

Roteiro para escuta - Repertório Coral no Romantismo

Panorama internacional: revolução francesa, guerras napoleônicas, guerra franco-prussiana, unificação da Itália e Alemanha. Iluminismo: nova abordagem da música religiosa, panteísmo, humanismo.

Estética:

Hegel (Etapas do desenvolvimento da arte: simbólica, clássica e romântica. Toda arte tende a sua realização última: a expressão da Ideia, em forma de intuição sensível importância para a música vocal)

Schopenhauer (A metafísica do belo. Música situa-se no topo da hierarquia das artes, por não passar pela razão e dirigir-se diretamente aos sentimentos)

Criação musical:

Muitas discussões ao longo do século, exploração tanto das formas clássicas como criação de novas formas e gêneros. Ex: música pura e música programática; desenvolvimento da ópera; separação da música da igreja e música dramática; pequena forma; novas combinações camerísticas (vozes e instrumentos).

Repertório coral: conjuntos de repertório bem distintos, da pequena forma à grande forma; do coro a cappella ao grande coro sinfônico, passando pelo repertório camerístico na forma privilegiada de coro (com ou sem solistas) e piano, instrumento romântico por excelência.

Nacionalismos: Música desempenhará um papel. Discussão sobre importância das culturas do povo. William Thoms cria o termo "folklore". Obras corais-sinfônicas como comemoração de vitórias políticas e personalidades políticas. Brahms, Berlioz, Verdi: apoiam luta política. Alguns coros de Verdi - Ex: Coro dos hebreus de Nabucco, Patria oprimida de Macbeth, adquiriram significado político e ainda hoje são cantadas como símbolo de nacionalidade e liberdade.

Interpretação: Surgimento do regente moderno. Regência coral – tanto em postos em instituições religiosas, como em sociedades amadoras. Mendelssohn: regente do coro da Catedral de Leipzig. Brahms: regente de coros femininos em Hamburgo e Detmold. Regente de concertos com a Singakademie. As duas posições estão ligadas à composição e ao estudo do repertório antigo.

Mulheres aceitas em coros – Igr. Católica e protestante por toda Europa (iniciando na Inglaterra). Mulheres podiam cantar como solistas em cultos em partes da Itália e da Áustria.

Festivais corais e sociedades corais–

1715 – Festival dos Três Coros (three choirs festival)

1791 – Singakademie – Berlim. Semelhantes na Alemanha, Áustria, Inglaterra, EUA, Brasil. (Lyra).

Birmingham Festival

Coros masculinos TTBB. Part song. Schubert. Festivais anuais nos EUA e Austrália.

Algumas questões:

1) Continuidade de tradições clássicas.

Beethoven, Schubert. Nick Strimple: considera as últimas Missas de Haydn como a abertura do Repertório Coral no romantismo.

1796 – Missa Sancti Bernardi von Offida (Heiligmesse) – Sib Maior

1796 – Missa in tempore belli (Paukenmesse) – Dó Maior

1798 – Missa in angustiis (Nelsonmesse) - Ré menor

1799 - Theresienmesse – Sib Maior

1801 – Schöpfungmesse – Sib Maior

1802 – Harmoniemesse – Sib Maior

Estabelece duração mais ou menos padrão para o tipo de obra

Estrutura formal sinfônica

Nova abordagem da tonalidade (movimento de mediante e submediante)

Missa é transportada das formas litúrgicas para música de concerto.

Poderíamos ainda acrescentar os dois oratórios

1798 - Die Schöpfung (A Criação)

1801 – Die Jahreszeiten (As Estações)

Beethoven – Missa Solemnis op 123 (estreia 1824)

Música sacra vienense: Haydn, Beethoven, Schubert

2) Duas formas de música sacra católica:

a) como música para a sala de concerto (grandes obras corais-sinfônicas)

Obras:

Schubert - Deutsche Messe D872

Gounod - Missa de Santa Cecília

Berlioz - Requiem, Te Deum

Brahms - Ein deutsches Requiem

Liszt - Missa de Gran

Rossini - Petite messe solennelle

Puccini - Messa di Gloria 1880 (formatura no conservatório)

Verdi - Requiem;

4 peças sacras - Foram unidas pelo editor, têm formações diferentes e foram compostas em momentos distintos, não pensadas como conjunto. Ave Maria (escala enigmática); Laudi alla Vergine Maria. vozes femininas a cappella. Texto de Dante. É feita com coro, mas foi pensada para 4 solistas; Te Deum, coro misto duplo e grande orquestra; Stabat Mater, coro e orquestra.

b) como música litúrgica (reforma da música sacra, excluindo influência operística)

Cecilianismo. Movimento de restauração católica. Baseado no gregoriano e na polifonia palestriniana. Sem orquestra (pode ter órgão), muitas vezes só coro, sem solistas.

Principal preocupação: banir o uso de árias operísticas e do estilo dramático.
Recuperação do repertório antigo gregoriano e renascentista. Edições de obras de Palestrina e Lassus.

1817 - Choron (1772-1834) funda a Institution Royale de Musique Classique et religieuse.

1833 - Começa a atividade da Congregação Beneditina na França, mais conhecida como Abadia de Solesmes. Dom Guéranger, Dom Pothier e Dom Mocquereau (que tem correspondência com Franceschini no Brasil). Estudo da performance do gregoriano.

1855 - Niedermeyer - Método de acompanhamento do cantochão (harmonização modal das melodias gregorianas). Influencia Gounod, Fauré, Saint-Saens, Liszt .

1868 - Franz Xaver Witt (1834-1888) cria a Sociedade cecilian.

França: 1892 - Cantores de Saint-Gervais (repertório antigo)

1896 - Schola Cantorum, fundada por Vincent D'Indy, Charles Bordes e Felix Alexandre Guilmant.

Esse movimento, que começa pelo meio do século, culminaria no Motu Proprio de Pio X, 1903, com a reforma da música sacra.

Obras:

Liszt - Missa Choralis

Gounod - Missas

Bruckner - Motetos

Brasil_ Nepomuceno e Oswald (missas e motetos)

Outras tradições religiosas:

Inglaterra: Cantata, Oratório, música para serviço religioso.

Obras: Elgar: The Apostoles, The Music Makers, The Dream of Gerontius

Rússia: música para liturgia ortodoxa

Obras: Tchaikovsky - Liturgia de São Crisóstomo op 41 - 1878

Vésperas (all-night vigil) - op. 52 - 1881-82

Ambas para Coro a cappella

3) Coro como parte da Sinfonia ou poema sinfônico

Obras:

Beethoven - 9a Sinfonia, Fantasia Coral op. 80

Mendelssohn - Sinfonia n. 2 - Lobgesang (sinfonia-cantata) 1840 (Hino de Louvor)
3 mov. sinfônicos. 4o mov. - construído como uma cantata, com corais luteranos e coros contrapontísticos.

Berlioz - Lelio, ou o retorno à vida, 1831-32

Liszt - Sinfonia Dante (1855-56); Sinfonia Fausto (1854, coros adicionados em 1857)

Mahler - 2a sinfonia. Estreia. 1895.

4) Part-song

Muitos dos compositores que se dedicaram à música sacra sinfônica ou litúrgica, também escreveram part-songs.

Poesia romântica: muitos textos de poetas românticos musicados

Poesia popular (volkslieder, chanson populaire, folksong) - Poemas tradicionais ou melodias folclóricas como base de canções com caráter mais homofônico, a cappella ou com acompanhamento de piano. Repertório de sociedades corais amadoras, coros mistos, femininos ou masculinos. Temáticas masculinas de caça, canções de bebida, canções heroicas. Tema preponderante: canções de amor ou sobre natureza (podendo também ser metáfora amorosa).

Obras:

Brahms - Liebeslieder Walzer (coro misto e piano a 4 mãos)

Mendelssohn -

Schubert - 22 canções (6 conjuntos de part-songs). canções para coro masculino

Schumann

Saint- Saens

Inglaterra: Edward Elgar, Hubert Parry, Charles Stanford

EUA - é no século XIX que começa a se fixar o repertório de spirituals. Dvorak, que emigrou para os EUA e se tornou professor no National Conservatory of Music em Nova York. Incentivou seu aluno e assistente Harry Burleigh a arranjar e apresentar spirituals. Em um concerto histórico no Madison Square Garden em 1894, apresentaram-se cantores e instrumentistas afro-americanos e repertório de spirituals.

O repertório de part-song e de arranjos começa a surgir com essas novas formações e com um público não-aristocrata em suas práticas musicais, nos grupos sociais que se expressam, entre outras coisas, através da música. Isso significou uma mudança no repertório. Ao mesmo tempo em que são recuperadas obras antigas, no nível de dificuldade e no tempo disponível para a prática amadora, também há uma mudança no gosto e na valorização das canções tradicionais e da poesia popular, com novas formas de harmonização e acompanhamento.

5) Ópera

Aumento da orquestra e do coro, proporcionalmente

Técnica vocal adaptada para as grandes produções

Cenas corais, como parte da ação ou episódicas. Ex: Innegiamo.

Coro volta a ter proeminência.

Muitos desses coros fazem parte de programas como peças autônomas (mas como a ópera é um gênero popular, o sentido original muitas vezes se mantém)

Coros: Va pensiero (Nabucco). Coro Nupcial de Lohengrin- Wagner

No Brasil, os coros de Carlos Gomes não atingiram o repertório dos coros, da mesma forma que as árias nos recitais dos cantores. Talvez isso se deva a não existir uma única coletânea de partituras dos coros de suas óperas.

6) Gêneros mistos

Muitas obras são difíceis de classificar. Podem ter uma temática religiosa, sem ser música sacra. Podem usar textos poéticos, mas ter uma duração e estruturação diferente dos ciclos de canções. Pode ser música de câmara para coro e instrumentos solistas ou conjunto de instrumentos.

Ex: Schumann - Requiem para Mignon (Goethe - Wilhelm Meister)
Mendelssohn - Die erste Walpurgisnacht (Goethe). Cantata secular.
Schumann - Das Paradies und die Peri, oratório. Texto: Thomas Moore

É notável a influência dos poetas sobre a geração de compositores: Goethe, Schiller, Schelling. No período há também uma revalorização de Shakespeare, o que pode ser sentida na canção e na ópera.

Intérpretes

Robert Shaw - divulgador do repertório para coro e orquestra
Gardiner - Orquestra revolucionária e romântica
Rilling - tradição do oratório. Obras seculares alemãs.
Coros de Câmara - Eric Ericson, RIAs, orquestras das rádios, BBC (Cleobury).
Roger Wagner Chorale - edição e programa de spirituals e gravação
Brasil - Coros Calíope (RJ), Sacra Vox (RJ)

Playlists principal:

Repertório Coral no Romantismo:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLz1HVcZkmfpvSoc82pkWXirehVbS4dRtS>

Playlists adicionais:

Beethoven: 9a Sinfonia: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLz1HVcZkmfpvfdEKfDg5pk-IWaEpqErzm>

Spirituals e Gospel (preparado pelo aluno Guilherme Araújo para uma das minhas disciplinas)

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLzcg3pEg2h9N9Q743beij3cQq00vZVEsE>