

EL ROMANTICISMO

El Romanticismo es la época más brillante de la historia de la música ya que, por primera vez, la música adquiere la categoría de lenguaje privilegiado sobre el resto de las artes. El inicio del Romanticismo lo podemos vislumbrar ya en las últimas obras de *Beethoven*, se desarrollará a lo largo de todo el siglo XIX y su influencia en algunos compositores se extenderá a lo largo del siglo XX.

La música romántica es fruto de la consolidación de una nueva sociedad surgida después de la Revolución Francesa, que exalta la libertad del hombre por encima de todas las cosas. La música alcanzará una gran libertad formal y expresiva, se convertirá en el vehículo perfecto para que los compositores expresen sus sentimientos utilizando la melodía como elemento primordial, flexibilidad en la pulsación y las dinámicas, etc.

CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA ROMÁNTICA.

- 1.- Se preocupa más por la expresión personal de los sentimientos que por la forma externa de las composiciones.
- 2.- La melodía se hace más intensa y expresiva, perdiendo la regularidad y simetría del clasicismo.
- 3.- Se enriquece la armonía, el ritmo y los efectos dinámicos.
- 4.- La orquesta se amplía e introduce nuevos instrumentos de viento y percusión.
- 5.- Se realizan numerosas obras para instrumento solista (piano y violín principalmente) a menudo de carácter virtuosístico.
- 6.- Riqueza y variedad de formas y tipos de obras, sobre todo de pequeña dimensión, que huyen de la perfección clásica.
- 7.- Búsqueda de unidad en la obra con técnicas compositivas como idea fija o leitmotiv, consistente en una idea musical que se repite exactamente igual o levemente alterada.
- 8.- **Virtuosismo** en todos los instrumentos, especialmente en el violín (Paganini y Sarasate) y en el piano (Chopin y Listz).

GRANDES FORMAS INSTRUMENTALES

Durante el Romanticismo continuarán cultivándose las formas instrumentales clásicas (***Sinfonía y Concierto***). Tanto en las sinfonías como en los conciertos los compositores se van liberando de los esquemas formales clásicos y explotando con gran efectividad la riqueza tímbrica de la orquesta (se produce un aumento considerable en el número de instrumentos) y el virtuosismo de los intérpretes. Entre los compositores más importantes de sinfonías

destacan: *Schubert, Brahms, Mahler, Schumann*, etc, y entre los compositores más relevantes de conciertos solistas podemos destacar a *Liszt, Chopin y Tchaikovsky*.

LA MÚSICA PROGRAMÁTICA O MÚSICA DESCRIPTIVA

La búsqueda de formas más libres y abiertas y, en definitiva, más adecuadas a la necesidad de expresión romántica, dará lugar al desarrollo de la música programática, que ya no se construye a partir de criterios estructurales sino de elementos extra musicales. La utilización de la música como un lenguaje descriptivo dará lugar a la aparición de nuevas formas instrumentales: la sinfonía programática y el poema sinfónico.

1.- **La sinfonía programática.** Es una sinfonía que se desarrolla en torno a la descripción de un programa o argumento, generalmente de carácter literario. El creador de este género fue *Héctor Berlioz* con su obra *Sinfonía Fantástica*.

2.- **El poema sinfónico.** Es una composición orquestal en un solo movimiento basada en elementos poéticos o descriptivos. Este género creado por *Liszt* será muy utilizado posteriormente por numerosos compositores especialmente nacionalistas.

PEQUEÑAS FORMAS INSTRUMENTALES

Las pequeñas formas instrumentales son otra faceta de la expresión romántica, opuestas a la grandiosidad de las formas sinfónicas, los compositores las emplearán como vehículo para expresar los sentimientos así como la exaltación del virtuosismo.

El principal instrumento usado para estos propósitos será el piano, los compositores románticos, aprovechando las capacidades expresivas de este instrumento, crearán pequeñas piezas compuestas sobre estructuras simples o libres en las que darán rienda suelta a su fantasía. Los títulos de estas obras son muy variados y reflejan:

- Sentimientos intimistas: nocturno, balada, preludio.
- Imaginación: rapsodia.
- Temas y danzas populares: vals, polonesa, mazurca, etc.

Entre los compositores e intérpretes más destacados figuran *Schubert, Liszt, Chopin y Schumann*.

El Lied: en este periodo surgirá en Alemania un tipo de canciones breves escritas para voz y piano con texto poético que adquirirán gran popularidad tanto en los recitales de conciertos como en las fiestas privadas. La estructura de estas piezas dependerá habitualmente del texto pero encontramos tres tipos: estrófico (AAA..), bipartito (AB) y tripartito (ABA).

LA ÓPERA EN EL ROMANTICISMO

Durante el Romanticismo la ópera experimenta una gran evolución que lleva a este género a su cumbre más alta y lo convierte en el espectáculo preferido de la burguesía acomodada. Se construyen grandes teatros en las principales ciudades de Europa, los cantantes se convierten en personajes famosos y se crea un público fiel que permite la consolidación de grandes orquestas y teatros de ópera.

La ópera en Italia.

Italia, considerada la cuna de la ópera será la marcará la evolución en el resto de Europa. *Rossini* es la figura que representa la transición entre la ópera clásica y la romántica componiendo numerosas óperas entre las destacan: *Guillermo Tell* y *El Barbero de Sevilla*. Posteriormente habrá dos estilos bien diferenciados:

- ***El bel canto***: estilo vocal tan expresivo como espectacular que tenía como objeto la exhibición del cantante mediante pasajes melódicos de gran exigencia técnica que se desarrollaban en registro agudo de la voz. *Bellini* será uno de los máximos exponentes con su ópera *Norma*.

- ***El verismo***: a finales del siglo XIX la corriente del realismo literario se trasladará a la música creando una nueva tendencia llamada verismo que consistirá en que los argumentos de las óperas se centrarán en personajes de la vida cotidiana (a menudo de clases bajas) reflejando sus emociones de forma realista, sin idealizaciones románticas. El principal representante de este estilo será *G. Puccini* con obras como *La Bohème*, *Tosca* o *Madame Butterfly*.

Giuseppe Verdi será una de las principales figuras de la ópera en Italia, no abandonará del todo el Bel Canto, pero construirá melodías más sencillas y dará mucha importancia a los coros. Sus óperas *Aída*, *Nabucco*, *La Traviata*, etc. Están entre las más famosas del repertorio operístico

La ópera en Francia

En Francia aparecerá un estilo de ópera cómica con argumentos humorísticos que incluye pasajes dialogados y danzas de moda, generalmente de corta duración, a este estilo se le denominará opereta y su obra más célebre es *Orfeo en los infiernos* de *Offenbach*. En este periodo destacará también la ópera de carácter realista *Carmen* de *Georges Bizet*.

La ópera en Alemania

La gran figura de la ópera en Alemania será *Richard Wagner*, que partiendo de la tradición romántica, iniciará una gran reforma del género de enorme trascendencia en toda la música posterior.

Wagner considera la ópera como una “obra de arte total”, en la que se aglutinan todos los elementos (poesía, música, teatro, escenografía, etc.) de forma inseparable. Su idea es crear un **Drama Musical** continuo en el que las

escenas se encadenen sin distinción utilizando técnicas como el **leitmotiv** (tema musical que representa a un personaje concreto, un objeto o una situación y que va apareciendo a lo largo de toda la obra), la melodía infinita sin marcar cadencias claras, tratamiento protagonista de la orquesta con grandes efectos colorísticos y tímbricos y armonías cromáticas en constante modulación.

Los textos de las óperas fueron escritos por el propio *Wagner* inspirándose en la mitología germánica. Entre sus obras destacan: el ciclo *El anillo de los Nibelungos*, formada por cuatro óperas (*El oro de Rhin*, *La Walkiria*, *Sigfrido Y el Ocaso de los Dioses*), *Tristán e Isolda* y *Parsifal*.

LOS NACIONALISMOS

A mediados del siglo XIX surge un movimiento en el que muchos compositores buscan acentuar la individualidad y la autonomía musical y cultural de los distintos países. Este movimiento adquiere especial importancia en aquellos países que habían estado dominados culturalmente, países como España, Rusia, Hungría, Checoslovaquia, los países Escandinavos, etc. buscarán investigar su historia y tradiciones para usar el folclore en las composiciones de música clásica. Esto se realizará de dos formas:

- Copiando literalmente las fuentes, por ejemplo introduciendo melodías tradicionales en sus composiciones.
- Imitando los rasgos característicos de cada región. Usando escalas, ritmos y melodías que evoquen esa música tradicional.

Principales países y compositores

- Rusia: *Glinka*, *Borodin* (*Danzas Polovsianas*), *Mussorgsky* (*Noche en el Monte Pelado*, *Cuadros de una Exposición*), *Rimsky Korsakov* (*Capricho Español*, *Sherezade*).
- Noruega: *Grieg* (*Peer Gynt*)
- Finlandia: *Sibelius* (*Finlandia*)
- Checoslovaquia: *Smetana* (*Mi Patria*), *Dvorak* (*Sinfonía del Nuevo Mundo*).

LA DANZA EN EL ROMANTICISMO :EL BALLE

El ballet seguirá evolucionando durante el siglo XIX.

- Se reforzará la expresividad de la danza y se otorgará al cuerpo de baile un uso dramático y no un mero acompañamiento.
- Se impondrá el baile de puntas para reflejar movimientos más leves y armoniosos y estilizar la figura de las bailarinas.

- Se generalizará el uso del tutú.
- Se concederá a la danza masculina la misma importancia que a la femenina.
- Se inventaron nuevos pasos de baile, como el paso a dos (*pas de deux*).

El compositor más importante será *Tchaikovsky* que junto a sus obras sinfónicas y conciertos produjo obras maestras del ballet como *El Lago de los Cisnes*, *La Bella Durmiente* y *El Cascanueces*.

LA DANZA DE SALÓN: EL VALS

Con la decadencia del antiguo régimen desapareció la danza cortesana y su lugar fue ocupado por las nuevas danzas de salón de la nueva sociedad burguesa. La danza que gozó de mayor aceptación y popularidad durante toda la época fue el Vals, que alcanzó en la ciudad de Viena un particular esplendor con los compositores *Johann Strauss I* y su hijo *Johann Strauss II*. Especialmente famoso es el vals *El Danubio Azul*.

El vals es una danza de ritmo ternario y movimiento rápido en la que las parejas bailan estrechamente abrazadas desplazándose e amplios círculos.

EL ROMANTICISMO EN ESPAÑA

España también vive los profundos cambios del siglo XIX. El fin del antiguo régimen rompió con el aislamiento cultural propiciando cambios a todos los niveles culturales. Sin embargo los compositores españoles cultivarán especialmente la llamada música de salón y la zarzuela, alejándose de los géneros sinfónicos.

Así en la música instrumental los compositores seguirán centrándose en la música para instrumento solista, continuando con la tradición de escribir para guitarra a la que se sumarán el violín y el piano.

- *Francisco Tárrega* será un extraordinario virtuoso de la guitarra responsable de la proyección internacional del instrumento.

- Las grandes figuras que escribirán para piano con numerosas piezas de corte nacionalista serán *Granados* y *Albéniz*, con piezas como *Goyescas*, *Iberia*, etc.

- En cuanto al violín destacará la figura de *Pablo Sarasate*, que se convertirá en un intérprete de talla internacional y autor de piezas como las *Danzas Españolas*.

Intentando combatir el predominio de la ópera italiana los compositores españoles recuperarán la zarzuela sentando las características definitivas del género.

- números musicales intercalados entre los diálogos.

- Argumentos de la vida cotidiana de marcado carácter español.

- Se distinguirán dos tipos de zarzuelas:

Zarzuela Grande: estructurada en tres actos, con frecuente uso del coro, larga duración, predominio del canto sobre las partes habladas. (Barbieri *El Barberillo de Lavapiés* o Marina de Arrieta son dos ejemplos importantes).

Género Chico: problemas económicos obligan a hacer zarzuelas más sencillas, corta duración, un solo acto, predominio del texto hablado, menos personajes, etc. (*Tomás Bretón* con *La verbena de la Paloma*, *Jiménez* con *La boda de Luis Alonso* o *Chapí* con *La Revoltosa* serán los principales representantes).

EL NACIONALISMO ESPAÑOL

Surgirá con retraso frente al europeo. Los compositores buscarán en las fuentes de la música popular las raíces de la tradición musical española, Barbieri y *Pedrell* investigarán la música antigua y recuperarán la música popular. Posteriormente los compositores Isaac ***Albéniz***, ***Enrique Granados*** y más adelante ***Manuel de Falla*** aplicarán todo esta tradición a sus obras sinfónicas y para solistas. El nacionalismo utilizará la riqueza del folclore español, especialmente el andaluz, pero no dejará de lado las influencias de la música tradicional de otros lugares.