

MÚSICA ROMANTICISMO(III)

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 del cantante mediante pasajes melódicos de gran exigencia técnica que se desarrollaban en el registro agudo de la voz. Los cantantes, sobretodo en sus arias, desarrollaban un gran virtuosismo vocal ligado a una gran expresividad.

Dentro de la ópera belcantista podemos destacar algunos compositores como Donizetti con "El elixir del amor" y Bellini con "Norma". Otro personaje destacado fue Rossini con "El barbero de Sevilla" que fue la ópera más representada en todo el siglo XIX. No podemos olvidar a Verdi, que se convertirá, junto con el alemán 3 Wagner, en el mejor operista del Romanticismo. Algunas de sus obras destacables son "Nabucco", "Rigoletto", "La Traviata", "Aida" o "El Trovador".

- **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. Los máximos representantes de este tipo de ópera son Mascagni con "Caballería Rusticana" y Puccini con óperas como "Tosca", "La Bohème" o "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. Entre los autores más destacados de este género podemos nombrar a Meyerbeer con "Los Hugonotes" o 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 "La bella Helena" y "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. Destaca la obra de Weber, iniciador de la ópera romántica en Alemania. Su obra más conocida es "El cazador furtivo".

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 idea de Wagner es crear un "drama musical" continuo y con ese nombre se conocerán las creaciones operísticas de este autor. Algunas de las características de su drama musical son las siguientes:

1. La ópera para Wagner es "La obra de arte total", ya que busca la fusión de todas las artes (poesía, música, escenografía, drama...)

2. Utilización de técnicas como el leitmotiv, que es un motivo musical recurrente para representar personajes, hechos, situaciones,...

3. Utiliza la melodía infinita, que no se interrumpe, sin un fraseo regular que marque candencias claras, para dotar de mayor dramatismo a su obra.

4. La música está al servicio de la expresión dramática. La orquesta tiene un papel principal en el desarrollo y explicación de la acción.

5. Larga duración, ya que muchas de sus obras pueden sobrepasar las cinco horas sin interrupciones.

Algunos de los dramas musicales más importantes de Wagner son "Tristán e Isolda", "Tannhäuser" 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 zarzuelas muy conocidas, como "La Gran Vía" y "Agua, azucarillos y aguardiente", Tomás Bretón con "La verbena de la paloma" y Ruperto Chapí con "La Revoltosa" entre sus obras más destacadas.

5 EL LIED

El lied (lieder en plural) es una denominación alemana que significa canción, se convirtió en una de las principales formas vocales de la música romántica. Es una forma breve escrita para voz y piano sobre un texto poético ya existente. Su principal característica es la fusión entre el texto y la música. El lied era muy apreciado por el público porque en los conciertos creaba una atmósfera íntima propiciada por la belleza y expresividad de sus melodías.

Entre los compositores más destacados de lieder hay que citar a Schubert, que a lo largo de su vida realizó más de 600. Más tarde cultivarán esta forma otros autores como Hugo Wolf o Gustav Mahler.

CUESTIONARIO

- 1) Señala qué cambios se producen en el mundo de la ópera romántica.
- 2) ¿Cuáles son las principales corrientes operísticas italianas? Escribe las principales de cada una.
- 3) Escribe el título de una ópera de los siguientes compositores y señala con qué corriente operística se les relaciona. Bellini; Puccini; Donizetti; Mascagni; Verdi; Rossini. - Francia
- 4) ¿Cuál fue la capital operística de la Europa del siglo XIX.
- 5) ¿Qué estilos coexistían en Francia? Explícalo.
- 6) Escribe el título de una ópera de los siguientes compositores y señala con qué corriente operística se les relaciona. Meyerbeer; Offenbach; Bizet. 12 - Alemania
- 7) ¿Quién fue el creador del "Drama Musical"
- 8) Describe las cinco características del Drama Musical.
- 9) ¿Cuál es la principal obra de Wagner? - 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. - El lied
- 14) ¿Qué es un lied? ¿Cuáles son sus autores principales?

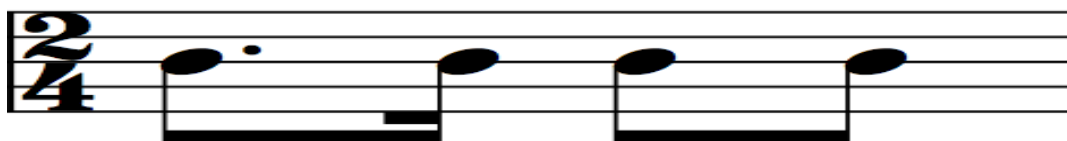
AUDICIÓN ÓPERA ROMÁNTICA CARMEN DE BIZET

Obertura:Carmen Bizet

Carmen, como casi todas las óperas comienza con una "obertura" donde se suelen presentar varios de los temas musicales más representativos que vamos a escuchar en la ópera. Es un momento muy especial pues es cuando ya todo el mundo está sentado y se apagan las luces... la orquesta, escondida en el foso, ¡comienza a tocar!

https://www.youtube.com/watch?v=OJe6reeG8_8

El personaje de Carmen se nos presenta con una pieza famosísima: la "**Habanera**". Este género musical, procedente de Cuba (como su propio nombre indica), se caracteriza por tener un ritmo muy característico de corchea con puntillo, semicorchea y dos corcheas que se repite una y otra vez a modo de ostinato:

Para la "Habanera" de *Carmen*, Bizet tomó la melodía de una habanera del compositor español Sebastián de Iradier, titulada "El arreglito".

<https://www.youtube.com/watch?v=YFDurZPYTDU>

'La Habanera'

https://www.youtube.com/watch?list=RD9aY5HJ5c14E&v=9aY5HJ5c14E&feature=emb_rel_end

Son dos los hombres que protagonizarán esta ópera, uno es Don José, un soldado de la guardia que se enamorará locamente de Carmen -aunque ella no le hará mucho caso- y el segundo el "toreador", que aparecerá altivo y un tanto presuntuoso cantando el aria "Votre toast, je peux vous le rendre" "su brindis puedo responder") mientras todas las mujeres lo miran y desean.

<https://www.youtube.com/watch?v=CoV2YOjFowY>

Como se puede comprobar, la ópera *Carmen* está repleta de música y tradición española. Precisamente en ella nos encontramos una danza típicamente castellana: la seguidilla. Esta pieza es de ritmo ternario y de aire ligero y animado.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=nvOWF1d3RwM&feature=emb_title

Pero aunque parezca que en esta ópera sólo tenemos una historia de amor entre mayores, ¡hay espacio también para los niños! Un coro de niños entra en escena cantando y jugando a ser soldados en sus fuertes "improvisados"..

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=eyMBMn2_vHw&feature=emb_title

ACTIVIDADES:

- Busca información sobre la Ópera "Carmen"y haz un breve resumen
- Escucha detenidamente los diferentes enlaces que te proponemos.¿Los habías escuchado antes? ¿Cuál es tu favorito?¿Por qué?
- ¿Te parece bien el final de la historia ? Crea un final alternativo.

Departamento de Geografía e Historia.
I.E.S Mar de Alborán.

PROFESOR/A: José Antonio Roca Mourín
SEMANA: 29 de Abril al 8 de mayo.

CURSO/GRUPO	2º H	MATERIA	Historia de la Música
FECHA DE ENTREGA	Del 29 de abril al 8 de mayo	FORMA DE DEVOLUCIÓN	jrocrou173@maralboran.es

ACTIVIDADES	<p>-Cuestionario sobre teoría entregada en anexo</p> <p>-Audición Ópera: Carmen, de Bizet</p>
TIPO DE TAREAS	<ul style="list-style-type: none"> Corrección individual (evaluable).