

EXPLICACIÓN 5.1: EL ROMANTICISMO: INTRODUCCIÓN Y PERÍODOS

INTRODUCCIÓN

El siglo XIX presenció la rápida expansión de las ciencias exactas y el método científico. Simultáneamente, la música reacciona en sentido contrario y se dirige hacia la frontera que separa la razón, del inconsciente.

La música romántica toma sus materiales e inspiración de los **sueños**, los **mitos** y la **literatura** de poetas como **Holderlin, Heine y Schiller**. Los románticos se nutren de lo sobrenatural, los misterios de la naturaleza incommensurable, lo remoto de tiempos pasados medievales y lo extraño y bizarro. Con estas fuentes los románticos quieren transcender fuera de la realidad y tal vez por esto en las obras románticas hay un rasgo de nostalgia y anhelo hacia algo imposible de conseguir.

Para ellos, la música instrumental es el arte perfecto porque no representa nada real, como podría ser un cuadro o una escultura figurativas. En contrapartida, se crea la **música programática**. En ella, la música narra una historia, o una poesía, pero para entenderla el oyente necesita un programa escrito que la explique. Un ejemplo es la "Sinfonía fantástica" de **Berlioz**, quien fue el primero que utilizó este género.

Economicamente, los compositores ya no dependen de los mecenas. Son más autónomos, pero para sobrevivir necesitan el público, que ahora es burgués, asiste a los conciertos públicos y festivales y además compra sus partituras para uso como aficionados a la música.

PERÍODOS DE LA MÚSICA ROMÁNTICA

Las raíces sociales y culturales del Romanticismo despuntan en el siglo XVIII (Sturm un Drang) pero es en el siglo XIX cuando definitivamente algunos hechos influyen en este movimiento. Destacan:

- la Revolución francesa (1789).
- la Restauración y el Congreso de Viena (1814-15).
- las Revoluciones burguesas del 1848.
- la Comuna de París (1871).

En el romanticismo musical se pueden observar cuatro períodos característicos:

- Comienzos: desde fin del siglo XVIII hasta 1830.
  - **Beethoven (m.1827), Schubert (m.1828), Rossini (m.1868)**
- Apogeo: desde 1830 al 1870
  - **Mendelssohn (m.1847), Chopin (m.1849), Schumann (m.1863), Bellini (m.1835), Donizetti (m.1848).**
  - **Berlioz (m.1869), Liszt (m.1886), Wagner (m.1883), Brahms (m.1897).**
- Post-Romanticismo: 1870 al 1914.
  - **Mahler, R. Strauss.**
  - **Compositores nacionalistas: Glinka, Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky, Borodin, etc.**
- Prolongación hasta nuestros días, aunque no sea la corriente dominante.

CARACTERÍSTICAS ROMÁNTICAS GENERALES

El adjetivo romántico viene de "romance", cuyo significado era cuento medieval o poema en la lengua romance (vernáculo), es decir, la lengua original del lugar. Lo romántico se asociaba con hechos legendarios, ficticios y fantásticos de un mundo ideal muy diferente al actual. Son características románticas las **dualidades** siguientes:

1. **Música - Palabras:** la música instrumental era el medio ideal de expresión, sin embargo la música se orienta hacia la literatura y poesía, por esto, la música vocal como el "lied" es tan característica en el Romanticismo.
2. **Individuo - Audiencia:** el compositor y su mundo interno y por otra parte su lucha interna para que su audiencia le entienda.
3. **Profesional - Amador:** el gran virtuoso por un lado y la música en casa, en familia.
4. **Hombre - Naturaleza:** la pequeñez del humano ante la todopoderosa naturaleza, esta última es fuente de inspiración para componer.
5. **Ciencia - Irracional:** el auge de las ciencias exactas del siglo XIX y la fuente de inspiración de los sueños, mitos, lo misterioso y lo desconocido e irracional.
6. **Materialismo - Idealismo:** el siglo XIX fue una época mayormente no religiosa, materialista, pero por otro lado la música romántica aspira a un ideal, no tanto de fé como de imaginación.
7. **Nacionalismo - Internacionalismo:** se acentúan los estilos de cada país; hay un gusto por lo exótico. Por otra parte, la música se dirige hacia toda la humanidad.
8. **Revolución - Tradición:** los románticos tuvieron un tinte revolucionario desde el principio, sin embargo miraban al pasado remoto y a la posteridad a la vez. Aceptaban que Mozart y Beethoven habían marcado un camino nuevo. Surge la musicología y el estudio de la historia de la música del pasado.

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DEL TEXTO

1. **¿De qué tres fuentes toma inspiración la música romántica?**
2. **Nombra 4 aspectos importantes de inspiración para los románticos.**
3. **¿Por qué la música es el arte perfecto para los románticos?**
4. **¿Qué es la música programática y quien la utilizó?**
5. **¿Cómo ha cambiado la situación económica de los músicos en este período ?**
6. **Sitúa a Beethoven, Schubert, Wagner, Liszt y Brahms en los 3 períodos del Romanticismo.**
7. **¿De dónde proviene la palabra "romántico"?**
8. **¿A qué dualidad pertenecen las frases siguientes?:**
  1. "Expreso mi mundo interior, pero quiero que me entiendan"
  2. "El poder de la naturaleza ante lo pequeño del ser humano"
  3. "Frankenstein" es un ejemplo de ciencia dentro de lo bizarro.
  4. " Mozart es el pasado, pero le debemos mucho "
  5. "La música tiende a lo ideal e intocable en una era material"