

Música Romântica

Prof^a. MSc. Maria Bernadete Miranda

Objetivos

- O objetivo da aula não é rediscutir a **História da Música** já por demais debatido, mas sim registrar o surgimento da *música romântica*, colocando-a em perspectiva.
- Através de uma visão atual, procura-se demarcar as principais fases do assunto e o que se pode esperar do futuro, no que tange ao estudo da **Música Erudita**.

Metodologia

- A metodologia de apresentação está dividida nos seguintes tópicos:
 - 1. Música Romântica;
 - 2. Primeiro Romantismo;
 - 3. Nacionalismo Romântico;
 - 4. Romantismo Tardio;
 - 5. Referências.

Música Romântica

- A **Era Romântica** é um período da história da música que se convencionou classificar entre o ano de 1815 até o início do século XX.
- Designa ainda qualquer música escrita durante esse período ou posterior, que se enquadre na estética do período romântico.
- Foi precedido pelo classicismo e sucedido pelas tendências modernistas.

Música Romântica

- A época do romantismo musical coincide com o romantismo na Literatura, Filosofia e Artes Plásticas.
- A ideia geral do romantismo é que a verdade não poderia ser deduzida a partir de axiomas.
- E que certas realidades só poderiam ser captadas através da emoção, do sentimento e da intuição.

Música Romântica

- Por essa razão, a música romântica é caracterizada pela maior flexibilidade das formas musicais e procurando focar mais o sentimento transmitido pela música do que propriamente a estética, ao contrário do Classicismo.
- No entanto, os gêneros musicais clássicos, tais como a sinfonia e o concerto, continuaram sendo escritos.

Música Romântica

- No romantismo, estabeleceu-se vários conceitos de tonalidades para descrever os vocabulários harmônicos herdados do **Barroco** e do **Classicismo**.
- Os compositores românticos tentaram juntar as grandes estruturas harmônicas desenvolvidas por *Haydn* e aperfeiçoadas por *Mozart* e *Beethoven* com suas próprias inovações, buscando maior fluidez de movimento, maior contraste, e cobrir as necessidades harmônicas de obras mais extensas.

Música Romântica

- O **cromatismo** utilizou uma forma mais frequente e variada, assim como as dissonâncias.
- A mudança de tom acontecia de maneira mais brusca que no **Classicismo**, e as modulações ocorriam entre tons cada vez mais distantes.
- As propriedades dos acordes de sétima diminuta, que permitem modular a praticamente qualquer tonalidade, foram exploradas exaustivamente.

Música Romântica

- Dentre as muitas ideias que exerceram enorme fascínio sobre os compositores românticos temos: terras exóticas e o passado distante, os sonhos, a noite e o luar, os rios, os lagos e as florestas, as tristezas do amor, lendas e contos de fadas, mistério, a magia e o sobrenatural.
- As melodias tornam-se apaixonadas, semelhantes à canção.
- As harmonias tornam-se mais ricas, com maior emprego de dissonâncias.

Música Romântica

- Durante o **Romantismo** houve um rico florescimento da canção, principalmente do *Lied* - *canção em alemão*, para piano e canto.
- O primeiro grande compositor de *Lieder* foi **Franz Peter Schubert**.

Franz Peter Schubert

Ave Maria – Celine Dion

<https://www.youtube.com/watch?v=vXw3Hj6vRoc>

Piano Sonata in A minor, D. 845 (FULL)

<https://www.youtube.com/watch?v=0G0lr9yUgJI>

Prelude: Op. 90, No.11

<https://www.youtube.com/watch?v=u0mCWC5xxtw>

Impromptu Op. 90 No. 3

<https://www.youtube.com/watch?v=KkqDEh-fXVI>

Música Romântica

- As óperas mais famosas são as românticas.
- Os grandes compositores de óperas do Romantismo foram na **Itália** *Giuseppe Fortunino Francesco Verdi* e *Gioachino Antonio Rossini* e na **Alemanha**, *Wilhelm Richard Wagner*.
- No Brasil, destaca-se *Antônio Carlos Gomes* com suas óperas **O Guarani**, **Fosca**, **O Escravo**, etc.

Óperas do Romantismo

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi - La Traviata
<https://www.youtube.com/watch?v=49UZa0TO2zQ>

Gioachino Antonio Rossini - Il Barbiere Di Siviglia
<https://www.youtube.com/watch?v=enEVv02f6bo>

Wilhelm Richard Wagner - Tristan und Isolde Full
https://www.youtube.com/watch?v=hVHNWn-2_TY

Antônio Carlos Gomes - O Guarani
<https://www.youtube.com/watch?v=3agiy-rt5Fg>

Orquestras no Romantismo

- A **Orquestra** cresceu não só em tamanho, mas também em abrangência.
- A seção dos **metais** ganhou maior importância.
- Na seção das **madeiras** adicionou-se o *flautim*, o *clarone*, o *corne inglês* e o *contrafagote*.
- Os instrumentos de **percussão** ficaram mais variados.
- O **Concerto Romântico** usava grandes orquestras; e os compositores, agora sob o desafio da habilidade técnica dos virtuosos, tornavam a parte do solo cada vez mais difíceis.

Orquestras no Romantismo

Hector Berlioz - Romeo y Julieta Op 17

<https://www.youtube.com/watch?v=EDT1imkXjE8>

Brahms - Dança Hungara nº 5

<https://www.youtube.com/watch?v=lqXf-3H2vUM>

Tchaikovsky - Valsa das Flores

https://www.youtube.com/watch?v=xJMaVay_n5c

Nacionalismo Romântico

- Até a metade do século XIX, toda a música fora dominada pelas influências alemãs.
- Foi quando compositores de outros países, principalmente os russos, passaram a ter a necessidade de criar a sua música.
- Inspiravam-se nas músicas folclóricas e lendas de seus países.
- É o chamado ***Nacionalismo Musical***.

Nacionalismo Romântico

- No século XIX o *piano* passou por diversos melhoramentos.
- Quase todos os compositores românticos escreveram para o piano, sendo os mais importantes: **Schubert**, **Mendelssohn**, **Chopin**, **Schumann**, **Liszt** e **Brahms**.
- Embora em meio às obras destes compositores se encontrem **Sonatas**, a preferência era para *peças curtas e de forma mais livre*.

Nacionalismo Romântico

- Havia uma grande variedade, entre elas as **danças** como as *valsas*, as *polonaises* e as *mazurcas*.
- E as peças breves como o *romance*, a *canção* sem palavras, o *prelúdio*, o *noturno*, a *balada* e o *improviso*.

Franz Schubert e Felix Mendelssohn

Franz Schubert - Notturmo, D 897 in E flat

<https://www.youtube.com/watch?v=p9sd1N4Ssd4>

Franz Schubert - Die Forelle - Fischer-Dieskau, Moore

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

Felix Mendelssohn - Songs Without Words

<https://www.youtube.com/watch?v=y1uvYdW8MSk>

Felix Mendelssohn: Double Piano Concerto in E Major

<https://www.youtube.com/watch?v=OQxHhjiMXz8>

Frédéric François Chopin

Polonaise, Op. 53

<https://www.youtube.com/watch?v=8QT7ITv9Ecs>

14 Valses

<https://www.youtube.com/watch?v=D5wJEqliM>

Complete Mazurkas

<https://www.youtube.com/watch?v=ILi2uwGOYBg>

Nocturnes Complete

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

Franz Liszt

The Best of Liszt

<https://www.youtube.com/watch?v=lvfHYFjmG8I>

Sonho de Amor

<https://www.youtube.com/watch?v=9YSYTZyXyQ>

Les Préludes

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

Mazurka-Fantaisie, S.351

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

Robert Alexander Schumann

Lieder

<https://www.youtube.com/watch?v=DPNwBZYju7I>

Traumerei

https://www.youtube.com/watch?v=L2f-F_iUsc8

Piano Concerto, in A minor, OP. 54

<https://www.youtube.com/watch?v=Ynky7qoPnUU>

Piotr Ilitch Tchaikovsky

Piano Concerto No. 1 in B-flat minor, Opus 23

[https://www.youtube.com/watch?v= W1 shm7vdE](https://www.youtube.com/watch?v=W1shm7vdE)

Piano Concerto No. 2, Op. 44

<https://www.youtube.com/watch?v=qwyK9D9Bli4>

Swan Lake Suite

<https://www.youtube.com/watch?v=SDhq70yrtiI>

Nacionalismo Romântico

- Outro tipo de composição foi o ***Étude*** (Estudo), cujo objetivo era o aprimoramento técnico do instrumentista.
- Com efeito, durante esta época houve um grande avanço nesse sentido, favorecendo a figura do **Virtuoso** : músico de concerto, dotado de uma extraordinária técnica.
- **Virtuosos** como o violinista ***Paganini*** e o pianista ***Liszt*** eram admirados por plateias assombradas.

Niccolò Paganini e Franz Liszt

Niccolò Paganini – Etude nº 1,2

https://www.youtube.com/watch?v=FM_IWEe6AYQ

Niccolò Paganini - Grandes Études de Paganini Nº 6

<https://www.youtube.com/watch?v=rQndTrMpkz8>

Franz Liszt - Etudes S139

<https://www.youtube.com/watch?v=FzYoYy1ky30>

Franz Liszt – Etude nº 10

<https://www.youtube.com/watch?v=FqjRge5WLYM>

Referências

- LAROUSSE. *Grande enciclopédia Larousse cultural*. v.6. São Paulo: Nova Cultural, 1998.
- SCHNEIDER, Marius. **História da música**. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_m%C3%BAsica. Acesso em: 20 de abril de 2011.
- WIKIPÉDIA. *Era romântica*. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Era_Rom%C3%A2ntica. Acesso em: 05 de julho de 2015.
- _____ . *Romantismo*. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Romantismo>. Acesso em: 05 de julho de 2015.

Muito obrigada pela atenção!

***A Imaginação é tudo.
É uma prévia das próximas atrações da vida...
Pense nisso!!!***