EXPLICACIÓN 5.5: EL ROMANTICISMO EN ESPAÑA

MÚSICA DE CÁMARA Y SINFÓNICA

En la primera mitad del siglo XIX en España no se nota un desarrollo de la música de cámara u orquestal como en otros países. A partir del la segunda mitad del siglo, gracias a las sociedades de musicales, como la Sociedad de Cuartetos o la Sociedad de Conciertos, se da a conocer la música de Schubert, Chopin, Haydn, Mozart, etc. La única música de cámara de calidad española fue la producida por Arriaga.

• **Juan Crisóstomo Arriaga**, fue un compositor que murió a unos días de cumplir 20 años de edad. En su corta trayectoria compuso una veintena de obras, algunas de gran calidad como los tres cuarteos de cuerda y la "Sinfonía en Re". Estudió en Paris con grandes nombres como **Fetis** y **Cherubini.**

PIANO, VIOLÍN Y GUITARRA

Piano: El piano, rey de los instrumentos románticos, tuvo en España gran empuje en el campo de la interpretación. El pianista virtuoso suizo **Thalberg** dejó su huella en los pianistas **Santiago de Masarnau** y **José Tragó**, que influyeron sobre todo en la enseñanza del piano. **Masarnau** fue amigo de Chopin y fue el primero en editar obras de **Beethoven** en España. **Tragó** fue profesor de **Manuel de Falla** y **Joaquin Turina**.

Violín: Desde el Barroco el violín se había establecido como indispensable en las orquestas. En el Romanticismo se dan dos caminos en las obras para violín. Por un lado obras de estilo virtuoso, al estilo de Paganini, y por otra parte obras estilo Beethoven, en donde prima el aspecto musical sobre la virtuosidad. **Pablo de Sarasate** y **Jesús de Monasterio** son los principales compositores.

- **Sarasate** compuso 54 obras que incluyen al violín y destaca sobre todo como intérprete, con una soberbia técnica y sonido dulce. Recibió bastantes distinciones honoríficas y un Primer Premio de Violín del Conservatorio de Paris.
- En cuanto a **Monasterio** su labor es principalmente educativa en la que destaca como profesor. Todos los violinistas del siglo XIX son directa o indirectamente discípulos de él. Triunfó en París como instrumentista. Compuso alrededor de 60 obras.

Guitarra: Fernando Sor, **Dionisio Aguado** y **Francisco Tárrega**, fueron los grandes nombres del Romanticismo español. Los dos primeros pertenecen a la primera etapa romántica, **Tárrega** a la segunda mitad del XIX.

- **Sor** compuso óperas, ballets y fue profesor. Publicó un método para guitarra y gran cantidad de obras para ese instrumento. Su estilo está influenciado por **Haydn**, **Mozart** y **Beethoven**. Como intérprete tuvo éxito en Francia, Inglaterra y Rusia. Por su posición política pro francesa se tuvo que marchar de España en 1813. En guitarra destacan sus 11 fantasías, 3 sonatas y el Gran Solo. Su obra se considera superior a la de **Aguado**.
- **Aguado** fue amigo de **Sor,** conoció a **Paganini** y **Rossini** y fue un gran virtuoso de la guitarra. Al igual que Sor su aportación pedagógica es notable. Defendía tocar con uña, produciendo un sonido brillante, mientras que Sor lo hacía con la yema de los dedos sacando un sonido aterciopelado. Sus tres "Rondos brillantes" son obras importantes en el repertorio.
- **Tárrega** es el gran impulsor de la guitarra que hoy día conocemos. Su carrera como virtuoso fue importante y sus transcripciones de obras de grandes intérpretes es numerosa. Compuso con un estilo "de salón" propio del XIX. "Recuerdos de la Alhambra" y "Capricho árabe" son algunas piezas más conocidas de su repertorio. Fue maestro de **Miguel LLobet** y **Emilio Pujol**,

figuras importantes del siglo XX.

MÚSICA ESCÉNICA

A principios del siglo XIX los tres teatros de Madrid eran el Teatro de la Cruz, el Teatro Príncipe y el Teatro de Los Caños del Peral, que se sustituye por el Teatro Real en 1850 en el que se representa repertorio italiano. Otro teatro importante era el de la Zarzuela en el que se estrenan zarzuelas obras de **Bretón, Caballero, Chapí, Jiménez** y **Falla**. Óperas y zarzuelas se representan en Teatro del Circo, Teatro del Instituto, Teatro de Variedades y Teatro Apolo

ÓPERA

En España la influencia de la ópera italiana fue enorme y tal vez por esto, no se desarrolló una ópera propia española. Se distinguen dos tipos de óperas en los compositores españoles:

- Óperas al estilo italiano, influenciadas por Rossini, de Ramón Carnicer, José Melchor Gomis y Baltasar Saldoni.
- Óperas españolas, como "Marina" de Emilio Arrieta y "Los amantes de Teruel" de Tomás Bretón son las dos óperas de mejor calidad que hubo. Bretón compuso cinco óperas y Arrieta tres.

ZARZUELA

El género de zarzuela es propio de la música española. Consta de texto hablado, no como la ópera en la que es declamado. Lo que la distingue de la ópera es el carácter marcadamente español conectado con el folclore campesino y urbano. Este último se da en el llamado **género chico,** un tipo de zarzuela más corta de esencia casticista madrileña. La zarzuela adquiere un valor no solo artístico sino testimonial de las costumbres de la vida popular en el XIX.

Los dos tipos principales de zarzuela son:

- **Zarzuela grande**: en tres actos, con argumento dramático y complejo y que pueden incluir números a la italiana. Destacan **Gaztambide**, **Arrieta** y **Barbieri**.
- Género chico: en un acto, con argumento costumbrista. Dentro de este género se incluyen el sainete (de acción sencilla), la revista (sin argumento desarrollado pero con hilo conductor) y obras que son como resúmenes de zarzuelas grandes. Destacan Bretón, Chapí, Chueca y Jiménez.
- Algunas zarzuelas de género chico conocidas son: "Pan y toros" (Barbieri), "Gigantes y cabezudos" (Caballero), "La verbena de la Paloma (Bretón), "La Revoltosa" (Chapí), "La Gran Vía" y "Agua azucarillos y aguardientes" (Chueca).

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DEL TEXTO

- 1. ¿Cuáles fueron las 2 sociedades que dieron a conocer la música europea en España?
- 2. ¿Quién compuso la Sinfonía en Re, una de las grandes obras sinfónicas españolas del XIX?
- 3. Nombrar 2 pianistas españoles del siglo XIX y especificar cuál de ellos editó música de Beethoven.
- 4. Sor y Aguado: ¿quien de ellos tiene mejor obra musical?
- 5. Explicar la diferencia de sonido entre Sor y Aguado.
- 6. Nombrar 3 teatros del XIX y especificar cuál representaba obras.
- 7. ¿Qué dos estilos de óperas se dan en España? Nombra una española.
- 8. ¿Qué distingue realmente a la zarzuela de otros géneros como la ópera?
- 9. ¿Qué diferencias hay entre la zarzuela grande y el género chico?
- 10. Nombra 3 zarzuelistas y tres zarzuelas famosas.