

A person with curly hair, wearing a dark jacket, stands on a rocky outcrop, looking out over a vast, hazy landscape. The scene is bathed in the warm, golden light of a sunset or sunrise, with the sun low on the horizon, creating a soft glow and long shadows. The background shows rolling hills or mountains under a pale sky.

4.1. A brief history of classical music.

Romanticism and Nationalism

Romanticism in music is framed **between 1820 and 1910**. Romantic music considered melody as the main vehicle of expression, with more complexity using changes in dynamics, tempo and character, and high virtuosity specially on piano and violin.

In this period, **opera** became in the medium-upper classes favourite show, so big theaters and opera singers proliferated.

As for instrumental music, **piano** was the main instrument and the **symphonic orchestra** showed up as we know it.

Around the second half of the 19th century emerged **Nationalisms** who claimed for self-identity and cultural autonomy. In music, nationalist composers used folk music into their romantic compositions.

AUDICIÓN: *Brindis* de la ópera *La traviata* (Verdi). 1853.

<https://www.youtube.com/watch?v=50mgt-Dwbbs>

Esta ópera del compositor italiano Giuseppe Verdi (1813-1901) se estrenó en el teatro La Fenice de Venecia en 1853. Su texto, como el de todas las óperas de Verdi, está en italiano. En esta *aria* con coro, cantan los dos protagonistas: la cortesana Violetta y el poeta Alfredo. Esta ópera se basa en el libro *La dama de las camelias* de Alejandro Dumas, cuya acción se desarrolla en Francia en la misma época de su estreno.

- Identifica voces e instrumentos.**
 - Identifica el ritmo (binario, ternario, cuaternario).**
 - Identifica la textura (monodía, homofonía, polifonía, melodía acomp.)**
 - Identifica la estructura de esta pieza (primaria, binaria, ternaria, rondó, tema con variaciones)**
 - Indica el perfil melódico predominante.**
 - ¿Cuál es el argumento de esta ópera? ¿Tiene un final feliz?**
- Se trata de una de las piezas de ópera más conocidas, interpretada en numerosas galas operísticas. ¿Tuvo éxito cuando se estrenó? ¿Por qué?**

AUDICIÓN: *Preludio nº 4 en Mi menor opus 28* (Chopin). 1839.

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

Un “preludio” suele ser una pieza breve para instrumento de tecla. Este preludio del compositor polaco Fryderyk Chopin (1810-1849) resume dos elementos claves para entender la música del Romanticismo: el piano y la expresividad. Los compositores románticos encontraron en el piano el vehículo ideal para la expresión de los sentimientos.

Chopin fue un virtuoso del piano. Componía y tocaba ante selectas audiencias, mientras que otro gran virtuoso del piano, Franz Liszt, era un ídolo de masas.

- Identifica el instrumento (esta es difícil).
- Identifica el ritmo (binario, ternario, cuaternario).
- Identifica la textura (monodía, homofonía, polifonía, melodía acomp.)
- Identifica la estructura de esta pieza (primaria, binaria, ternaria, rondó, tema con variaciones)
- Indica el perfil melódico predominante.
- Expresa qué sientes al escuchar esta pieza. Define qué sentimientos te provoca.
- ¿Qué recurso emplea Chopin para provocar angustia?

4.5. *Spanish Romanticism and Nationalism.*

Romantic **Spain** was involved in continuous political, social and economic conflicts.

The quest for a national spirit made the music use the folklore. The spanish nationalist composers claimed for traditional melodies and rhythms. For that reason, re-emerged the **zarzuela**.

Andalusia was used as an exotic inspiration by spanish composers like Isaac Albéniz or Enric Granados, and also by foreign composers like Franz Liszt, Georges Bizet and Claude Debussy.

Composers used the **spanish guitar** as a symphonic instrument.

AUDICIÓN: *Habanera* de la ópera *Carmen* (Bizet). 1875.

<https://youtu.be/BegcWBqbpnY>

Esta ópera, estrenada en París en 1875, se basa en la novela homónima de Prosper Mérimée. Su personaje principal es la cigarrera sevillana Carmen. Es la ópera más famosa de Georges Bizet (1838-1875), quien murió sin llegar a conocer su éxito. Hoy es la ópera francesa más interpretada en el mundo.

Esta aria, titulada *L'amour est un oiseau rebelle* (“El amor es un pájaro rebelde”), está basada en una habanera compuesta por el alavés Sebastián Iradier (1809-1865). Por tanto, se la conoce popularmente como “La Habanera de *Carmen*”.

La ambientación, argumento e incluso parte de la música de esta ópera son un buen ejemplo de la visión exótica que los románticos europeos tenían sobre España en el siglo XIX.

- Comenta este fragmento de *Carmen* siguiendo la guía de audición.
- Identifica y marca el ritmo de habanera.
- ¿Cuál es el argumento de la ópera *Carmen*?
- ¿Cuál es tu opinión sobre los personajes de Carmen y Don José?