

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 27 FEBRERO 2010

“EL ROMANTICISMO: ÉPOCA DE ESPLENDOR PIANÍSTICA”

AUTORÍA LYDIA SAG LEGRÁN
TEMÁTICA EL PIANO EN EL ROMANTICISMO
ETAPA ENSEÑANZAS BÁSICAS Y PROFESIONALES DE MÚSICA

Resumen

El Romanticismo supuso el desarrollo del piano tal y como hoy lo conocemos. Esta época resulta significativa tanto para la invención de este nuevo instrumento como para la composición de una amplia literatura de gran calidad para el piano.

En este artículo vamos a realizar un viaje a través del Romanticismo musical y lo que supuso este período para el piano y finalizaremos con una aplicación didáctica para trabajar con el alumnado.

Palabras clave

- Romanticismo
- Piano
- Música
- Educación
- Beethoven
- Mendelssohn
- Chopin
- Schumann
- Liszt
- Brahms
- Lied

1. INTRODUCCIÓN

Los múltiples cambios que suceden en el mundo hacen que la sociedad cambie: es el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea.

Podemos considerar al siglo XIX como el período de los movimientos opuestos. Por un lado, encontramos el racionalismo ante el sueño, y el pragmatismo contra el idealismo. El desarrollo de las industrias proporciona riqueza a unos pocos y miseria al resto. Mientras en todo el mundo se crea un espíritu de liberación de los trabajadores explotados, la burguesía se empeña en recuperar el pasado.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 27 FEBRERO 2010

De nuevo, se pone el énfasis en el individuo, por ello es tan importante en esta época el conocimiento del pasado, los idiomas y las canciones populares junto con la individualidad nacional. En esta ocasión, los períodos artísticos que fueron rechazados durante el Clasicismo, como el Barroco y el Gótico, son idealizados y convertidos en inspiración de las artes en general.

Todos estos cambios hacen que se considere como el instrumento rey a un recién surgido piano, para el cual se compondrán multitud de obras maestras de la literatura del instrumento.

2. EL ROMANTICISMO MUSICAL

El Romanticismo es un período que va de principios de 1820 hasta la primera década del siglo XX. En esta época se suelen englobar todas las obras compuestas según las normas y formas del período. El romanticismo musical estuvo precedido por el Clasicismo y seguido por el Modernismo.

La corriente romántica nace en Alemania como movimiento literario con la intención de unir lo que está separado en estados pequeños, pero el término romanticismo hace referencia a la tradición poética de tipo novelesco. Durante la Ilustración, el término se refería a la expresión sentimental del mundo de los sueños. La música es la más romántica de todas las artes, pues se encuentra entre el sueño y la realidad, es el objetivo hacia donde las artes al completo deben encaminarse.

2.1. Libertad de creación

En el Romanticismo, el artista ya no se encuentra al servicio de un mecenas que le encarga obras de un determinado tipo u otro. Ahora, la música religiosa no es el centro de atención musical, y quien compone música sacra ya no lo hace con imposiciones formales.

Los compositores propiamente dichos románticos son los nacidos en el siglo XIX, una vez asentados los cambios que supuso la Revolución Francesa. Los compositores de este período, al contrario que los de épocas anteriores, están abiertos a otras artes, en especial a la literatura. Además, participan en debates y tertulias políticas.

Por otro lado, detrás de estos compositores excepcionales hay mujeres excepcionales que se debaten con éstos intelectual y musicalmente. Un ejemplo podrían ser Schumann y Clara Wieck; Wagner y Cosima Liszt; Mahler y Alma Schindler, etc.

Los compositores comienzan a introducir elementos autobiográficos en sus obras y comienzan a componer para disfrute personal antes que para un público.

La figura de Ludwig van Beethoven supuso un mito en el panorama musical del Romanticismo. Su libertad de expresión supuso una fuente de inspiración para músicos, literatos y otros artistas.

Beethoven está ligado estrechamente a la evolución general de la música. Si tomamos cualquier género musical podremos ver la evolución de cada obra sobre la anterior. Está unánimemente aceptado que el verdadero cambio de etapa entre el Clasicismo y el Romanticismo empieza entre la segunda y la tercera sinfonías de Beethoven. No es sólo la primera figura del Romanticismo musical, sino también el último compositor clásico.

Los tres períodos en los que se suele dividir su producción son las siguientes: el primero, la última década del siglo XVIII, época de producción de estilo clásico, como Mozart y Haydn. El segundo, primera década del siglo XIX, se corresponde con la explosión romántica. El tercero, que va de 1810 a 1820, en el que Beethoven produce unas obras tan avanzadas para su tiempo que continuarán con la segunda generación de románticos, como Brahms.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 27 FEBRERO 2010

2.2. El lied

La palabra alemana Lied significa canción. El lied es un reflejo claro de la unión entre las artes: música y poesía. La música resulta el arte que mejor puede ayudar a comprender el contenido profundo de los poemas. Las melodías románticas, liberadas de las reglas y formalidades clásicas, fluyen libremente como la expresión pura del sentimiento.

Schubert es considerado el compositor principal de lieder por excelencia. Escribe más de seiscientos lieder, algunos con poesías de Goethe y otras propias. Utiliza los recursos musicales para servir a la poesía. Los textos que utiliza son normalmente sobre la naturaleza, la muerte y el amor.

Estas canciones eran interpretadas en un principio en las casas de burgueses y nobles con acompañamiento de piano.

Podemos señalar diversos tipos de lieder según su forma:

- Lied estrófico simple, con melodía y acompañamiento iguales en todas las estrofas.
- Lied estrófico variado, en los que la melodía y acompañamiento varían en algunas de las estrofas.
- Lied de composición desarrollada, con melodía y acompañamiento siempre nuevos.

2.3. Dos generaciones de románticos

Durante el Romanticismo existe una primera generación de compositores muy implicados en la corriente romántica que escogen las vías del intimismo y de la libertad absoluta. En esta primera generación encontramos a Félix Mendelssohn, Frédéric Chopin y Robert Schumann, entre otros. Sus vidas están llenas de capítulos románticos, con amores apasionados, son personas de apariencia frágil, enfermizos.

Por oposición, la segunda generación de románticos serán los que produzcan las composiciones musicales más grandes de la historia. Éstos, tienen una imagen de hombres maduros discretos, pausados. Aquí encontramos a Cesar Franck, Anton Bruckner, Johannes Brahms y Camille Saint-Saëns.

Hector Berlioz y Franz Liszt comparten generación con los primeros, sin embargo su producción y evolución proseguirá durante la generación siguiente.

2.4. El virtuosismo

Como ya hemos dicho, el Romanticismo supone una época de contrastes: el público prefiere la ópera y los grandes espectáculos públicos, pero también valoran la expresión personal e individual del músico. Los artistas son mitificados, aparece la figura del virtuoso.

El primer gran virtuoso es Niccoló Paganini. Este violinista compuso los Caprichos para su propio lucimiento, ampliando las posibilidades del instrumento.

El virtuosismo aparece como respuesta a la demanda de un público burgués que busca la expresión de los sentimientos y la emoción. Hay una gran creación de conciertos para instrumento solista, que es donde se demuestra el talento virtuoso.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 27 FEBRERO 2010

3. EL PIANO

Como hemos visto, el violín fue el instrumento más importante del Barroco y el Clasicismo. En el Romanticismo los músicos se decantaron por el piano por su capacidad dinámica y sus posibilidades sonoras.

Se escribieron muchas piezas cortas y libres para piano, de carácter improvisado, con títulos evocadores: romanza, fantasía o preludio. En muchas ocasiones, las piezas cortas se reunían en series con un título común, por ejemplo *Carnaval*, de Schumann.

Incluso el estudio, originalmente compuesto para el aprendizaje del piano, pasó a formar parte de los programas de concierto.

El piano fue el instrumento más representativo del Romanticismo, tanto a nivel musical como mecánico. Gracias a la Revolución Industrial se estructuraron jerarquías en las cadenas de producción. El piano se convirtió en un experimento de nuevos estilos y un medio de expresión para el artista. Fue en esta época cuando se comenzó a componer una literatura propia para el piano, diferenciada de la del clave o el órgano, pues el piano disponía de nuevas y más amplias posibilidades y sonoridades.

Fue el instrumento predilecto para los compositores románticos a la hora de escribir e interpretar sus obras.

El piano se convirtió en el instrumento ideal para transmitir la expresividad personal, al igual que la voz humana, por ello, las piezas vocales fueron transformándose en piezas para piano solista, como el lied. De la primera generación de compositores románticos podemos destacar a Schubert, con sus numerosos impromptus y momentos musicales. Félix Mendelssohn también es destacable por sus romanzas sin palabras. Schumann creó sus propias fantasías y divertimentos.

Apareció una literatura bastante amplia para ser tocada en pequeñas salas y piezas a cuatro manos para los aficionados burgueses.

Chopin se convirtió en el compositor para piano romántico por excelencia, para lo que utilizó el nacionalismo húngaro en la invención de sus polcas, mazurcas y valeses. También cultivó los géneros más universales para piano como los nocturnos, las baladas o los impromptus.

Por otra parte, Liszt se mostraba ante el público como un virtuoso del piano con sus estudios, rapsodias y lieders.

3.1. Los conciertos para piano

Los conciertos para piano fueron abundantes en esta época. Algunos pianistas interpretaban dos conciertos en una sola noche. Las salas se llenaban de público dispuesto a escuchar cualquier obra que se les presentara.

En un principio, el piano no era un instrumento solista, normalmente acompañaba a un cantante o a la orquesta. Sin embargo, durante el Romanticismo el papel del piano como solista se desarrolló rápidamente. Los compositores románticos eran a la vez los intérpretes de sus propias obras al piano. Estas piezas evocaban circunstancias vividas y sentimientos encontrados.

Los conciertos para piano más nombrados son los de Brahms, Chopin y Liszt.

4. PROPUESTA DIDÁCTICA PARA TRABAJAR EN EL AULA

A continuación propondremos una serie de actividades para trabajar con el alumnado en la clase de piano con el objetivo de que conozca un poco más sobre su instrumento.

-Explicación previa: Clasificación del piano en la familia instrumental correspondiente.

Instrumentos de cuerda percutida

El piano es el principal instrumento de esta familia.

Podemos distinguir el piano de pared y el piano de cola.

Pertenece a la familia de cuerda percutida porque sus cuerdas son golpeadas por unos macillos.

Piano de pared

Piano de cola

-Actividades:

1. Nombra un instrumento de cuerda percutida.

.....

2. ¿Por qué el piano pertenece a la familia de cuerda percutida?

.....

3. Haz un esquema con los compositores para piano más importantes del Romanticismo.

.....

4. ¿Por qué durante el Romanticismo se consideraba al piano como el instrumento rey?

.....

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 27 FEBRERO 2010

4.1. Audiciones para el alumnado

A modo de actividad final, como resumen de todo lo visto anteriormente, podemos realizar estas audiciones con el alumnado para que interiorice y reconozca las características de la música del Romanticismo.

Audición 1: Ludwig Van Beethoven. Sinfonía número 6 en Fa Mayor, opus 68: Pastoral.

La sinfonía Pastoral es un gran poema sinfónico donde se evoca a los fenómenos de la naturaleza. A pesar de no ser una pieza para piano, a través de la audición de esta obra vamos a reconocer el estilo compositivo del Romanticismo. En esta pieza se utiliza imágenes musicales por medio de los recursos tímbricos y dinámicos de la orquesta.

Audición 2: Franz Schubert. Gretchen am Spinrad.

El Romanticismo, después de la etapa clásica, vuelve a interrelacionar distintas artes: la literatura es una de las fuentes de inspiración principales y el lied es el mejor recurso para expresar el mensaje del texto cantado.

Este lied está basado en un poema de Goethe y es considerado como el prototipo de lied, pues reúne todas sus características. El lied o canción alemana puede componerse por estrofas o bien desarrollado. Margarita en la rueca es un lied del segundo tipo; el resultado es la unión de elementos que casi nos hacen ver la escena de la joven sola que reflexiona; mientras las notas más agudas del piano emulan el que la hace girar, las notas más graves representan la estructura inmóvil que soporta el aparato. Después de una breve introducción que nos sitúa en el clima, entra el canto dramático del personaje, quien explica su desolación en una melodía triste.

Audición 3: Niccoló Paganini. Concierto número 1 en Mi bemol Mayor, opus 6: Allegro spiritoso.

El virtuosismo fue uno de los resultados de la perfección de los instrumentos y de la necesidad de libertad del Romanticismo. Del rondó final de este concierto hemos escogido este fragmento como ejemplo de este virtuosismo que caracteriza parte de la música del siglo XIX, moda que Paganini inició. La habilidad técnica de este intérprete y compositor le permitía añadir a la música que tenía que ejecutar numerosas cadencias y ornamentos al estilo de lo que hacían los divos y las divas en el bel canto italiano. En sus composiciones, la orquesta se limita a un discreto acompañamiento de la guitarra. Gracias a Paganini, quien poseía una ágil mano izquierda idónea para abarcar grandes espacios, la técnica violinística progresó espectacularmente: saltos muy amplios de la mano sobre las cuerdas, ataque de dobles cuerdas, saltos de arco, etc.

Audición 4: Franz Liszt. Variaciones sobre un tema de Bach.

En esta ocasión encontramos una muestra de virtuosismo pianístico. La forma de tema con variaciones es muy antigua, pero ésta es una muestra de la recuperación que en el Romanticismo se hizo de la música barroca. El tema escogido por Liszt es un pasaje cromático descendente que Bach usa tanto en la Cantata BWV 12 como en el Crucifixus de la Misa en si menor. Este tema con variaciones se inicia con una obertura que, sin reposo, evoluciona con progresiones descendentes aprovechando todo el

ISSN 1988-6047   DEP. LEGAL: GR 2922/2007   Nº 27 FEBRERO 2010

registro grave del piano. A continuación se presenta el tema, muy cercano al original de Bach, sin matices, y, seguidamente, se inicia una cascada de variaciones. La sensación que siempre tendremos al oír un tema con variaciones es que la música que percibimos entra muy bien y la entendemos; esto es porque, a pesar de que varía, en el fondo siempre estamos oyendo lo mismo con ligeros cambios en algunos aspectos.

Audición 5: Johannes Brahms. Concierto para violín, violoncelo y orquesta, opus 102, en la menor: Vivace non troppo.

Hemos hablado del concierto, pero todavía podemos ir mucho más lejos. La concepción de un doble concierto, o sea, con dos solistas, implica poner gran atención en el tratamiento igualitario de los solistas. En el primer tiempo Brahms utiliza la imitación melódica, mientras que en el segundo los hace actuar verticalmente, en armonía. El tercer tiempo combina las dos escrituras: comienza el violoncelo exponiendo el tema, que tiene una figuración característica de corchea y dos semicorcheas, y el violín responde idénticamente dos octavas más agudo. Los solistas hacen un pequeño juego imitativo sobre la cabeza del tema, hasta que la orquesta lo expone entero. La nueva entrada de los solistas es con una idea armónica, que se concreta en un pasaje sin la orquesta, para, después de una breve incisión orquestal, mezclar los dos preceptos compositivos en el máximo aprovechamiento de las dobles y triples cuerdas de los solistas. El violoncelo entra el primero, se añade el violín y, junto con la orquesta, terminan la exposición.

8. BIBLIOGRAFÍA

- ABRAHM, G. (1985). *Cien años de música*. Madrid: Alianza.
- DOMENEQUE, C. (1990). *Audición musical*. Barcelona: Teide.
- CHIANTORE, L. (2001). *Historia de la técnica pianística*. Madrid: Alianza música.
- MOORE, D. (1981). *Guía de los estilos musicales*. Madrid: Taurus.
- PÉREZ, M. (1985). *Diccionario de la Música y los Músicos*. Madrid: Alianza.
- SALAZAR, A. (1991). *Conceptos fundamentales en la historia de la música*. Madrid: Alianza.
- SOLER, J. (1982). *La música*. Barcelona: Montesinos.
- ZAMACOIS, J. (1990). *Temas de estética y de historia de la música*. Barcelona: Labor.

ISSN 1988-6047   DEP. LEGAL: GR 2922/2007   Nº 27 FEBRERO 2010

Autoría

- Nombre y Apellidos: Lydia Sag Legrán
- Centro, localidad, provincia: Córdoba
- E-mail: lydia1811@hotmail.com