Romantiken (~1800-1910)

När man hör ordet Romantik är det lätt att tro att all musik från den här tiden handlade om kärlek, så var inte fallet. Under den här tiden sökte man istället inspiration från sagor, mystik och det land man kom från och man ville uttrycka tankar, stämningar och känslor i musiken. Man säger att Romantiken varade från ungefär 1800-1910.

Förändringar i Europa och Musikens funktioner

Under 1800-talet sker stora förändringar i Europa. Industrialismen och kapitalismen innebär ett förändrat samhälle och många människor väljer att flytta in till städerna som blir större och större. Detta är också en orolig tid med krig och där många länder kämpar för självständighet och frihet. Utifrån detta kan man se att konst och musik hade två viktiga funktioner:

1. En flykt från det otrygga - Det blev populärt med sagor, myter och legender. Folk ville ”drömma sig bort” och ”romantisera” det som varit.
2. Nationalromantik - Musiken blev viktig för kampen för självständighet. I  t.ex. Norge och Finland blev vissa kompositörer nationalhjältar och deras musik jätteviktig för nationalkänslan. När kompositörer försöker skildra något betydelsefullt från en nations natur eller kultur och man kan höra från vilket land musiken kommer från brukar det kallas för *nationalromantik*.

Kyrkan

Kyrkan fick under 1800-talet mindre makt vilket även påverkade musiken. Musiken som gjordes var nu inte alltid *sakral*, alltså hade koppling till kyrkan och en tro, utan var allt oftare *profan* och handlade om andra saker i livet och världen.

Virtuositet

Musikerna sågs mer och mer som unika individer och var oftare mer ”fria” än under Barock och Klassicism där det fortfarande var vanligast att vara anställd hos t.ex. kyrkan eller vid hov. En ”virtuos” var en väldigt tekniskt skicklig musiker inom ett instrument. Man skulle kunna spela svåra stycken och gärna så snabbt som möjligt för att imponera och musikerna tävlade ofta med varandra om vem som var skickligast.

Ett exempel på den ”kult” som kunde uppstå kring en musiker var Paganini som sas ha sålt sin själ till djävulen för att bli den bäste violinisten av alla. I Sverige var sångerskan *Jenny Lind* superstjärna. Hon kallades ”den svenska näktergalen” och turnerade i bl.a. i England och USA och var enormt populär.

Typiskt för romantiken:

- Sagor, fantasi, dikter, det ”exotiska” och ”mystiska” vanligt som inspiration och handling i musiken. Man sökte gärna inspiration i litteraturen.

- Friare form och design. Under romantiken stod känslan i centrum och man ville inte använda sig av ett färdigt ”recept” för att skriva musik. Kompositören kunde nu utgå från sina känslor och göra lite ”vad hen ville” vilket ofta resulterade i många känslor och dramatik i musiken. Romantikens musik är alltså friare än musiken som kom under klassicismen.

- Mer speciella, ”svårare” och ”hoppande” melodier. Man tog också vara på alla tangenter på pianot, även halvtoner. Detta kallas *kromatisk* skala. Fler toner i ackorden.

- Större orkestrar. Fler och fler instrument samt solister och körer i orkestern.

- Många olika stilar/genrer. T.ex. lied, programmusik, opera, pianomusik.

- Patriotism, kärlek och stolthet för det egna landet blev väldigt betydelsefullt under denna tid. Man sökte mer och mer inspiration från sitt ”egna” land och till traditionell folkmusik. Denna musik kallades för *nationalromantik*. Ett exempel är Wilhelm Stenhammar – Sverige

Fyra vanliga stilar inom romantiken:

Pianomusik:

Väldigt mycket musik under denna tid skrevs för en pianosolist. Schubert, Mendelssohn, Listz och Chopin var några kompositörer som blev viktiga för pianomusiken. Chopin – Nocturne KK IVa nr 16, Chopin – Op9 nr 2, Mendelssohn – Lieder Ohne Worte (sång utan ord) op 62 nr 6.

Lied

Ordet ”lied” är tyska och betyder ”sång”. Dessa sånger skrevs under romantiken för en sångsolist och piano. Ofta har en lied en viss handling som är hämtad t.ex. från en dikt eller ett konstverk. Schumann – Ich grolle nicht (ungefär ”Jag är inte arg”).

Programmusik

Programmusik är instrumental musik som vill skildra något, som en berättelse. Kompositören har här utgått från ett program där handlingen, t.ex. en dikt eller saga, bestämmer hur musiken utvecklas. Strauss – ”Så talade Zarathustra” : En tondikt som baseras på en bok av filosofen Nietzsche. Tondikten sägs gestalta en skapelse/soluppgång. Grieg – Peer Gynt - I bergakungens sal. Nationalromantik. Sibelius – Finlandia: Symfonisk dikt/tondikt som skrevs som en protest mot Rysslands makt i Finland. ”Nationalromantiskt stycke”.

Opera

Under romantiken fortsatte operan att utvecklas. Bland annat blev man friare och gick ifrån de traditionella italienska operorna med recitativ och arior som hade varit vanligt under Barocken och klassicismen. En kompositör som utvecklade operan mycket var Richard Wagner. Han kallade sina operor för musikdramer och ville att allt ifrån sångtext och kläder till scenbelysning och kulisser skulle vara genomtänkt. Wagner arbetade med något som kallas *ledmotiv*. Ledmotiv innebär en kortare melodislinga som används för att symbolisera en känsla, en person eller en karaktär i ett drama.

Andra kända kompositörer inom opera var bl.a. Puccini, Rossini och Verdi. Richard Wagner – Tristan och Isolde Georges Bizet – Carmen. Schubert – Gretchen am Spinnrade: Handlar om Gretchen som sitter och spinner med sin spinnrock och tänker på olycklig kärlek och sin passion till en man. I pianot kan man höra hur Schubert har försökt att likna hur spinnrocken spinner. Texten går ungefär: ”Min ro är borta, mitt hjärta är tungt. Jag finner den aldrig, aldrig mer”