

Capítulo 17 - 19-º século: Piano Solo, Música de Câmara

I. O Piano

- A. O piano de ca. 1800 tiveram sete oitavas, martelos cobertos em feltro, e chapas de metal e braçadeiras para força
- B. O som tornou-se cheio e firme e capaz de expressão e exibição de virtuosidade
- C. O instrumento mais popular para salão ou sala de estar
- D. Amadores e profissionais tocam em situações domésticas e criam uma demanda para repertório
- E. Havia duas escolas de piano e composição competindo entre si:
  - 1. Johann Nepomuk Hummel e seus seguidores enfatizaram texturas claras e técnica fluente
  - 2. Beethoven e seus seguidores enfatizaram som cheio, alcance dinâmico largo, efeitos orquestrais, e exibição de virtuosidade
  - 3. O *Gradus ad Parnassum* de Muzio Clementi (1817-26) é um conjunto de cem estudos para desenvolver ambos os estilos (por exemplo, NAWM 102)
  - 4. só mais tarde no século 19 que outros estilos emergiram
  - 5. ao final do século 19 vários pianistas virtuosos faziam concertos em excursões pela América e Europa
  - 6. os compositores desenvolveram técnicas de 'voicing' e pedal para dar uma qualidade vocal e lírico para o piano, com acompanhamentos divididos entre as mãos; O *Lieder ohne Worte* de Mendelssohn sintetiza esta tendência

II. Os Primeiros Compositores Românticos

- A. A escola Boêmia de composição de piano inclui Dussek, Jan Václav Tomásek, e Jan Hugo Vorísek
- B. As obras de piano de Carl Maria von Weber incluem sonatas, concertos e o popular *Aufforderung zum Tanz* (Convite à Dança)

III. Schubert

- A. Os seus *Moments Musicaux* (D. 789) e oito *Impromptus* (D. 899, 935) se tornaram modelos para compositores posteriores de obras de piano de caráter intimista
- B. Amplos trabalhos incluíram onze sonatas e uma fantasia sobre um tema da sua canção *Der Wanderer* (*Wanderer Fantasie*, D. 760), que é um trabalho tecnicamente exigente em quatro movimentos
- C. Ele compôs duetos para piano a quatro-mãos
- D. Sonatas
  - 1. inovações harmônicas incluem dominantes substitutas e exposições com três áreas tonais em vez da habitual duas
  - 2. melodias são expansivas e ocorrem periodicamente em ambientes diferentes que lhes dão significados novos
  - 3. as suas últimas três sonatas (todas compostas em 1828) mostram a influência de Beethoven em alguns movimentos mas retem o lirismo característico de Schubert

IV. Felix Mendelssohn

- A. Ele era um pianista virtuoso mas seu estilo é conservador
- B. Compôs prelúdios e fugas depois de descobrir a música de J. S. Bach (o qual ele ajudou a reavivar através da execução da Paixão Segundo São Mateus)
- C. Alguns dos seus movimentos tipo scherzo tem uma ligeireza relativo aos duendes e inclui o seu Andante e Rondo Capriccioso, Op. 14
- D. O *Lieder ohne Worte* (Canções sem Palavras) NAWM 106a e 106b

1. quarenta e oito peças publicadas em oito livros
  2. explora a resposta do pianoforte a diferentes tipos de toque
  3. notas melódicas embutidas no padrão de acompanhamento exigem que os pianistas ressaltem notas com toques diferenciados
- E. Mendelssohn também compôs obras para órgão, com escrita fugal e melodias coral

V. Robert Schumann

A. Aspectos Biográficos

1. feriu a mão direita e já não pôde executar como um pianista de concerto
2. ao invés, música composta e escreveu ensaios para o *Neue für de Zeitschrift Musik* (Diário Novo de Música)
3. as suas composições e revisões avançaram as carreiras de outros compositores
4. até 1840 todas as suas composições foram para piano
5. compôs em formas longas e curtas
  - a. forma longa inclui um concerto e um conjunto de variações *Symphonische Etüden* (Estudos Sinfônicos)
  - b. peças características compõem a maioria do resto das suas obras

B. peças características (por exemplo, NAWM 107)

1. colecionadas em ciclos vivos intitulados, como *Papillons* (Borboletas), *Carnaval*, *Phantasiestücke* (Obras-Fantasia)
  - a. NAWM 107a, *Grillen* (Caprichos) usa um padrão tipo rondo combinado com uma dança em triplo tempo para contrastar com blocos de música de 4 compassos (*Viertaktigkeit*, "compassado de quatro tempos")
  - b. NAWM 107b, *Em der Nacht* (À noite) é um movimento perpétuo (moto perpetuo) marcado *Mit Leidenschaft* (Com Paixão)
2. embora os títulos das peças e os ciclos sugerem descrições poéticas, Schumann reivindicou ter composto as obras antes de lhes dar títulos
3. a sua personalidade volátil é refletida nos muitos humores
4. Florestan, Eusebius, e Raro eram nomes de caráter para aspectos diferentes da personalidade de Schumann
  - a. *Davidsbündlertänze* intitulado (Danças da Confraria de David), retrata Florestan como um revolucionário impulsivo, Eusebius como um sonhador jovem, e Raro como um sábio maduro mestre
  - b. Estes personagens também são retratados em miniaturas em *Carnaval*

C. Outras obras demonstram a sua admiração pela música de Bach; encorajava aos seus estudantes que estudassem as fugas de Bach

VI. Fryderyk Chopin (1810-1849)

A. Aspectos Biográficos

1. Chopin escreveu quase exclusivamente para piano
2. Nasceu na Polónia em 1810, e morou em Paris depois de 1831
3. ele nunca esqueceu a Polónia, que estava na ocasião debaixo de dominação russa. Ele e outros expatriados em Paris esperavam por uma Polónia independente

B. Estilo

1. introspectivo, com um caráter de improvisatório dentro de formas claramente definidas
2. uso imaginativo de pedais e rubato de tempo (segurando ligeiramente na mão direita enquanto a mão esquerda continua o acompanhamento a tempo)

3. embora as suas obras não são heróicas em estilo, os artistas têm que ter uma técnica sem defeito e toque delicado para as tocar bem

C. Obras polacas

1. Mazurkas banhadas de características da música de dança polaca, inclusive a quarta elevado do modo "Lídio" característica da música folclórica polaca

2. Polonaises afirmam uma identidade nacional (por exemplo, Op. 53 e Op. 44)

D. *Nocturnes*

1. o pianista irlandês e compositor John Field (1782-1837) desenvolveu a forma como Chopin usou seus nocturnes

2. o noturno de piano tem inspiração no noturno vocal

a. Para duas ou mais vozes com piano ou harpa

b. Popular ca. 1800-1810

3. o *Nocturne* de Field No. 8 (NAWM 108)

a. Inspirou pelas ornamentações e cadências praticadas por cantores de ópera

b. Pianistas usaram técnicas de ornamentação vocais nos seus conjuntos improvisados de variações de melodias

4. Noturno de Chopin em Mi bemol (NAWM 109)

a. rica imaginação harmônica apóia as linhas líricas

b. Ornamentou melodia com passagens tipo cadências

E. Prelúdios

1. inspirou pelo estudo de Bach, especialmente o Teclado Bem-Temperado,

2. os prelúdios de Chopin usam todos os tons (principal e relativo menor) no círculo de quintas

3. as harmonias cromáticas ricas dele influenciaram compositores mais recentes

F. Outras obras

1. Chopin foi o primeiro a usar a palavra Balada para intitular uma obra instrumental

a. as suas baladas foram influenciadas através pelos poemas do grande poeta polaco Adão Mickiewicz

b. os retornos freqüentes de harmonia e da forma caracterizam a balada

2. Scherzos são sérios, vigorosos, e apaixonados em lugar de brincando

a. Op. 31 começa em Si-bemol menor e finda em Re-bemol maior

b. usa a forma scherzo-trio-scherzo

c. coda desenvolve o material de scherzo

3. Grande Fantasia em fá-menor (Op. 49) e a Polonaise-Fantaisie, Op. 61

4. Études em dois conjuntos de doze, e três sem número de opus

a. Pretendeu desenvolver um aspecto de técnica em cada étude

b. Combina conteúdo artístico significativo com a forma de étude e cria pedaços de concerto que inspirariam compositores mais recentes para fazer o mesmo

5. Sonatas de piano Op. 35 e 58 se tornaram repertório standard

a. Op. 35 incluem a marcha funerária, e seu final em presto chocaria os ouvintes do seu tempo

b. Op. 58, em Si menor é mais convencional, com um grande final, e se tornou popular mais depressa que Op. 35

6. os concertos de Chopin são típicos de concertos do século 19 de artistas-compositores: a orquestra tem um puramente papel de acompanhamento

VII. Franz Liszt

- A. Aspectos Biográficos
  - 1. nascido na Hungria
  - 2. estudou piano com Carl Czerny em Viena, e pela idade de onze já era um virtuoso de concerto
  - 3. morou em Paris, Weimar, e Roma
- B. Estilo
  - 1. o estilo dele é eclético, formado pela sua carreira cosmopolita, mas elementos húngaros em muitos trabalhos, por exemplo, as dezenove Rapsódias Húngaras e a Fantasia sobre Melodias Folclóricas Húngaras (1853)
  - 2. ele foi influenciado pelo virtuosismo do violinista Nicolò Paganini (1782-1840) estendendo as possibilidades técnicas do piano; transcreveu algumas das obras para violino de Paganini para o piano
- C. Obras
  - 1. arranjos para piano de obras orquestrais e operáticas de Schubert, Berlioz, Beethoven, Bach, e Wagner
  - 2. *Études* trabalham problemas técnicos e têm títulos descritivos
    - a. Exemplo: o étude de concerto Un sospiro força o artista a usar o pedal para ajudar a ressaltar uma melodia do acompanhamento
    - b. *Études d'exécution transcendante*
      - i. Originalmente simples em 1826
      - ii. Revisado e tornado mais difícil em 1839
      - iii. Simplificado e dado títulos individuais em 1852
  - 3. Obras para piano e orquestra incluem dois concertos, a *Fantasia on Hungarian Folk Melodies* e o *Totentanz* (Dança de Morte, 1849) que usa *Dies irae*
- D. Transformação temática, na qual um tema é transformado através do decurso de vários aparecimentos, é uma característica principal de alguns trabalhos (HWM, ex. 17.9)
- E. Música de Programa para solo de piano inclui *Années de pèlerinage* (Anos de Peregrinação), publicado em três livros
- F. Tríades aumentadas usadas extensivamente nas obras mais recentes, inclusive a sonata Si menor e *Nuages Gris* (Nuvens Cinzas, 1881), para piano

VIII. Brahms

- A. O grande conservador da era Romântica
  - 1. Os seus modelos eram Beethoven e Schumann em lugar de Chopin e Liszt
  - 2. Preferiu formas clássicas, como sonata e variações, embora compôs algumas peças curtas como baladas e *capriccios*
- B. Seu estilo inclui sonoridade de piano cheia, figurações de acordes partidos, dobrando da linha melódica, e ritmos cruzados

IX. Outros Compositores de Música de Piano

- A. Compositores envolvidos com movimentos nacionalistas na Rússia (Mussorgsky e Balakirev) e França (Franck)
- B. Mulheres pianista-compositoras
  - 1. Fanny Hensel (1805-1847)
    - a. Irmã de Felix Mendelssohn
    - b. Ela era anfitriã de musicales de domingo onde executava suas obras
  - 2. Clara Wieck Schumann (1819-1896)
    - a. pianista de concerto na idade de nove anos

- b. Depois de casar Robert Schumann teve que restringir as suas atividades de concerto, mas continuou executando, compôs, e ensinou
- c. Ela compôs para piano, um trio de piano, e coleções de lieder (NAWM 114)

Música de câmara

I. Aspectos Gerais

- A. Muitos compositores Românticos não gostaram da intimidade da música de câmara
- B. As melhores obras de câmara foram compostas por compositores que sentiam mais afinidade com formas Clássicas

II. Schubert

- A. Quarteto de Cordas
  - 1. primeiros quartetos foram modelados nos de Mozart e Haydn
  - 2. a partir de 1816 seu próprio estilo dele era evidente
- B. Algumas obras de câmara emprestam temas de suas próprias obras em outros gêneros
  - 1. Quinteto de Truta (1819) para piano, violino, viola, violoncelo, e baixo usa sua própria canção, *Die Forelli* (A Truta) como a base para variações no movimento lento
  - 2. Quarteto la menor (1824) usa música incidental para *Rosamunde*
  - 3. Quarteto re menor D. 810 ("Morte e a Virgem") usa o seu *Der Tod und das Mädchen* como a base para variações
- C. Quinteto de Cordas em Do maior, D. 956
  - 1. compôs no último ano da sua vida
  - 2. para quarteto de cordas mais um violoncello adicionado
  - 3. linhas melódicas longas com lirismo profundo e domínio do contraponto

III. Mendelssohn

- A. Octeto para Cordas (1825) e o Trio de Piano dele em Ré menor são os dois melhores trabalhos para grupos de câmara
- B. os outros trabalhos de câmara dele têm temas atraentes mas falta integridade estrutural

IV. Brahms

- A. Considerado o verdadeiro sucessor de Beethoven em música de câmara
- B. Vinte e quatro trabalhos em muitas combinações. Muitos são considerados obra-primas
- C. Dois sextetos de cordas com uma variedade larga de humores
- D. Quinteto de Piano Op. 34 (1864)
  - 1. ele refez um trabalho prévio para este agrupamento seguindo o conselho da amiga Clara Schumann
  - 2. trata a idéia de abertura em "variações em desenvolvimento".
  - 3. o scherzo está na tradição da Quinta Sinfonia de Beethoven
- E. Sonatas para piano com outro instrumento (violino, violoncelo, e clarinete)

V. César Franck

- A. Era o fundador de música de câmara francesa moderna
- B. composições empregam o método cíclico no qual temas ocorrem periodicamente em dois ou mais movimentos
- C. trabalhos principais são a Sonata de Violino em Lá Maior, um Quinteto de Piano em fá menor, e um Quarteto de Cordas em Ré Maior