

TEMA 6: LA MÚSICA EN EL ROMANTICISMO

1. INTRODUCCIÓN

El Romanticismo es una corriente artística que abarcó prácticamente todo el siglo XIX. Esta corriente artística nace en Alemania en el siglo XIX como movimiento literario, con la intención de unir en un solo espíritu nacional a un país dividido en pequeños estados. El término "Romanticismo" deriva de la palabra "romance", el género literario de la poesía medieval, ya que este género fue recuperado por estos escritores alemanes del siglo XIX que buscaban los orígenes de su cultura nacional. La Edad Media, que junto con el Barroco fue una de las épocas artísticas más rechazadas durante el Clasicismo, es idealizada durante el Romanticismo y se convierten en inspiración de la música, la literatura y las artes en general.

Contexto histórico

Nos encontramos con una nueva sociedad, surgida de la Revolución Francesa, que exalta la libertad del ser humano por encima de todas las cosas. El movimiento nacionalista surge en la última época del Romanticismo y con él se refuerza la idea de individualidad. La burguesía ha tomado el poder social y sus ideales de libertad quedarán patentes en todos los ámbitos de la sociedad. La revolución industrial se impone en todos los lugares con sus enormes consecuencias económicas, sociales y culturales.

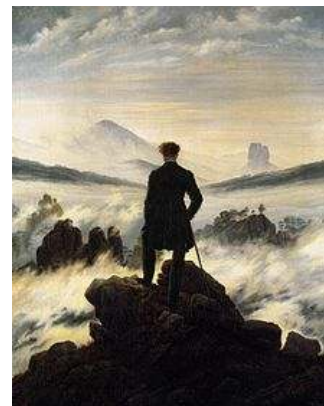
Contexto cultural y artístico

El principio fundamental del Romanticismo es la búsqueda de la exaltación de las **pasiones**. En esta época de anhelo de libertad, los artistas se independizan de los mecenas y van a crear obras para un público que en ocasiones le adora, pero muchos compositores se arruinan por no tener el apoyo de los poderosos y depender exclusivamente de los gustos del público. Los artistas románticos, cansados de la perfección formal del Clasicismo, buscan nuevas formas de expresión. Los artistas van a ser considerados genios creadores que son reconocidos como tales por el resto de la gente. Otro concepto que triunfa en la época es el de "**el arte por el arte**".

El genio incomprendido

Los músicos de la primera época tienen como modelo de creación a Beethoven. Para ellos la música es un medio de liberación del alma, en un mundo materialista. Se consideran "genios" creadores, verdaderos artistas, para ellos los intérpretes simplemente ejecutan un ejercicio mecánico. Muchas veces, su talento no es comprendido por la sociedad, por lo que se aíslan y sufren enfermedades psicológicas o físicas. Muchos acaban arruinados.

Escriben obras sin encargo, según lo que les dicte su corazón. Esto les llevará en ocasiones a sufrir penurias, ya que suelen pertenecer a una clase media, ilustrada, pero clase media. Crean su música para la eternidad, pensando que el día de mañana alguien se dará cuenta de su talento.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA ROMÁNTICA

Hemos visto que la palabra "Romanticismo" surgió como un movimiento literario inspirado en la Edad Media. Al poco tiempo, también empezó a significar: "*expresión sentimental del mundo de los sueños*". La Música era vista como un arte a medio camino entre el sueño y la realidad, por eso era considerada la más romántica de todas las artes. La Música era el estado ideal y perfecto del arte. Sus principales características son:

- 1. Búsqueda de la **expresividad**, el principal objetivo de esta música es conmover los **sentimientos** del oyente. Esto conlleva una gran belleza de las **melodías**, gran expresividad, la expresión de los sentimientos es esencial.

- 2. **Enriquecimiento del lenguaje musical**, especialmente en el **ritmo** y en la **armonía**. Al igual que la melodía, apoyará la expresividad de la música y para ello usará frecuentes cambios de tonalidad y cromatismos.
- 3. Inspiración en el **mundo de la naturaleza** y en el **folklore popular** (que nos anticipa el ideal del Nacionalismo musical), así como del **exotismo, el misterio y la muerte**.
- 4. **Gusto por el virtuosismo**, como resultado de la exploración de las grandes posibilidades que ofrecen instrumentos técnicamente mejorados y también como forma de conmover las emociones del público.
- 5. **Emancipación plena del músico**, que ahora es un profesional libre (el primero fue Ludwig Van Beethoven) cada vez menos sujeto a los gustos de los mecenas y más relacionados con los editores de las partituras.

3. MÚSICA INSTRUMENTAL

La música instrumental sigue su desarrollo imparable. El perfeccionamiento técnico de los instrumentos hace que intérpretes y compositores exploren posibilidades sonoras que nunca antes se habían imaginado, llega el virtuosismo.

El virtuosismo

El Romanticismo es una época en la que se valora mucho la expresión individual del músico que interpreta o improvisa en solitario. El público está deseoso de vivir nuevas emociones, de presenciar “el más difícil todavía”. Nace así la figura del virtuoso, que es adorado y mitificado, como lo fueron en su día los castrati del Barroco.

Dos grandes virtuosos fueron el italiano Niccolò Paganini al violín y el húngaro Franz Listz al piano. Paganini fue el primer gran virtuoso. Fue un avanzado a su tiempo ya que sus obras, escritas para su propio lucimiento, ampliaron definitivamente las posibilidades de su instrumento. Franz Listz, fue intérprete virtuoso y además de un grandísimo compositor cuyas obras para piano son casi imposibles de tocar por el resto de músicos.

La orquesta romántica

Supone un desarrollo de la orquesta sinfónica nacida durante el Clasicismo. La orquesta sinfónica romántica estaba integrada por las tres familias (cuerda, viento y percusión) y su número de intérpretes solía oscilar entre los 60 y 75, pero algunas obras estaban escritas para 100 o más músicos. Los mecanismos técnicos de los instrumentos de viento se perfeccionaron y los compositores comenzaron a considerarlos tan importantes como los de cuerda.

Debido a la constante demanda de conciertos públicos el número de orquestas se multiplicó por toda Europa, hasta el punto de que las grandes ciudades contaban con varias orquestas sinfónicas que realizaban giras por toda Europa. Las tres grandes formas orquestales que se van a dar en el Romanticismo fueron: la sinfonía, el concierto solista y una **nueva forma compositiva**: el poema sinfónico.

El poema sinfónico, nueva forma compositiva

Es una obra de un solo movimiento, que consiste en una especie de “ópera instrumental”, en la que los personajes son representados por instrumentos o por melodías en lugar de voces. El francés Héctor Berlioz destacó en la composición de poemas sinfónicos. El poema sinfónico forma parte de la llamada “música **programática** o **descriptiva**”, en la que la música, en su búsqueda de ganar en libertad y superar sus límites, se inspira en otras artes como la literatura. Esta forma compositiva fue muy popular entre los compositores de esta época, entre ellos: Mussorgsky, Rimsky - Korsakov, Richard Strauss, Saint - Saëns o Dukas.

Su “majestad” el piano

Aunque el “pianoforte” había sido inventado por Bartolomeo Cristófori en torno a 1700, fue un gran desconocido durante casi 100 años, hasta que Beethoven y los compositores románticos lo convirtieron en su favorito y lo convirtieron en el protagonista de la música instrumental. Se convierte en el instrumento por excelencia para aprender música desde la infancia y gran parte del repertorio de las salas de concierto está compuesto para piano. El virtuosismo (hasta entonces solo visto en Niccolò Paganini, un genio del violín) encontró en el piano el instrumento ideal, todo lo que pudiera imaginar un compositor, era posible interpretarlo en un piano.

En el repertorio de música para piano es donde encontramos también **nuevas formas compositivas**: nocturnos, valsos, mazurcas, polonesas, etc. son cada vez más difíciles, hasta alcanzar un nivel de dificultad extremo reservado solo a unos pocos. El polaco Frédéric Chopin fue el más destacado compositor de música para piano.

4. MÚSICA VOCAL

El lied

El lied es otra **nueva forma compositiva** del Romanticismo. En alemán “*Lied*” (en plural “*lieder*”) significa “canción de concierto” o “canción de recital”. Se cantaban en los salones privados siempre acompañados de un piano. Refleja la gran unión que se dio entre melodía y poesía. Los más destacados poetas alemanes, como Goethe, escribieron poesía para ser cantada. Las melodías románticas son más libres formalmente que las del Clasicismo y su principal objetivo es la expresión pura del sentimiento. Franz Schubert escribió más de 600 y en ellos buscaba la música más adecuada para cada sentimiento, lo que nos recuerda a los madrigales de finales del Renacimiento.

La ópera romántica

El siglo XIX es el siglo dorado de la ópera, la gran mayoría de las óperas que se programan hoy día en los teatros son óperas románticas. Dos grandes autores dominan la ópera del siglo XIX: el italiano Giuseppe Verdi y el alemán Richard Wagner, ambos nacidos en 1813. Ambos representan visiones totalmente opuestas de ver la ópera y dos formas de vida totalmente diferentes: las corrientes del *Bel canto* y el *Verismo* (Verdi) y la ópera como “*obra de arte total*” (Wagner).

Las obras más célebres de Verdi son “*La traviata*”, “*Otelo*”, “*IL trovatore*”, “*Aida*” y “*Nabucco*”. Estas dos últimas sirvieron de inspiración a los nacionalistas italianos ya que Italia, al igual que Alemania, se acababa de unificar.

La obra más destacada de Wagner es su tetralogía “*Los Nibelungos*” compuesta por 4 óperas: “*El oro del Rin*”, “*La Walkiria*”, “*Sigfrido*” y “*El crepúsculo de los dioses*”. Wagner, nacionalista alemán, quiso recuperar la mitología germánica frente a la tradicional mitología griega tan popular en la ópera desde sus orígenes. Wagner creó en sus óperas un recurso musical que hoy día es esencial en la música de cine: el **leitmotiv**, que es una melodía que se asocia a un personaje o una idea y que suena cada vez que aparece ese personaje o idea.

5. PRINCIPALES COMPOSITORES ROMÁNTICOS

Dentro del Romanticismo podemos distinguir 3 periodos:

Romanticismo temprano (1800-1830). Beethoven será la figura que sirva como puente entre las dos épocas. Surgen las primeras manifestaciones que combinan innovación y continuidad con el Clasicismo. En esta etapa destaca Schubert, que logrará la expresión plena del lirismo romántico en sus piezas para piano y en los lieders.

Romanticismo Pleno (1830-1850). París se convierte en el centro cultural más influyente. Destacan autores como Frederick Chopin, Félix Mendelssohn, Robert Schumann. Es la época del virtuosismo instrumental de Franz Listz al piano o de Niccolo Paganini al violín. Para los compositores de este periodo lo más importante es la expresión de las emociones personales y el deseo de romper con la música anterior.

Romanticismo tardío (1850-1890). El "Post romanticismo" y el Nacionalismo. Esta última generación romántica o postromántica nos enlazará con el Neoclasicismo de comienzos del siglo XX. Destacan compositores nacionalistas de ópera como Wagner y Verdi o el post romántico Johannes Brahms, en la música instrumental. Eran compositores emocionalmente más moderados y algo más "clásicos" que desean seguir la línea trazada por Beethoven en sus sinfonías.

Mujeres compositoras

Un fenómeno a destacar en el siglo XIX es el protagonismo de la mujer en el mundo de las artes y también de otras disciplinas del pensamiento y de la ciencia. Mujeres creadoras, pensadoras, artistas... han existido siempre, a lo largo de la historia, pero destinadas al anonimato, la persecución (brujería) o la clandestinidad por la oposición de todo un entorno social represivo. Pero durante el Romanticismo las mujeres comienzan a encontrar un pequeño espacio en el que desarrollar su creatividad, al igual que los hombres, aunque con muchas dificultades todavía.

Junto a los grandes compositores románticos destacan grandes mujeres que también son grandes creadoras, aunque siempre han permanecido a la sombra del genio reconocido: Robert Schumann se casó con Clara Wieck (más conocida por su apellido de casada, Clara Schumann), una de las mejores virtuosas del piano del siglo XIX, hija del músico Friedrich Wieck y también compositora.

Fanny Mendelssohn es casi una desconocida, en contraste con el reconocimiento dedicado a su hermano Félix Mendelssohn, pero al igual que él fue compositora. El padre de ambos se oponía a que Fanny fuera compositora, pero tuvo la suerte de casarse con un hombre que la apoyó en todo momento.

Frederick Chopin encontró en la escritora y baronesa Aurore Dupin su amor ideal. Ella tuvo que utilizar un seudónimo masculino (George Sand) para poder publicar sus obras.

Frederick Chopin

Franz Schubert

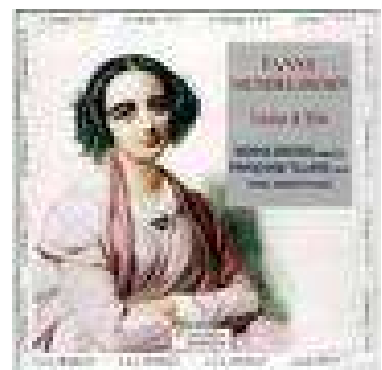
Clara Wieck (Clara Schumann)

Robert Schumann

Johannes Brahms

Fanny Mendelssohn