

El Romanticismo

El nombre proviene del vocablo francés *Romance*, poema o narración de los siglos XVII y XVIII. En literatura es lo novelesco, lo fantástico.

A partir de 1810, este término se aplica a la música.

*“Forma y contenido son partes indivisibles del todo. No puede separárselos, del mismo modo como no pueden separarse cuerpo y espíritu. No obstante, es posible subrayar uno y otro. Llamamos **clásica** la actitud que busca por sobre todo salvaguardar la pureza de la forma. Llamamos **romántica** la que se preocupa fundamentalmente por la expresión de las emociones.”*

Los compositores de la época tomaron como más importante el contenido que la forma. Destruyeron los límites y provocaron un desequilibrio entre el sentimiento y la razón. En sus obras predomina el subjetivismo y la emoción.

El romanticismo es dionisíaco, en contraposición a lo apolíneo del clasicismo.

Se produce un culto al genio, a la técnica, al perfeccionamiento y al virtuosismo.

Durante el periodo se desarrollan todos los parámetros: las estructuras, las técnicas de interpretación, los medios sonoros (instrumentos, orquesta).

Se perfecciona el género de la música programática, es decir, la música asociada a las imágenes específicas literarias o pictóricas.

La Melodía y la Armonía

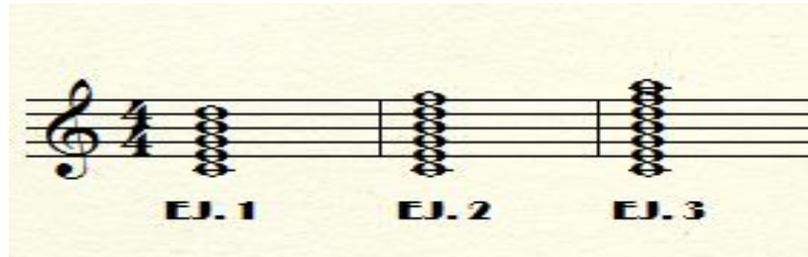
En el Romanticismo hay un interés dirigido hacia el lirismo de la melodía. La melodía predomina como expresión del sentimiento.

A diferencia de las melodías diatónicas del clasicismo, durante el romanticismo se vuelcan cada vez más hacia el cromatismo.

Richard Wagner trabaja con la idea de melodía *continua* o *infinita*, una línea melódica que evita las formaciones estereotipadas mediante su desarrollo libre y continuo.

La armonía se torna poco a poco más disonante.

Los acordes se hacen cada vez más complejos: se les agrega la 9º (Ej. 1), la 11º (Ej. 2), y hasta la 13º (Ej. 3).

Se utilizan libremente las disonancias. Algunos autores comienzan a crear una tendencia a evitar las cadencias nítidas, y a desdibujar los contornos de la tonalidad.

Se desarrolla la técnica armónica. La armonía tiende a ser cada vez más cromática por una conducción cromática de las voces.

Las modulaciones se realizan a modulaciones cada vez más lejanas, es decir que entre la tonalidad y otra hay pocos sonidos en común. Los enlaces entre acordes distantes se hacen cada vez más frecuentes. Esto crea un principio de ambigüedad tonal también llamada tonalidad fluctuante. El en Preludio de Tristán e Isolda de Richard Wagner, se producen Modulaciones continuas.

El Ritmo

Durante el Romanticismo, comienza un interesante uso de la polirritmia, y las sincopas.

La polirritmia es la contraposición de un ritmo de dos valores superpuesto a uno de tres, o de tres contra cuatro u otras combinaciones.

La sincopa se produce cuando un sonido comienza en un tiempo débil y se prolonga sobre el tiempo siguiente, o comienza en un tiempo débil y se prolonga sobre el tiempo fuerte siguiente.

También se usan con frecuencia los valores irregulares: dosillo, quintillo, septillo, y otros.

Lo más destacable es la utilización del tempo *rubato*. El tempo rubato está relacionado específicamente la interpretación, ya que es el ejecutante quien imprime en cada frase aceleraciones o rallentados a gusto, intentando no caer en el ritmo libre, y siempre en favor de la máxima expresión de los sentimientos.

La textura

La organización de la textura es un aspecto que en el romanticismo aparece supeditado a las necesidades del material temático. De ello se desprende la enorme variedad de texturas que aparecen en este periodo.

Se pueden encontrar polifonías verticales, polifonías horizontales, melodías acompañadas y combinaciones de texturas. En algunos casos, las texturas cambian sin solución de continuidad dentro de una misma obra.

Los Medios Sonoros

Aunque el piano ya había sido utilizado por compositores del clasicismo, será en esta época en donde alcance su mayor plenitud.

En él los intérpretes demostraran sus condiciones de virtuosismo.

Algunos compositores, como Federico Chopin, dedicarán su obra exclusivamente a este instrumento. El piano se usara en toda su extensión, trabajando sutiles cuestiones de dinámica y agógica. Asimismo se incrementará el uso del pedal.

También tendrá gran importancia en el acompañamiento de obras vocales como los lieder (canciones).

Además será un elemento de lujo, indispensable para jerarquizar las casas burguesas de Europa del siglo XIX.

No solo el registro del piano se utiliza en toda su extensión. También se amplía en los demás instrumentos.

En el terreno de la música sinfónica, hay un desarrollo del colorido instrumental ya que se amplía la orquesta, sobre todo en la sección de los metales. Se agregan nuevos instrumentos a la orquesta y nuevas combinaciones de instrumentos en el conjunto. Los compositores parecen sentir atracción por las grandes masas sonoras: gran orquesta sinfónica, grandes coros.

Por ejemplo en *el Anillo de los Nibelungos*, Wagner agrega a la orquesta sinfónica completa una trompeta baja, un trombón contrabajo, ocho cornos franceses, dos tubas tenores, dos tubas, una tuba contrabajo, seis arpas, además de dos arpas en el escenario y dieciséis yunques (láminas de acero golpeadas con martillo).

La instrumentación está íntimamente vinculada a la palabra en el lied.

La Forma

El espíritu del compositor romántico jerarquiza el contenido por encima de lo formal.

Esto genera en el la necesidad de adaptar las estructuras a las posibilidades del material temático.

Por ejemplo, Chopin en el primer movimiento de su Sonata Nº 2; Opus 35 para piano, luego de elaborar exhaustivamente el tema A durante el desarrollo, decide obviarlo en la recapitulación, comenzando esta con el tema B. Para compensar esta omisión, construye la coda con material del tema A.

Durante el Romanticismo se cultivan formas bien contrastantes.

Por un lado se encuentran las formas líricas breves: canciones (lieder) y piezas para piano (estudios, preludios, valsos, mazurcas, polonesas).

Por otro las grandes obras para orquesta: el poema sinfónico y el drama musical. La sonata amplía la forma del clasicismo, ya que en algunas se introducen tres y cuatro temas. A veces se fundían entre sí los movimientos.

La Música Programática

Es una música instrumental con un contenido extra musical, que se transmite a través de un programa impreso y leído por el oyente preferentemente antes de la ejecución de esta música gracias a dicho programa.

Compositores como Vivaldi (Periodo Barroco), lo había intentado en épocas anteriores con sugestivos títulos como el de las cuatro estaciones. En este concierto, el músico italiano, utiliza recursos como notas rápidas y graves en las cuerdas para sugerir el sonido del trueno.

El Leit Motiv

Richard Wagner utiliza en sus dramas musicales, un recurso denominado *leit motiv*, para crear continuidad de acción y música.

Esta técnica se basa en la asociación de un motivo musical, con una persona, cosa o extra musical de pertenencia al drama. Para que el oyente haga las asociaciones correspondientes el leit motiv se presenta mencionado con palabras al objeto al que se refiere.

El leit motiv aparece en forma reiterada a lo largo de la obra, aunque puede sufrir algunas elaboraciones.

Para citar algunos ejemplos de leit motiv, estos se encuentran en *Los Maestros Cantores*, *Tristán e Isolda* y *Parsifal*, de Richard Wagner.

Algunos Compositores

De formas líricas breves: Chopin, Liszt, Brahms, Schubert, Schumann, Mendelssohn.

De lo espectacular y lo grandioso: Bruckner, Berlioz, Wagner, Liszt.

El Postromanticismo

Hacia el final del siglo XIX, todo se hace más espectacular y grandioso.

Las Sinfonías se hacen más extensas, programáticas, complejas en cuanto a su forma y en su ejecución.

La conformación instrumental en la orquesta se hace cada vez más numerosa.

Hugo Wolf, seguidor de Wagner, escribió 250lieder.

Gustav Mahler, intérprete y compositor, escribió 9 sinfonías y una décima inconclusa. También escribió obras para solistas y orquestas como *La Canción de la Tierra*, o grandes sinfónicos corales como la *Sinfonía de los 1000*.

Richard Strauss, escribió poemas sinfónicos sobre programas filosóficos como *Muerte y Transfiguración*, *Así hablo Saratustra*; o descripciones como *Las Alegres Travesuras de Till Eulenspiegel*, y *Don Quijote*.

El Nacionalismo

Hasta ese momento, tres países dominaron la cultura europea de los grandes salones, palacios y teatros durante siglos: Francia Alemania e Italia.

Aproximadamente en 1960 florece un nacionalismo musical en países que no tenían tradición musical grande o ininterrumpida.

Surge en Rusia y en Bohemia y se expande hacia España, Hungría, los países escandinavos, EEUU e Inglaterra.

Se observan en sus composiciones elementos tomados del folklore propio de cada región. De allí se tomó el encanto de la melodía folclórica, pero también los ritmos en sus danzas que imprimieron aire nuevo a los antiguos ritmos utilizados durante largo tiempo.

Melodías populares de larga data, con algunas modificaciones, fueron orquestadas con el idioma expresivo de cada, compositor y la grandiosa sonoridad del postromanticismo.

A continuación un breve listado de los principales compositores que surgieron en cada país y algunas de sus más destacadas composiciones.

Rusia: Glinka (*Russian y Ludmila*), Balakireb (*Rusia*), Borodin (*En la estepas del Asia Central*) Mussorsgsky (*Una noche en el Monte Pelado*), Rimsky-Korsakov (*Scheherazade*), Rachmaninov (*La Isla de los Muertos*), Tchaikovski (*La Dama de Pique*), Scriabin (*Poema del Extasis*), Glazunov (*Concierto para violín y Orquesta*).

Republica Checa: Smetana (*Mi Patria*), Dvorak (*Sinfonía del Nuevo Mundo*).

Noruega: Grieg (*Peer Gynt*).

Dinamarca: Carl Nielsen (*Sueño de Leyendas*).

Francia: Cesar Frank (*Lo que se Oye en la Montaña*), Saint- Sáenz (*Danza Macabra*).

Finlandia: Sibelius (*Finlandia*).

España: Issak Albeniz (*Suite Iberia*), Manuel de Falla (*El Amor Brujo*).

Inglaterra: Edward Elgar (*Variaciones Enigma*).

Estados Unidos: Charles Ives (*In Flanders Fields*).