimos empleándolo.

Propiedades tonales en el "Romanticismo":

H. Berlioz en su *Grand Traité d'Instrumentation et d'orchestration modernes* (1843) escribe:

"Los violines son más brillantes y tocan con mayor facilidad en tonalidades que les permiten usar cuerdas al aire. Sólo la tonalidad de Do Mayor parece ser una excepción a esta regla; su sonoridad es evidentemente menor que la de La Mayor y Mi Mayor, a pesar de mantener 4 cuerdas al aire, mientras que La mantiene 3 y Mi 2".

Luego escribe sobre las características de cada tonalidad en el violín y su mayor o menor dificultad. Como es de esperar, aún perduran ciertos elementos del principio sostenido-bemol: las tonalidades con sostenidos son alegres (Sol), ruidosas (Re) y brillantes (La, Mi, Fa#), mientras que las tonalidades con muchos bemoles son majestuosas (Mib, Reb).

La libertad guiando al pueblo (1830) de E. Delacroix. El tema es contemporáneo, la Revolución de 1830 en París. La composición es dramática, con personajes caídos y otros llenos de agitación, sobre todo la mujer que empuña la bandera y el fusil. Intenta plasmar la disposición de ánimo de las personas.

El color es fundamental como elemento expresivo: los colores de la bandera y algunas ropas resaltan por encima de las tonalidades ocre y grises del conjunto

[París, Museo del Louvre].

El sueño de una noche de verano (Obertura),

F. Mendelssohn (1826)

London Symphony Orchestra

Dir.: J. E. Gardiner

La Valquiria (Cabalgata de las valquirias),
R. Wagner (1856)

Bayreuth Festspiele Orchestra
Dir.: Ch. Thielemann

Paisaje de invierno, C. Blechen(1836)

1825-1900 (Romanticismo)

Snow Storm (1842) de J. M. W. Turner. El barco se tambalea angustiosamente entre las furiosas aguas y la nieve. [Londres, Tate Gallery].

Die Walküre, diseño de escena del Preludio del Acto I
en una producción italiana del s. XIX.

Die Walküre, Preludio del Acto I,
R. Wagner (1870)

London Symphony Orchestra
Dir: Erich Leinsdorf

Mazeppa (1828) de E. Delacroix, cuadro inspirado en un poema narrativo del mismo nombre (1819) de L. Byron. Un guerrero ucraniano amante de una condesa es descubierto y atado a las crines de un caballo salvaje hasta que es rescatado por los cosacos ucranianos y convertido en su líder. El tema también inspira a su vez una obra musical de F. Liszt.

LAM 143

1825-1900 (Romanticismo)

Muerte de Ofelia (1852) de J. Everett Millais. Retrata un episodio del *Hamlet* de W. Shakespeare: Ofelia está cogiendo flores y cae al agua. Canta mientras flota en el río, inconsciente del peligro. Sus ropas, que han atrapado aire, la mantienen a flote durante un tiempo antes de sumergirse y ahogarse.

O LIEB'

Gedicht von F. Freiligrath.

O lieb', o lieb' so lang du lieben kannst, so lang du lieben magst.
 Die Stunde kommt, wo du an Gräbern stehst und klagst
 Und' Sorge dass dein Herze glüht, und Liebe hegt und Liebe trägt,
 So lang ihm noch ein ander Herz in Liebe warm entgegenschlägt.
 Und wer dir seine Brust erschliesst, o thu ihm was du kannst zu lieb,
 Und mach ihm jede Stunde froh und mach ihm keine Stunde trüb!
 Und hüte deine Zunge wohl; bald ist ein hartes Wort entflohn.
 O Gott — es war nicht bö's gemeint —
 Der Andre aber geht und weint.

Este es un poema de Freiligrath que aparece al comienzo de la 1ª edición (1850) de *Liebesträume* (Sueños de amor) nº 3 de F. Liszt (1850), pieza para piano inspirada en esos versos:

¡Ama, ama mientras puedas amar,
 Llegará la hora en la que estés en la tumba y te lamentes!.
 Cuida que tu corazón hierva y que sienta el amor y que lleve amor mientras haya otro corazón que le corresponda.
 Y a quien te abra su interior, ámale lo que puedas y hazle feliz cada hora y ningún momento triste!
 Y guarda tu lengua, pronto se le escapará alguna palabra dura, Oh Dios, no había mala intención.
 El otro sin embargo se va y llora.

Sueño de amor, nº 3

F. Liszt (1850)

Piano: Leslie Howard

Episode

DE

LA VIE D'UN ARTISTE,

SYMPHONIE FANTASTIQUE, EN CINQ PARTIES,

Par Hector Berlioz,

EXÉCUTÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS LE 5 DÉCEMBRE 1830,

Au Conservatoire de Musique de Paris.

Programme.

Le compositeur a eu pour but de développer, DANS CE QU'ELLES ONT DE MUSICAL, différentes situations de la vie d'un artiste. Le plan du drame instrumental, privé du secours de la parole, a besoin d'être exposé d'avance. Le programme suivant doit être considéré comme le *texte parlé d'un opéra*, servant à amener des morceaux de musique dont il motive le caractère et l'expression (1).

RÊVERIES. — PASSIONS.

(Première partie.)

L'auteur suppose qu'un jeune musicien, affecté de cette maladie qu'un écrivain célèbre appelle le *vague des passions*, voit pour la première fois une femme qui réunit tous les charmes de

Programa impreso de la *Sinfonía fantástica*, de H. Berlioz (1830)

Episodios

de

LA VIDA DE UN ARTISTA

SINFONÍA FANTÁSTICA EN CINCO ACTOS

por Hector Berlioz,

INTERPRETADA POR PRIMERA VEZ EL 5 DICIEMBRE 1830

en el Conservatorio de Música de París.

Programa

La intención del compositor ha sido la de desarrollar, en lo que tienen de musical, diferentes situaciones de la vida de un artista. El plan de un drama instrumental, privado de la ayuda de la palabra, tiene que ser expuesto por adelantado. El programa siguiente debe ser considerado como el texto hablado de una ópera, sirviendo para introducir los movimientos musicales y para motivar su carácter y expresión.

SUEÑOS - PASIONES.

(Primera parte.)

El autor imagina a un joven músico, afectado por esa enfermedad que un célebre escritor llama la decadencia de las pasiones, quien ve por primera vez una mujer que reúne todos los encantos...

Sinfonía fantástica, 4º mov. (Marcha al suplicio), **H. Berlioz (1830)**

Allegretto non troppo (♩ = 72)

Flûtes I, II

Cors
(En Sib grave) I, II
(Faîtes les sons bouchés avec la main sans employer les cylindres.)
(En Mib) III, IV
(Il faut frapper la première croche de chaque temps avec les deux baguettes et les cinq autres croches (baguettes d'éponge) avec la baguette de la main droite seulement.)

(En Sib, Fa) I
solo 6
p
(baguettes d'éponge)
solo 6

Timbales (3 Timbaliers)
(En Sol, Ré) II
p
(En Sol) III

Cymbales

Violoncelles
pizz.
pp
div. en 4 pizz.

Contre-Basses
pp

Allegretto non troppo ($\text{♩} = 72$)

[illegible]

Sinfonía fantástica, 4º mov. (Marcha al suplicio), H. Berlioz (1830)

New York Philharmonic Orch.
Dir: Z. Mehta

Allegretto non troppo (♩ = 72)

Flûtes

I, II

Cors

(En Sib grave) I, II

(En Mib) III, IV

(En Sib, Fa) I

Timbales
(3 Timbaliers)

(En Sol, Ré) II

(En Sol) III

Cymbales

Violoncelles

Contre-Basses

(Faites les sons bouchés avec la main sans employer les cylindres.)

pp

pp

(Il faut frapper la première croche de chaque temps avec les deux baguettes et les cinq autres croches (baguettes d'éponge) avec la baguette de la main droite seulement.)

solo

p

(baguettes d'éponge)

solo

p

pizz.

pp

div. en 4

pizz.

pp

Allegretto non troppo (♩ = 72)

*Para saber más***La 'Gesamtkunstwerk' de R. Wagner:**

En el ensayo *Das Kunstwerk der Zukunft* (1850, La obra de arte del futuro) Wagner escribe:

“El hombre artístico solo puede estar totalmente satisfecho con la unificación de todas las formas de arte al servicio del esfuerzo artístico común. Cualquier fragmentación de sus sensibilidades artísticas limita su libertad y le impide convertirse en lo que es capaz de ser. La forma más elevada de arte comunal es el drama; sólo puede existir en su totalidad si comprende todos los tipos de arte... Cuando el ojo y el oído refuerzan mutuamente la impresión que recibe cada uno de ellos, sólo entonces se presenta el hombre artístico en toda su plenitud”.

Un ejemplo muy conocido de música inspirada en pintura son los *Cuadros de una exposición* (1874) de M. Mussorgsky, una suite de piezas para piano que describen musicalmente 10 dibujos y acuarelas de su amigo, arquitecto y pintor V. A. Hartmann, muerto un año antes. Hubo una exposición en la Academia Imperial de arte de S. Petersburgo en Febrero-Marzo de 1874 con más de 400 obras de Hartmann. El catálogo de esta Exposición no se conserva completo, por eso no sabemos qué cuadros hubo en ella. Sólo 6 de las 10 piezas de Mussorgsky se pueden asociar con obras de Hartmann. Una de ellas es la nº 5, inspirada en este diseño para el ballet *Trilby* (1871), cuya música era de J. Gerber.

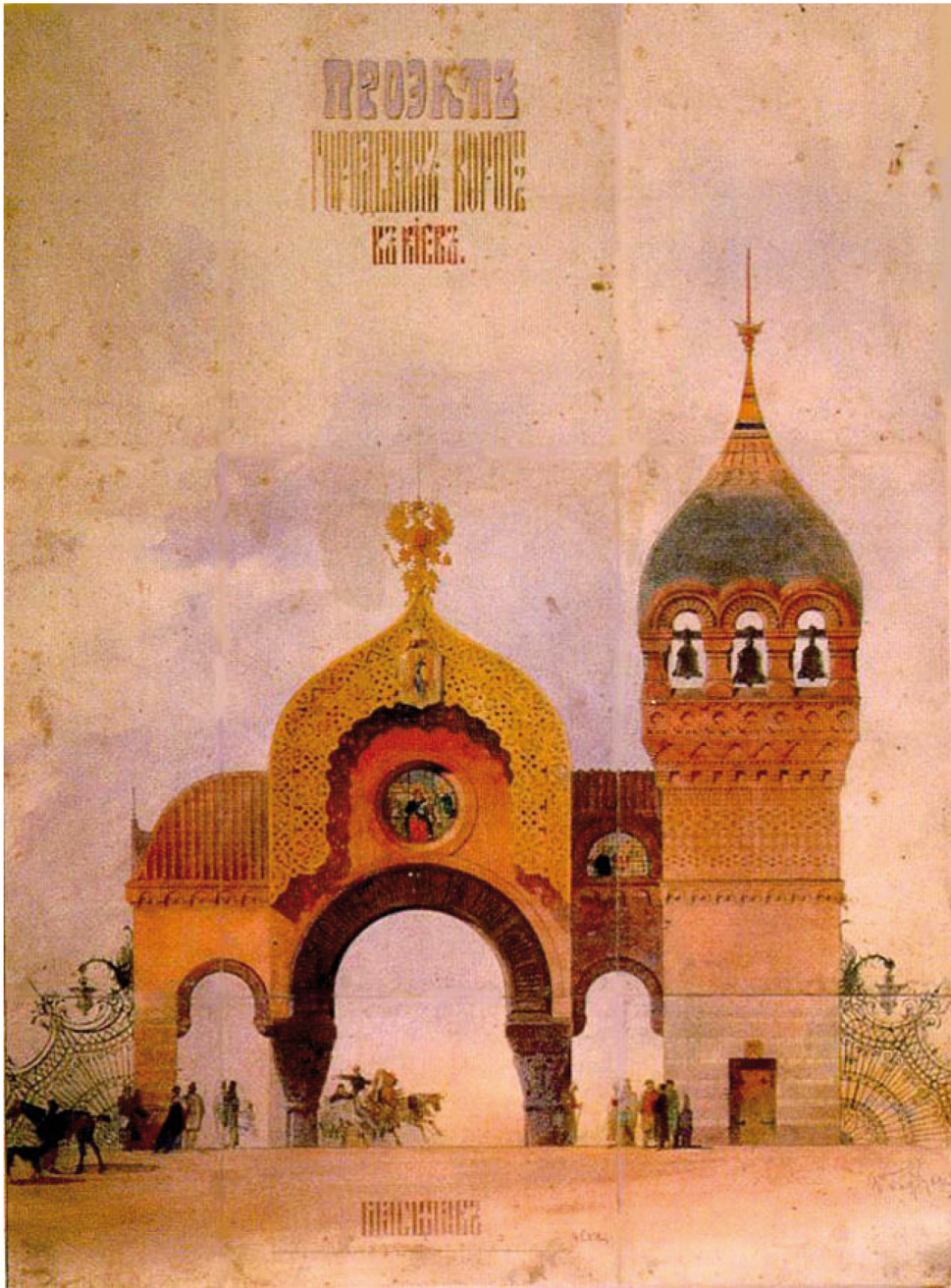
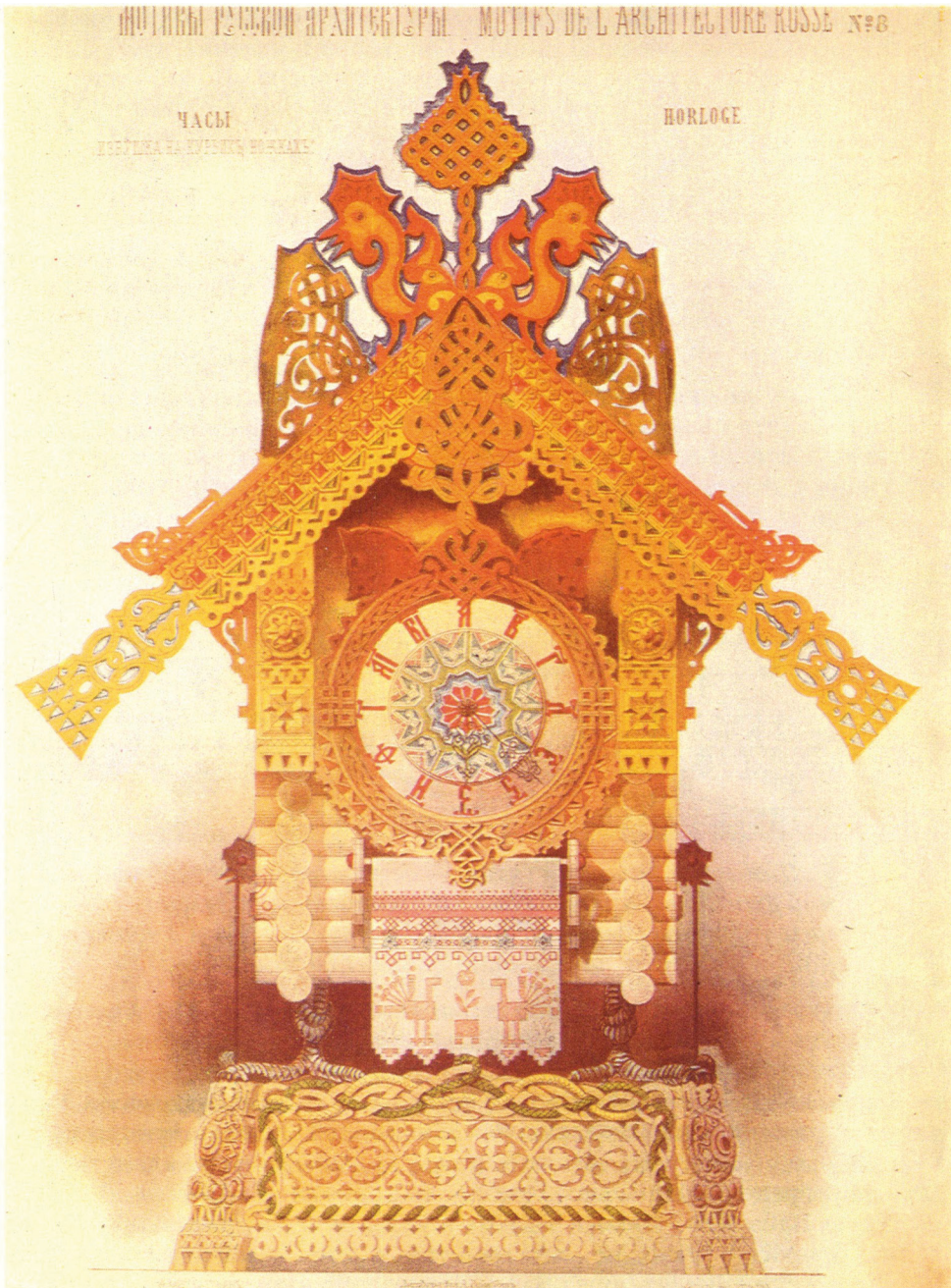
► *Cuadros de una exposición nº 5,*
Ballet de los pollitos en su cascarón,
M. Mussorgsky (1874)

Piano: Brigitte Engerer

Cuadros de una exposición, nº 9 'Baba Yaga' y nº 10 'La gran puerta de Kiev, M. Mussorgsky (1874)

Royal Concertgebow
Orch. Dir: R. Chailly

Las espigadoras (1857) de F. Millet.

La estación de Saint-Lazare (1877) de C. Monet.

1825-1900 (Romanticismo)

Catedral de Rouen
(1892) de C. Monet,
en puesta de sol.

1900-2020 (Siglos XX-XXI)

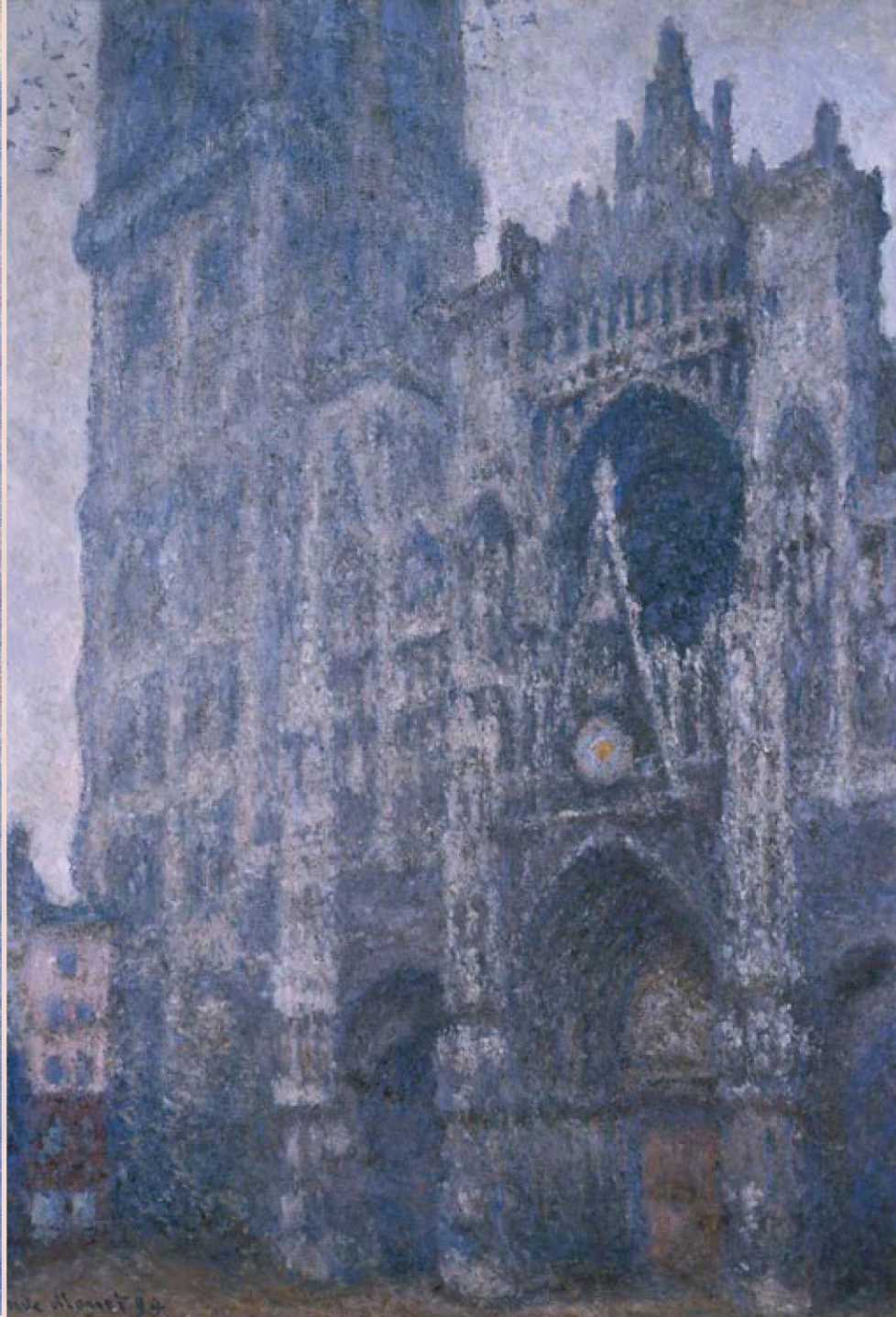
C. Monet sabe que los objetos cambian dependiendo de la luz con la que los veamos ¿Podemos captar el objeto real?

Catedral de Rouen
(1892) de C. Monet,
a pleno sol

Catedral de Rouen
(1892) de C. Monet,
por la mañana

1900-2020 (Siglos XX-XXI)

Catedral de Rouen
(1892) de C. Monet,
con tiempo gris.

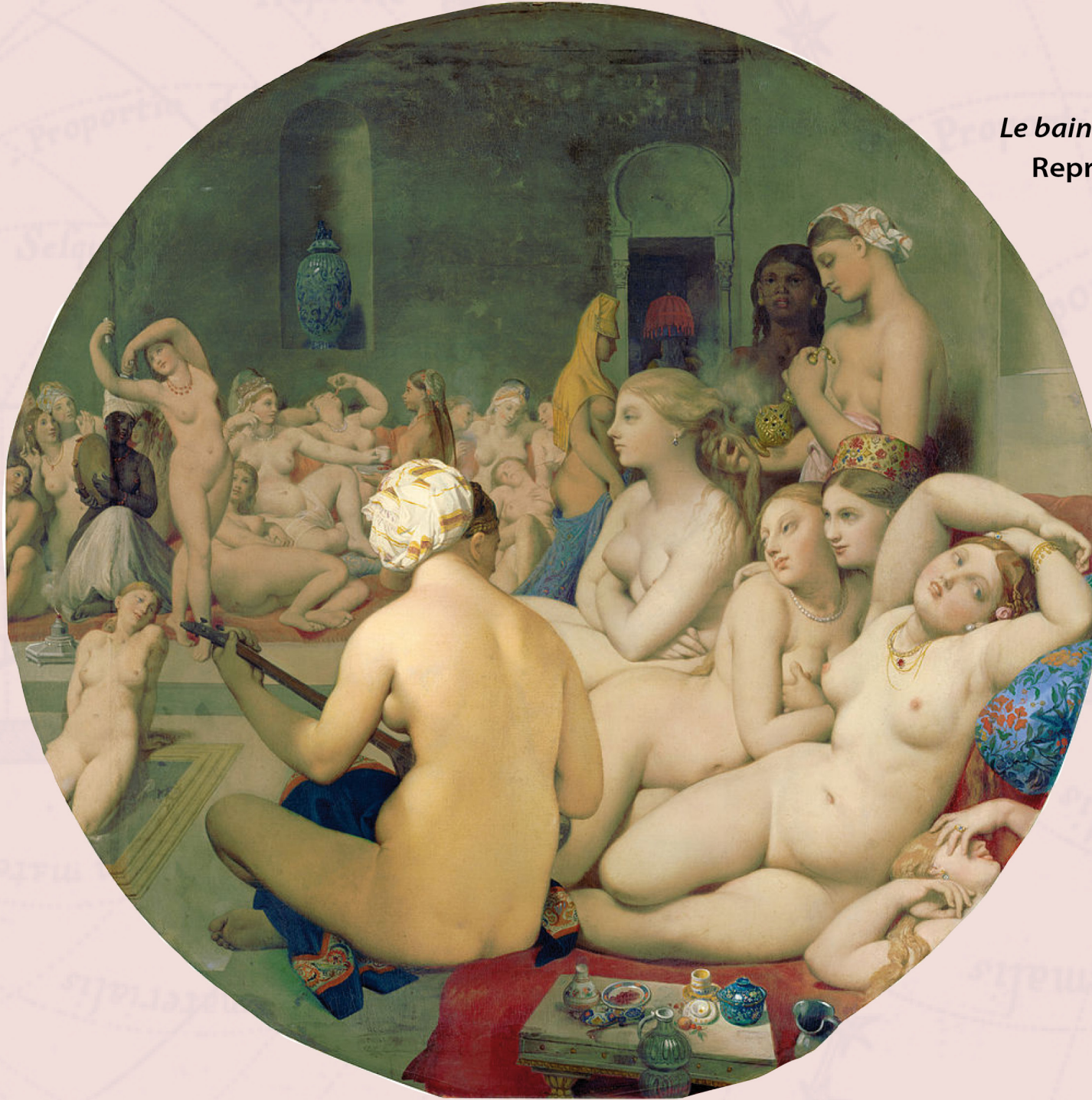
Mujeres de Argel en su 'apartamento' (1834) de E. Delacroix.
Representa a concubinas en un harén.

1825-1900 (Romanticismo)

La odalisca y la esclava (1842) de J-A-D. Ingres.
Una odalisca es una de las mujeres del harén.

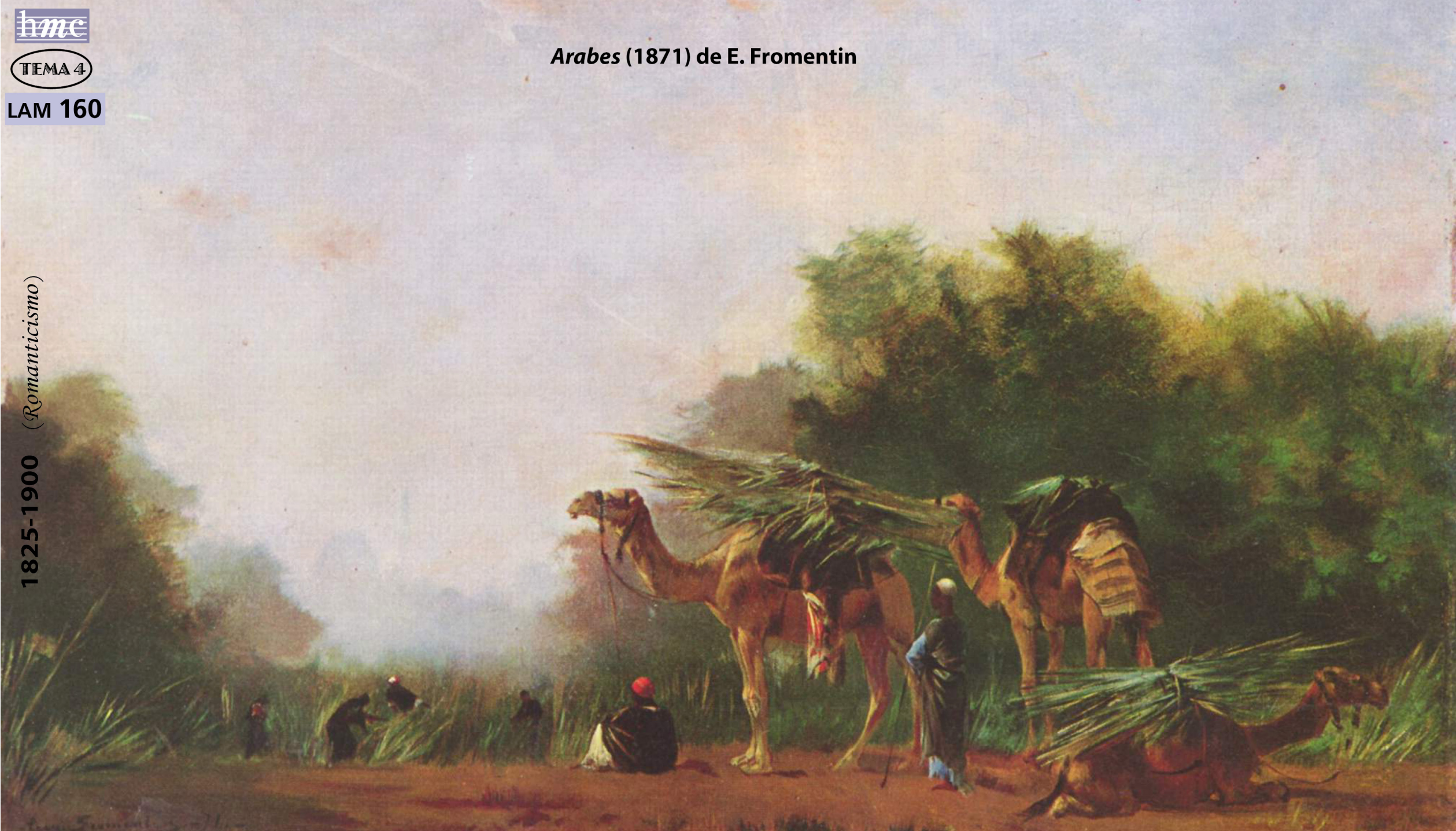

Le bain turc (1862) de J-A-D. Ingres.
Representa un grupo de mujeres
desnudas en un harén.

[Paris, Museo del Louvre]

Arabes (1871) de E. Fromentin

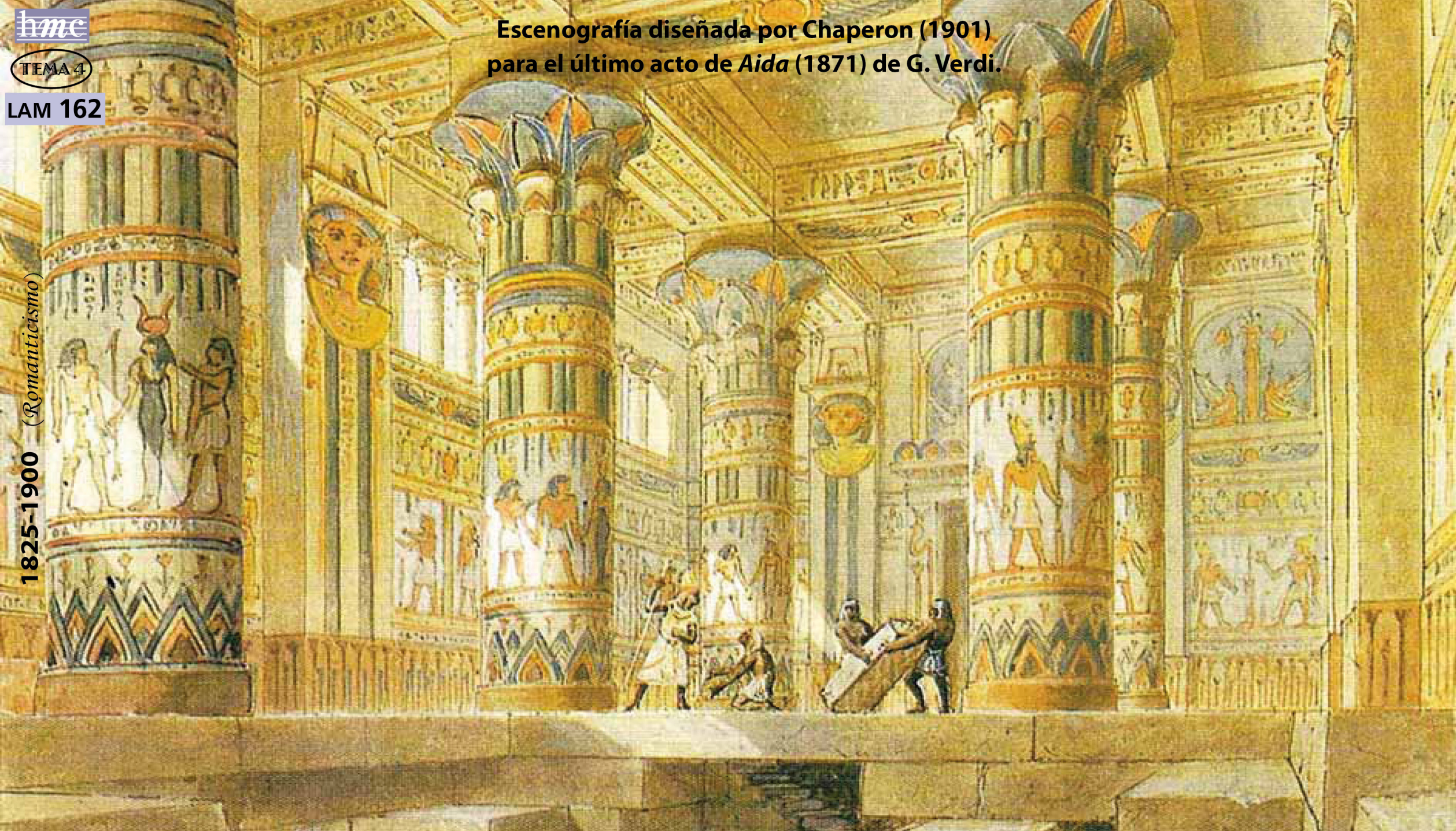
1825-1900 (Romanticismo)

El Harem (1871)
de J. F. Lewis.

Escenografía diseñada por Chaperon (1901)
para el último acto de *Aida* (1871) de G. Verdi.

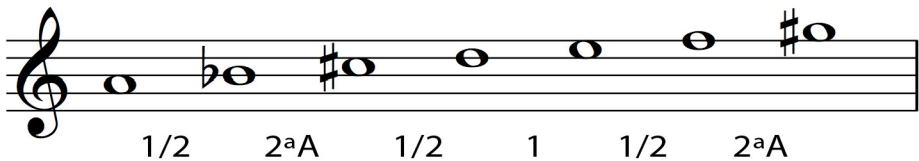
Samson et Dalila, Acto III, 'Bacchanale', C. Saint-Saëns (1875)

Pittsburgh Symphony Orch.
Dir: L. Maazel

Recitativo

Escala utilizada:

Dalila. Diseño de vestuario de Ch. Bianchini
para una representación de *Samson et Dalila* en
la Opéra de París (1894).

Sheherazade, 3º mov., 'El príncipe y la princesa', N. Rimsky-Korsakov (1888)
(Final de este mov.)

I Come prima

Fl.
Cl.
Fg.

(a) Come prima

Archi

div. arco
pp arco
p arco

Orchestra tacet
143 Colla parte

A

(b)

Recit. Lento

arco

Vno solo

espressivo

CADENZA

Vno solo

p

pp

(c) *ochissimo più animato*

175 0

FL.

Cl.

Fg.

Cr.

(c) *ochissimo più animato*

V. I

V. II

Vle.
div.

Ve.

Cb.

Sheherazade, 3º mov., 'El príncipe y la princesa', N. Rimsky-Korsakov (1888)
(Final de este mov.)

Kirov Orchestra
Dir: V. Gergiev

Fl. 1. *p*

Cl. *p*

Fg. *p*

(a) Come prima

div. arco

pp arco

p arco

p

130

Exécution sans jugement sous les rois maures de Grenade
(1870) de H. Regnault, en el interior de la Alhambra.

[París, Musée d'Orsay].

Le Chanteur espagnol (1860) de E. Manet.
influencia de Velázquez y el nuevo españolismo.

[N. York, MET].

Cartel anunciador del estreno de
Carmen (1875) de G. Bizet.
Litografía publicada por Choudens
Père et Fils..

► *Carmen*, (Preludio del acto IV)
G. Bizet (1875)

Orch. National du Capitole de Toulouse
Dir: M. Plasson

Palacio de M. J. de Laredo (1884)
en Alcalá de Henares,
estilo neomudéjar.

1825-1900 (Romanticismo)

La matanza de los Abencerrajes
(1871) de M. Fortuny

 = 2ª aumentada

Danza húngara nº 1, J. Brahms (1869)

Allegro molto

Kleine Flöte

2 Flöten

2 Oboen

2 Klarinetten in B

2 Fagotte

Triangel

1. Violine

2. Violine

Bratsche

Violoncell

Kontrabaß

Kl.Fl.
Fl.
Ob.
Klar.
(B)
Fag.
(C)
Hr.
(Es)
Trpt.
(D)
Pk.
Trgl.
1.Viol.
2.Viol.
Br.
Vcl.
K.-B.

The musical score is for page 47, section B. It features a full orchestral arrangement. The woodwind section includes Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet in B-flat (Klar. (B)), Bassoon (Fag.), Horn in C (Hr. (C)), Horn in E-flat (Hr. (Es)), Trumpet in D (Trpt. (D)), and Trombone (Pk.). The string section includes Violin I (1.Viol.), Violin II (2.Viol.), Viola (Br.), Violoncello (Vcl.), and Double Bass (K.-B.). The percussion section includes Timpani (Trgl.). The score is marked with various dynamics such as *f* (forte), *p* (piano), *sf* (sforzando), and *pp* (pianissimo). Performance instructions like *pizz.* (pizzicato) and *arco* (arco) are present. Red circles highlight specific musical phrases in the Flute, Oboe, Clarinet, and Violin I parts.

73 **D** sostenuto e poco a poco in tempo

K1 Fl.

Fl.

Ob.

Klar. (B)

Fag.

(C) Hr.

(Es)

Trpt. (D)

Pk.

Trgl.

1.Viol.

2.Viol.

Br.

Vcl.

K-B.

D sostenuto e poco a poco in tempo

81 **E**

ritard. in tempo

Kl. Fl.

Fl.

Ob.

Klar. (B)

Fag.

(C) Hr.

(Es)

Trpt. (D)

Pk.

Trgl.

1.Viol.

2.Viol.

Br.

K-B.

E

ritard. in tempo

○ = 2ª aumentada

Danza húngara nº 1, J. Brahms (1869)

Royal Concertgebouw Orchestra
Dir: B. Haitink

Allegro molto

Kleine Flöte

2 Flöten

2 Oboen

2 Klarinetten in B

2 Fagotte

Triangel

1. Violine

2. Violine

Bratsche

Violoncell

Kontrabaß

Santa Clotilde (1857) de F. C. Grau y T. Bull. Diseño medieval pero se emplean materiales del s. XIX: abrazaderas de hierro disimuladas. Su influencia es grande entre los arquitectos de la época **[París]**.

Dante y Beatriz con Tomás de Aquino y otros (1827) de Ph. Veit.
Fresco que imita el estilo tardomedieval italiano (Fra Angelico).
[Sala Dante del Casino Massimo, Roma].

Os justi (1879) de A. Bruckner

 = Retardos

Four staves of musical notation for the vocal part of "Os justi" by Anton Bruckner. The music is in common time (C) and features a melodic line with lyrics. The lyrics are: "Os ju - sti me - di ta - bi-tur sa - pi - en - ti -". The notation includes dynamic markings (*p*, *mf*, *dim.*) and a green circle highlighting a specific note in the second staff.

Os ju - sti me - di ta - bi-tur sa - pi - en - ti -

Os ju - sti me - di - ta - bi-tur sa - pi - en - ti -

8 Os ju - sti me - di ta - bi-tur sa - pi - en - ti -

Os ju - sti me - di ta - bi-tur sa - pi - en - ti -

7

am, os ju - sti me - di - ta -

am, os ju - sti me - di - ta - - - -

8 am, os ju - sti me - di - ta - bi - tur sa

am, os ju - sti me - di - ta - bi - tur sa

12

- bi - tur sa - pi - en - ti - am,

- bi - tur sa - pi - en - ti - am, et

- pi - en - ti - am,

- pi - en - ti - am,

8

17

et lin__ - gua e__ - jus lo__ -

lin__ - gua e__ - jus lo__ - que__ - tur ju__ - di__ - ci-um, ju__ -

et

21

cresc.

que - tur ju - di - ci-um, ju -

cresc.

di - ci-um, ju - di - ci - um, et

mf

et lin - gua e - jus lo -

poco a poco cresc.

lin - gua e - jus lo - que - tur ju - di - ci-um, lo -

 = Retardos

Os justi (1879) de A. Bruckner

Monteverdi Chor.
Dir. J. E. Gardiner

The musical score is for the piece "Os justi" by Anton Bruckner, from his 1879 Mass in E-flat major. It features four vocal staves, likely representing a four-part choir. The lyrics are "Os ju - sti me - di ta - bi-tur sa - pi - en - ti -". The score includes dynamic markings: *p* (piano) at the beginning of each staff, *mf* (mezzo-forte) in the middle, and *dim.* (diminuendo) at the end. A green circle highlights a specific note in the second staff, which is a quarter note on the G line of the treble clef. The score is written in common time (C) and includes various musical notations such as rests, notes, and slurs.