

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 12 – NOVIEMBRE DE 2008

“HISTORIA DEL ROMANTICISMO MUSICAL”

AUTORIA FRANCISCO DANIEL BORRERO MORALES
TEMÁTICA MÚSICA
ETAPA ETAPA PRIMARIA Y SECUNDARIA

Resumen

El artículo versa sobre el transcurso de la época de mayor apogeo del Romanticismo musical, centrándome en dos formas musicales principalmente como son el Poema Sinfónico y el Lied, al igual que en dos de los compositores más destacados de la época, como son Berlioz y Mendelssohn.

Palabras clave

Romanticismo

Poema sinfónico

Lied

HISTORIA DEL ROMANTICISMO MUSICAL

Antes de adentrarme en el tema, considero de obligado cumplimiento para una mejor comprensión del período a analizar, señalar las diferentes fases por las que el Romanticismo musical transcurre. De este modo su clasificación tradicional es:

- Temprano (1798)

Momento en el que se desarrollan las raíces del Romanticismo y en el que se producen cambios hacia nuevas fuentes para la música, junto a un uso más acentuado del cromatismo en las melodías y la necesidad de más expresividad armónica, produjeron un cambio estilístico palpable. Las razones que motivaron este cambio no fueron meramente musicales, sino también económicas, políticas y sociales. El escenario estaba preparado para una nueva generación de compositores que podía hablarle al nuevo ambiente europeo post-napoleónico.

En este primer grupo de compositores se suele agrupar a Beethoven, Louis Spohr, E. T. A. Hoffmann, Carl Maria von Weber y Franz Schubert.

- Pleno (1830-1850)

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 12 – NOVIEMBRE DE 2008

Es en el que centramos nuestro trabajo e incluye a compositores como Franz Liszt, Felix Mendelssohn, Frédéric Chopin y Hector Berlioz.

-Tardío(1850-1910)

El período romántico tardío vio el auge de los géneros llamados "nacionalistas" que estaban asociados con la música popular (folclórica) y la poesía de determinados países. La noción de música alemana o italiana, ya estaba largamente establecida en la historia de la música, pero a partir de finales del siglo XIX se crearon los subgéneros ruso (Glinka, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Tchaikovski y Borodin); checo, finlandés y francés. Muchos compositores fueron expresamente nacionalistas en sus objetivos, buscando componer ópera o música asociada con la lengua y cultura de sus tierras de origen.

-Postromántico (1870-1949)

Se puede considerar un movimiento de finales del siglo XIX y principios del XX que se diferencia del Romanticismo por la exuberancia orquestal y la desmesura en los desarrollos sinfónicos, también se caracteriza por un intenso cromatismo que supera a Richard Wagner y acaba en la atonalidad. En los compositores postrománticos se observa la melancolía que les produce la pérdida de la cultura romántica.

Los compositores más representativos de este estilo fueron Gustav Mahler y Richard Strauss.

-Romanticismo del XX

Muchos de los compositores que nacieron en el siglo XIX y continuaron componiendo ya entrado el siglo XX, utilizaron formas que estaban en clara conexión con la era musical previa, incluyendo a Sergei Rachmaninoff, Giacomo Puccini, Richard Strauss y Kurt Atterberg.

El Romanticismo nació oficialmente en 1798, al aparecer en Berlín el primero número de la revista "Atheneum", en la cual participaban los hermanos Schelger, Novalis y Schleiermacher. Sus precursores fueron los artistas pertenecientes al movimiento "Sturm und Drang" (Tempestad y asalto), que en sus obras ya preconizaban las novedades artísticas que serían típicas del nuevo estilo: El desprecio por la forma y la armonía del arte clásico, la exigencia de una poesía presente en su inspiración, exaltación del genio rebelde a cualquier regla o ley y la admiración por la edad media considerada como la cuna de las características nacionales del pueblo alemán.

En el resto de Europa, el Romanticismo halló su apoyo en el movimiento neoclásico; su manifestación más visible es la oposición a la cultura que le había precedido, la cultura de la Ilustración (Newton, Spinoza, Rousseau).

La nueva sensibilidad romántica hizo posible el descubrimiento del valor del sentimiento en el plano psicológico, del pueblo en el plano sociológico, de la nación en el plano político y de la historia en el plano filosófico.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 12 – NOVIEMBRE DE 2008

La palabra “Romantic” inspirada en la española romance, de la que se derivará el término romántico, se usaba ya en Inglaterra durante el s. XVII para indicar algo fuera de la realidad.

Con el tiempo se acentuó su sentido, pariente de lo “pintoresco”, denominándose *romántica* la reacción emotiva que el objeto o el mundo que nos rodea provoca en el espectador.

Finalmente, surgió una definición más científica, en la cual la palabra romántico se aplica a todo en lo que la poesía popular oculta del s. XIX se enlaza de nuevo con la Edad Media.

El término Romanticismo aplicado al arte musical significa las obras compuestas en el s. XIX, cuya meta artística es contrapuesta a la del estilo clásico, propio del s. XVIII.

En las obras románticas se subordina la forma al tema. En estos momentos la literatura comienza a influir de un modo muy directo a la música.

Se puede considerar que en el período romántico, la música fue renovada por la influencia fértil de la poesía, la novela y la filosofía, lo cual hizo que fuesen introducidos los ritmos propios de diferentes danzas y cantos folclóricos en la música de concierto.

El compositor romántico es un artista subjetivo, que en sus obras nos cuenta un problema o un estado de ánimo personal. No observa desde lejos el paisaje que le rodea, sino que él mismo es parte del paisaje, de la misma manera que el paisaje participa de su drama interior.

El romanticismo crea como nuevas formas el Poema Sinfónico, para la orquesta, y el Lied para voz y piano.

-El Poema Sinfónico modifica la sinfonía clásica que nos habían legado Haydn, Mozart y que tiene su culminación en Beethoven.

Se considera a Liszt como el creador del Poema Sinfónico. Este autor introdujo en sus composiciones elementos literarios, dramáticos y pictóricos. Así surgen los verdaderos poemas sinfónicos: “Tasso”, “Los Preludios”, “Mazzeppa”, etc.

La nueva forma estaba creada y aceptada.

-El Lied. Debe sus cualidades esenciales a dos circunstancias de la época: al nacimiento de la escuela romántica de poesía (Scott, Goethe, Schiller...) y a la popularidad del piano.

Las formas de los lieder son variadísimas, directamente influenciadas por el poema que las inspira. Algunas formas son muy pequeñas, otras muy largas; algunas se repiten a cada estrofa, otras varían la melodía en todas ellas, algunas tienen acompañamiento de piano muy simple, otras lo tienen muy difícil y complicado.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 12 – NOVIEMBRE DE 2008

Los compositores románticos desearon pasar de las novedades en la voz y en el piano para acogerse a las conquistas, al piano sólo dando lugar a pequeñas formas pianísticas: Romanzas de Mendelssohn, Impromptus de Schubert y Chopin, Nocturnos de Chopin y de Liszt, Mazurcas de Chopin, etc. Las formas son variadísimas aun dentro de la misma denominación.

El Romanticismo en la sola duración de un siglo pasa desde el equilibrio de un Rococó que se ha llamado Clasicismo, a un primitivismo o a una etapa de ensayos y de nebulosa, en la cual se mueve y desarrolla el s. XX.

El siglo romántico es un siglo verdaderamente rico en hallazgos de formas, que permitan expresar el sentir de cada pueblo y de cada compositor.

El estilo romántico es algo que florece ya en la Edad Media y que volvemos a encontrar en poemas del s. XVI y XVII.

La permanencia de este estilo romántico a lo largo de la historia hace pensar que éste se copia a sí mismo, infatigable a través de los siglos y de superponibles modelos.

En este período se pueden destacar múltiples compositores, tales como Berlioz, Mendelssohn, Chopin, Schumann, etc.

Luis Héctor Berlioz (1803-1869).

Nace en Cote St. Andre, cerca de Grenoble, en el Delfinado, el 11 de Diciembre de 1803. Oriundo del mediodía de Francia, pronto se incorporó al movimiento romántico parisino. Fueron sus amigos los escritores Hugo, Dumas, Gautier, Balzac, etc; los pintores románticos con Delacroix a la cabeza y los músicos Chopin y Liszt. Gautier, al contemplar retrospectivamente la vida artística e intelectual de su juventud, señaló los ejemplos típicos del romanticismo francés con las palabras "Héctor Berlioz me parece formar con Víctor Hugo y Delacroix la trinidad del arte romántico".

Hijo de un médico, fue enviado a París a estudiar medicina. Berlioz, que se sentía atraído por la música y que sin maestro alguno se había iniciado en ella, abandonó pronto los laboratorios y consiguió entrar en el Conservatorio. Para mantenerse trabajaba de corista en el teatro y daba clases de guitarra en un colegio.

En 1830, después de haberlo intentado 5 veces, consiguió finalmente el Premio Roma, lo cual le proporcionó gloria y ventajas económicas.

Su sensibilidad romántica se manifestaba en él desde la niñez; esta misma sensibilidad le proporcionó una vida sentimental intensa. A los 14 años se enamoró en su pueblo de una joven hechicera. Más tarde en París, se entusiasmó por la actriz shakesperiana Harriet Smithson; posteriormente concentró sus afectos en una pianista que después se casaría con Mr. Pleyel. Momentáneamente desesperado, se casó poco después con H. Smithson, la actriz. Pasado algún tiempo de Recio, cantante, y con ella viajó por Europa, hasta que su legítima esposa murió.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 12 – NOVIEMBRE DE 2008

Estos romances forman parte de la vida del compositor y de su arte, ya que todo esto conformaba una sola unidad.

Hombre de rebosante espíritu emprendedor, gran organizador y director de conciertos, se vio obligado a ganarse su sustento durante cerca de treinta años como crítico musical en el “Journal des Debats”. Sus artículos de crítica musical se hallan entre lo más brillante escrito en este campo durante el s. XIX.

Al final de su vida su situación económica mejoró bastante. Viajó triunfalmente como director, llegando incluso a Moscú y S. Petersburgo; repetidos conciertos en Alemania le proporcionaron medios suficientes para vivir independiente.

Fue el nombre más grande de la música francesa a mitad del s. XIX. De mente privilegiada revela una originalidad y espíritu verdaderamente francés que lo convierte en el primer gran compositor de obras sinfónicas de su país. Éste recibió fuertes influencias de poetas como Virgilio, Shakespeare y sobre todo Goethe.

Su obra se caracteriza por su ilimitado subjetivismo. Su “Sinfonía Fantástica” dio pie a un proceso que habría de impresionar profundamente a Richard Wagner y que sería continuado por Listz, Smetana, Moussorgsky, Dukas y Ricardo Strauss. Esta Sinfonía quiere expresar los sentimientos de un enamorado que, al verse rechazado, decide envenenarse; la obra toma como referencia la “Sinfonía Pastoral” de Beethoven, así se compone de cinco movimientos y sigue las normas de la forma clásica; totalmente nuevo es, sin embargo, la aparición de lo que él llama idea fija, tema que unifica toda la obra, pero que varía en la forma y el tratamiento, de acuerdo con las cambiantes exigencias del esquema dramático. Este recurso se asemeja a los utilizados por dos de sus contemporáneos: la “Metamorfosis temática” de Liszt y el “Leit-motiv” de Wagner.

Berlioz se caracteriza por su egocentrismo y por su obsesión por lo monumental, esta última le lleva a escenificar sus obras contando con gran número de cantantes e instrumentos como por ejemplo en su “Requiem” (moviliza a varios centenares de cantantes, una orquesta con 110 instrumentos de cuerda y cuatro grupos de viento) o “Te deum” (necesita tres coros, de los cuales uno es infantil y contaba con 600 voces).

Según él, era indigno que las obras de Beethoven fuesen interpretadas solamente por treinta o cuarenta instrumentistas. Su ideal orquestal agrupaba a 467 instrumentistas, entre ellos 120 violinistas, 16 trompas, 30 arpistas y 19 timbaleros.

Al mismo tiempo, Berlioz refinó de un modo auténticamente revolucionario el cuerpo instrumental de la orquesta utilizada en su época. Su famoso tratado de instrumentación, es una versión teórica de lo que él, como compositor, llevó al plano del sonido: múltiple división en la cuerda, llevar a la categoría solista a los instrumentos tratados hasta entonces como de relleno, en especial las violas y los clarinetes; utilización de tesituras inhabituales; empleo en la sección de viento de instrumental inusitado para lograr efectos especiales. Berlioz bastante conservador en su armonía y textura melódica, se nos muestra

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 12 – NOVIEMBRE DE 2008

como verdadero innovador y descubridor en el campo de la sonoridad, logrando un color orquestal completamente nuevo y personal.

Su obra, bastante extensa, toma en muchas ocasiones como referencia para sus composiciones, magnas obras literarias. Algunas de éstas son:

- las oberturas “Weberley”, “Los jueces francos”, “El Corsario”, “Rob Roy”, “El rey lear”....
- Sinfonías:
 - ❖ la “Sinfonía fantástica” inspirada en la obra de Thomas de Quincey, *Confesiones de un inglés comedor de opio*
 - ❖ la sinfonía con viola obligada de “Harold en Italia” basada en *Las peregrinaciones de Childe Harold*, de Byron;
 - ❖ la sinfonía dramática “Romeo y Julieta” obviamente en la obra de Shakespeare, *Romeo y Julieta*;
- las óperas:
 - ❖ “Beatriz y Benedicto” obra de Shakespeare, *Mucho ruido y pocas nueces*.
 - ❖ “Benvenuto Cellini” inspirada en la autobiografía de Cellini;
 - ❖ “Los Troyanos” se inspira en *La Eneida* de Virgilio;
- El “Requiem” originalmente dedicado a las víctimas de la revolución de 1830 y el “Te Deum”.
- El Oratorio “La infancia de Cristo”.
- Algunas canciones que lo revelan como notable miniaturista.

Curiosamente éste no era ni pianista ni compuso para dicho instrumento, que sin duda fue el rey en la época romántica.

Hubo un interés renovado por la música de Berlioz en los años sesenta y setenta, debido en parte a los esfuerzos del director de orquesta inglés Colin Davis, quien grabó su obra entera, sacando a la luz muchas obras menos conocidas de Berlioz. Él fue quien realizó la primera grabación completa de *Les Troyens*. A pesar de que Berlioz nunca la oyó completa en toda su vida, en la actualidad es revivida periódicamente.

Sin embargo de alguna manera Berlioz sigue siendo un profeta olvidado por su patria. En el bicentenario del nacimiento de Berlioz (2003), hubo una propuesta de llevar sus restos al panteón francés, pero el presidente Jacques Chirac se opuso, generando una disputa política acerca del derecho de Berlioz a figurar entre las glorias máximas de Francia, en comparación con figuras como André Malraux, Jean Jaurés y Alejandro Dumas.

En epitome, la vida y obra de Berlioz, el más grande compositor francés del Romanticismo, se funden para dar la imagen indivisible de un artista que sintió y vivió como un romántico.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 12 – NOVIEMBRE DE 2008

Félix Mendelssohn (1809-1847).

Mendelssohn fue pianista, director de orquesta y compositor de música clásica alemán. Sus composiciones son representativas del periodo romántico.

Sus contemporáneos consideraban a Mendelssohn como el compositor más representativo y típicamente germano después de Beethoven. Su arte se identifica con el sentimiento de la alta burguesía y en cierto modo seguirán el mismo destino.

Mendelssohn fue uno de los primeros músicos que sin necesidad de mecenazgos ni protecciones de las cortes o aristocracia, pudo ser sostenido como compositor, pianista y director por las instituciones artísticas de la joven sociedad burguesa.

Nieto del filósofo judío Moisés Mendelssohn, hijo de un culto y próspero banquero, Mendelssohn fue una de las personalidades de mayor influencia en la vida musical de Europa de la primera mitad del siglo XIX.

Al igual que Mozart, fue un niño prodigio que nació, creció y se educó dentro de una sociedad con poderosa influencia intelectual. De ancestros judíos por línea paterna y materna. Fue hijo del banquero Abraham Mendelssohn y nieto del filósofo Moisés Mendelssohn, cuyo padre se apellidaba Mendel, de ahí el apellido Mendelssohn, que significa “hijo de Mendel”.

Su padre descubrió pronto las facultades musicales de Fanny, tres años mayor, y de Félix; de su madre recibieron las primeras lecciones de piano y en esta época recordaban el caso de Mozart y de su hermana Nannerl.

Mendelssohn recibió una sólida cultura general, aprendiendo lenguas, pintura y dibujo; además practicaba la equitación, la natación, el baile y la gimnasia, educándose como verdadero caballero.

A los nueve años hizo su primera aparición en público, cuando participó en un concierto de música de cámara. A los 13 años compuso su primera obra publicada, un cuarteto para piano.

En un encuentro con Goethe, el famoso escritor quedó impresionado de la forma en que Mendelssohn tocaba el piano y le dijo que si algún día estuviese triste, quisiera que Mendelssohn acudiese a verle con su música.

En 1825 visitó París, permaneciendo algún tiempo y siendo admitido y admirado en todos los salones.

En 1837 conoció en Frankfurt a Cecilia Carlota Jeanrenaud, de la que se enamoró locamente, casándose con ella el 28 de marzo del mismo año. De esta unión nacieron cinco hijos.

Nueve viajes a Inglaterra le proporcionaron un renombre en dicho país similar al que habían gozado Haendel y Haydn; especialmente sus oratorios adquirieron gran fama.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 12 – NOVIEMBRE DE 2008

En 1842 le fue concedido el cargo de director general musical del reino de Prusia, pero al poco tiempo sintió deseo de abandonar Berlín y volver a Leipzig, donde murió de un ataque de apoplejía.

En cuanto a su obra, Mendelssohn se realiza bajo tres aspectos distintos: como compositor, como maestro y como iniciador de aficiones musicales.

Como compositor se muestra inspirado, de melodía y construcción fácil y espontánea y en sus formas se apoya en la tradición clásica, para emprender después el vuelo del sentimiento romántico.

A los 17 años, en su propia casa, estrenó la obertura del “Sueño de una noche de verano”, obra escrita con una maestría y un dominio que no desmerece del resto del “Sueño”, compuesto 15 años después, siendo ya hombre maduro.

De dicha obertura se comentó que fue inspirada más bien por el estío radiante de 1826 que por Shakespeare. Dicho verano, hermoso por excelencia, fue una fiesta continua de poesía, de gracia, de música y de fantasía en casa de los Mendelssohn. El “Sueño” fue vivido. El encanto de las tardes, la suavidad del ambiente, el escalofrío de las noches sobre el césped, los mil perfumes de la atmósfera, el ramaje y las flores, la despreocupada alegría de una vida hallaron su expresión en esta obra de entusiasmo, de delicadeza y de ingenio”.

Sus oratorios poseen indudable maestría en la construcción polifónica, apareciendo como una renovación romántica de los de Bach o los de Haendel.

Fue uno de los primeros en componer oberturas de concierto independientes; nuestra de ello es “La gruta de Fingal”, auténtica pieza maestra del romanticismo naturalista, en la que capta el paisaje de los mares del Norte, que conoció durante un viaje a Escocia.

Para el piano compuso una larga serie de “Romanzas sin palabras”, que son la adaptación de la forma del “lied” (poesía cantada y piano) para el piano solo.

Como maestro se le debe la creación del Conservatorio de Música de Leipzig; era una de sus más caras ambiciones, y después de realizar una gran labor en la ciudad, donde la vida musical puede decirse que se movía su alrededor, logró del rey de Sajonia la adjudicación del legado Blummer, con cuya ayuda económica pudo fundar el Conservatorio.

El 3 de abril de 1843 abrió sus puertas, figurando entre los primeros profesores, además del propio Mendelssohn, Roberto Schumann, los violinistas August Wilhemj y Joseph Joachim y el pianista Ignaz Moscheles. Esta realización es sin duda una de las más importantes de la vida del compositor, por la influencia que tal institución ejerció en la vida musical alemana.

A los 24 años fue nombrado director musical del municipio de Dusseldorf (ciudad en la que Schumann, años más tarde, fracasaría de manera trágica) y do años después, director de la orquesta del Gewandhaus, en Leipzig, que Mendelssohn transformó totalmente.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 12 – NOVIEMBRE DE 2008

Como director y pianista fue notabilísimo, y con los conciertos que dirigía y el sumo acierto de las obras elegidas en sus programas, tuvo gran influencia sobre el desarrollo cultural y musical de la ciudad.

En dichos conciertos dio a conocer a sus contemporáneos la obra de Juan Sebastián Bach, que estaba completamente olvidada. El impacto fue tan enorme, que podemos decir que todos los compositores del siglo XIX quedaron impresionados y marcados por su genialidad. Desde entonces nos llega la costumbre de llamar a Bach “padre de la música”, porque así le consideraron los más preclaros artistas de la época.

También en estos conciertos Mendelssohn estrenaba obras de los jóvenes. Entre otras muchas estrenó las de Gade, alumno del Conservatorio, noruego de nacimiento, que al regresar a su país fundó escuela, destacando entre sus alumnos Grieg, fundador de la escuela nacionalista del norte.

La lista de sus composiciones es muy extensa, Mendelssohn compuso dos *conciertos para piano* que gozan de una gran aceptación, así como el *Concierto para violín en mi menor*, que es una de las obras de la música clásica romántica más sobresalientes. También escribió *música de cámara*, entre las que se encuentran su conocido octeto para cuerdas, obras para *piano sólo* y dos grandes *oratorios*. En estos últimos se aprecia una gran influencia de Bach, cuya música popularizó Mendelssohn ante un público todavía poco conocedor de la música barroca.

Para concluir, decir que Mendelssohn fue el “príncipe” burgués de las salas de concierto y de los salones románticos.

BIBLIOGRAFÍA.

- ABRAHAM, Gerald (1985). *Cien años de música*. Madrid: Alianza.
- EINSTEIN, Alfred (1986). *La música en la época romántica*. Madrid: Alianza.
- Enciclopedia Salvat de los Grandes Compositores (1985). Barcelona. Tomo 2: Beethoven.
- LONGYEAR, Rey M. (1983), *La música del siglo XIX: El romanticismo*. Buenos Aires: Víctor Lerú.
- PLANTINGA, León (1992). *La música romántica*. Madrid: Akal.
- WHITTALL, Arnold (2001). *Música romántica*. Barcelona: Destino.
- <http://www.intratext.com/Catalogo/Autori/Aut705.HTM>
- http://www.angelfire.com/hero2/mis_asignaturas/romanticismo.html
- http://www.oni.escuelas.edu.ar/2003/ENTRE_RIOS/413/Romanticismo%20musical.htm

Autoría

FRANCISCO DANIEL BORRERO MORALES

fdborrero@hotmail.com