

TEMA 10: LA MÚSICA INSTRUMENTAL EN EL ROMANTICISMO

1- Introducción

- a) Contexto histórico social y cultural
- b) Características generales de la música romántica:
- c) Dualidad Romántica:

2- Organología

3- Agrupaciones instrumentales

4- Las formas musicales

1- **Introducción**

a) Contexto histórico social y cultural

El **Romanticismo** fue un movimiento cultural y político que se originó en Alemania a finales del siglo XVIII como una reacción al racionalismo de la *Ilustración* y el *Neoclasicismo*, dándole preponderancia al sentimiento. Se desarrolló fundamentalmente en la primera mitad del siglo XIX y favorecía, ante todo:

- La supremacía del sentimiento frente a la razón.
- La fuerte tendencia nacionalista de cada país.
- La del liberalismo burgués frente al despotismo ilustrado.
- La de la originalidad frente a la tradición grecolatina.
- La de la creatividad frente a la imitación neoclásica.
- La de la obra imperfecta, inacabada y abierta frente a la obra perfecta, concluida y cerrada.

El siglo XIX se inaugura bajo el influjo de la Revolución Francesa, las conquistas napoleónicas. El Congreso de Viena (1815) supuso en principio, el triunfo de la Restauración y la reconstrucción del mapa de Europa. Es la época en la que la burguesía alcanza el poder político (revoluciones burguesas – 1830, 1848...), pero también es la época en la que nacen los nacionalismos y el liberalismo económico, que se traducirán en dos concepciones económicas contrapuestas.

Los impulsos sociales proceden de dicho liberalismo, de los movimientos democráticos, el socialismo, y el anarquismo. Al mismo tiempo otro movimiento recorre el continente: el nacionalismo, que hacia fin de siglo deriva, en algunos casos, en imperialismo colonialista. Las transformaciones económicas y sociales producidas por la extensión de la Revolución Industrial contribuyen de forma definitiva a un cambio radical del panorama histórico .

b) Características generales de la música romántica:

El romanticismo musical es un período que transcurrió aproximadamente entre principios del siglo XIX y la primera década del siglo XX, y suele englobar toda la música escrita de acuerdo a las normas y estilos de dicho período. Algunas de las características generales son:

- Gusto por el virtuosismo y los alardes técnicos.
- Melodías bellas y apasionadas. A veces adquieren un sabor nuevo debido a que se incorporan giros melódicos procedentes de la música popular o tradicional.
- El movimiento musical y la pulsación son muy flexibles (cambios agógicos: rápido – lento, *accelerando*, *ritardando*...).
- Riqueza de contrastes dinámicos. Uso constante del *crescendo* y *diminuendo*, junto con espectaculares contrastes entre *pianissimo* y *fortissimo*.
- Armonías audaces y muy desarrolladas, con cambios constantes de tonalidad, aunque el ritmo armónico se ralentiza.

- Aumento de las posibilidades tímbricas (aumenta la orquesta y aparecen nuevos instrumentos).
- Las formas musicales pueden alcanzar gran duración y se aplican de manera más libre. Simultáneamente aparecen pequeñas formas que permiten una mayor fantasía y espontaneidad.
- Todo esto da como resultado una música de gran potencia expresiva y de carácter muy marcado: tremenda y brillante a veces, recogida y lírica otras, la música romántica posee una gran capacidad de evocación.

c) Dualidad Romántica:

El conflicto cultural que mejor define esta época viene dado a través de una serie de contradicciones, ambivalencias, dualidades... que en música se pueden apreciar de la siguiente forma:

- Conflicto entre la música instrumental pura como forma suprema de expresión de los sentimientos y la fuerte tendencia literaria de la música del XIX.
- Contraste entre las grandes formas instrumentales para un gran número de intérpretes y el individualismo reflejado en las pequeñas formas para piano.
- La individualidad del músico (genio incomprendido) frente a la multitud a quien va dirigida su obra.
- Contraste entre el músico profesional virtuoso reservado a las salas de concierto y el músico aficionado en torno al piano del salón de su casa.

2- Organología

Durante todo el Romanticismo, los elementos del lenguaje musical se van a utilizar como recursos expresivos para dar color, crear atmósfera, subrayar los detalles... Y desde el punto de vista de los instrumentos musicales, hay que tener en cuenta una serie de factores que influirán definitivamente en el panorama musical romántico:

- Uno de los factores más importantes fue la Revolución Industrial, la cual incidirá en la transformación, invención y mejora de los instrumentos. De esta forma se adapta un nuevo sistema de llaves a los instrumentos de madera (*Boehm*), los pistones al viento metal, etc. facilitando y mejorando la técnica interpretativa y las posibilidades de los mismos. Esto de alguna manera respondía a las demandas de los músicos virtuosos.
- La demanda de instrumentos por parte de la sociedad burguesa (aumento de los músicos aficionados) obliga a la fabricación de instrumentos de manera industrial y “en serie”.
- La orquesta se amplía de acuerdo a las necesidades expresivas de grandiosidad y ampulosidad, de acuerdo también a la extensión de las formas y a la ampliación de los recursos armónicos. Instrumentos que aparecen nuevos en la orquesta: flautín, clarinete bajo, corno inglés, contrafagot, tuba, gong, campanas, glockenspiel, yunque, látigo...
- Hay que destacar las dosis de experimentación durante el siglo XIX, con la creación de nuevos instrumentos, sobre todo con la intencionalidad de crear nuevos registros y colores. Es el caso de la flauta grave en sol, la invención del saxofón por Adolfo Sax en 1940 (así como el fliscorno y bombardino) y la tuba wagneriana (híbrido entre trompa y tuba).
- El piano se convierte en el instrumento rey de esta época, ya que se prestaba tanto para el lirismo subjetivo e íntimo del artista como para la explosión retórica y virtuosística del mismo. Es decir, conectaba muy bien con los valores estéticos del Romanticismo: lo intenso, lo exagerado, grandioso, lo íntimo... El piano fue universal puesto que se adaptaba tanto a los virtuosos como a los aficionados. Algunos de los

cambios técnicos que sufrió el piano fueron la utilización de los macillos de fieltro en lugar de piel, las cuerdas de latón y acero, los bastidores metálicos, la implantación de pedales para efectos sonoros, etc.

3- Agrupaciones instrumentales

Las agrupaciones instrumentales que se dan durante el Romanticismo se pueden clasificar en dos grupos dependiendo de si el género es música de cámara o música orquestal.

Dentro del primero se englobaría tanto la música solística (sobre todo para piano u órgano) como la de conjuntos vocales o instrumentales. En este último punto cabría destacar toda la música de cámara con piano y los cuartetos de cuerda. Así pues encontraremos duos, tríos o cuartetos de cuerda con piano y los cuartetos de cuerda en sí mismos (Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Brahms...).

Por otro lado, también merece la pena mencionar la música de cámara para instrumentos de viento que aparece de variadas formas: dúos de instrumentos iguales o diferentes, tríos, cuartetos... hasta llegar al noneto. Como ejemplos destacaremos el *Septimino* de Beethoven y el *Octeto* de Schubert.

En cuanto a las agrupaciones instrumentales relacionadas con la música orquestal destacamos a la orquesta como un todo en sí mismo y la relación de la orquesta con un solista en los conciertos, destacando como no, los conciertos para piano.

Queda por lo tanto configurada la orquesta romántica como un conjunto sinfónico que incluía hacia mediados del siglo XIX, aparte de las cuerdas y timbales, unos 20 instrumentos de viento (dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes, cuatro trompas, dos trompetas, tres trombones y una tuba), es decir, cerca de los sesenta músicos. A finales del siglo y a principios del XX la orquesta podía alcanzar proporciones formidables, superando en muchos casos los 100 músicos.

4- Las formas musicales

Durante el Romanticismo asistimos a la continuidad compositiva de algunas formas ya establecidas durante el Clasicismo y la aparición de otras formas nuevas. Con respecto a las primeras (sonata, sinfonía, concierto, cuarteto de cuerda), la tendencia es a ampliar la extensión y la duración de dichas formas siempre por motivos expresivos.

Por otro lado, para clasificar las formas instrumentales de este periodo debemos entender la dualidad musical del momento en cuanto a la división en música para las *grandes formas* (en donde la orquesta es la protagonista), y música para *pequeñas formas* instrumentales (donde el protagonista es el piano).

Así pues destacamos dentro de las *grandes formas*:

- La **sinfonía romántica**: que experimentará notables cambios. En general aumenta sus dimensiones, así como el número de temas, cuyo carácter melódico más que motivico, dificulta su desarrollo. El ritmo armónico se ralentiza y la tonalidad se vuelve más cromática, original y colorida. Se tenderá a la ejecución sin pausa de los distintos movimientos (sobre todo del tercero al cuarto) y se concentrará el material temático en éste último. Se introducen elementos ajenos al medio como son la voz y los coros. Se distinguen tres periodos:

Dentro de un primer romanticismo sinfónico destacaríamos las 9 sinfonías de Beethoven, así como las sinfonías de Franz Schubert, Felix Mendelssohn y Robert Schumann.

En un segundo periodo podemos destacar las sinfonías de Johannes Brahms como representativas del renacimiento de la música absoluta después de 1860, y Antón Bruckner cuyas sinfonías destacan por su monumentalidad y sus grandes

desarrollos.

El tercer periodo sería el vinculado con el sinfonismo posromántico de Gustav Mahler y Richard Strauss.

•El **concierto**: El concierto sigue teniendo tres movimientos aunque se experimentará con la estructura en cuatro, así como con el enlace entre los mismos. Fueron muy apreciados los de piano y violín aunque prácticamente se compone para casi todos los instrumentos de la orquesta. El concierto favorece el virtuosismo del intérprete. Destacan los conciertos para piano de Beethoven, Schumann y Brahms y los conciertos para violín de Beethoven, Paganini, Mendelssohn y Saint-Saëns.

•La **música programática**: se trata de música instrumental, con un “*contenido extramusical*”, que se comunica a través de un título o programa. Dicho contenido está basado en la experiencia vivida por parte de un compositor en la que se desarrollan acciones, situaciones, imágenes o ideas. Este programa estimula la fantasía del compositor y orienta al oyente hacia una determinada dirección. Lo opuesto a música programática es la **música absoluta**, es decir, aquella que no posee ideas extramusicales, no se apoya en un texto o en otras ideas secundarias.

Entre la música programática se cuentan:

•La **Sinfonía programática**: pieza sinfónica para orquesta en varios movimientos, con un contenido extramusical. Destacan la *Sinfonía Fantástica* de Héctor Berlioz, la cual gira en torno a una vivencia amorosa del mismo compositor y la *Sinfonía N° 6 Pastoral* de Beethoven.

•El **Poema sinfónico**: es una obra orquestal en un solo movimiento y de estructura libre, cuyo desarrollo viene dado por la existencia de un elemento literario previo. El compositor que más destacó con sus poemas sinfónicos fue Franz Liszt, quien compuso doce de estos poemas, entre ellos: *Los preludios*, *Hamlet*, *Orfeo*, *Mazeppa*, *Años de peregrinación*...

Dentro de las *pequeñas formas* destacan todas aquellas piezas breves que crean un conjunto de literatura pianística como un medio apropiado para la expresión individual del lirismo y el sentimiento románticos: *nocturnos*, *estudios*, *baladas*, *impromptus*, *preludios*, *romanzas*, *valeses*, *polonesas* *mazurcas*, etc.

Con respecto a la música para piano destacamos a los siguientes compositores:

Frédéric Chopin: representa el genio romántico en estado puro, individualista y recluso, que busca la evasión con respecto al mundo exterior. Su romanticismo se hace patente en su sentimiento patriótico, así como en carácter casi abstracto de su música, que huye de las formas establecidas. Insistimos en sus *estudios*, sus ciclos de *preludios*, sus cuatro *baladas* y sus *polonesas* y *mazurcas* donde muestra su carácter nacionalista del espíritu romántico.

Franz Liszt: Considerado el pianista virtuoso más genial de todos los tiempos. Sus estudios supusieron una revolución en la concepción técnica del piano por las combinaciones sonoras y contrastes inesperados que logró. Destacó también por sus transcripciones para piano de obras sinfónicas, por incorporar títulos programáticos a sus obras para piano y por su Sonata en si menor, considerada la obra cumbre de la música para piano de todo el siglo XIX.

Robert Schumann: de fuerte formación literaria, se dedicó sobre todo a la crítica musical y a la composición. Su estilo buscó la originalidad y no el virtuosismo. Destacan sus ciclos de obras para piano: *Papillons*, *Carnaval*, *Escenas de niños*, *Kreisleriana*, entre otras.