

TEMA 10: MÚSICA INSTRUMENTAL EN EL ROMANTICISMO:

- 1. INTRODUCCIÓN.**
- 2. CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA ROMÁNTICA.**
- 3. LA MÚSICA INSTRUMENTAL.ORGANOLOGÍA**
- 4. EL PIANO ROMÁNTICO. PEQUEÑAS FORMAS Y COMPOSITORES.**
- 5. ORQUESTA ROMÁNTICA.FORMAS ORQUESTALES**
 - 5.1. SINFONÍA.**
 - 5.2. CONCIERTO.**
- 6. MÚSICA PROGRAMÁTICA.**
 - 6.1. Sinfonía programática. Principales compositores**
 - 6.2. Poema sinfónico. Principales compositores**
- 7. POSTROMANTICISMO**

1. INTRODUCCIÓN. PERIODIZACIÓN.

El término “**Romántico**” se entiende tradicionalmente por oposición al término “**Clásico**”. Es una época que coincide aproximadamente con el siglo XIX.

- **Políticamente** está marcado por la influencia y consecuencias de la Revolución Francesa, así como las revoluciones de 1830 y 1848.
- La **Sociedad** es ante todo **burguesa** y es cada vez más *científica y racionalista*, lo que se traduce en que el artista se siente cada vez más separado de la propia sociedad.
- El arte romántico (en general) busca con ansia la **libertad**. Las distintas artes tienden a mezclarse (por ejemplo, la poesía aspira a adquirir los atributos de la música y viceversa).
- La **Música** es la más romántica de las artes, porque sirve mejor que ninguna otra para expresar los anhelos románticos de **intimidad, subjetividad**, etc. La **Música** es el **arte romántico ideal**.
- A partir de ahora el artista tendrá que buscar el éxito ante el **público** y no ante un mecenas, ya que había pocas cortes e iglesias en Europa con la importancia y prestigio suficientes para mantener instituciones musicales desarrolladas o para atraer a compositores importantes.
- Los **salones**, reservados anteriormente a los intercambios de novedades políticas y literarias, se abren paulatinamente al arte y a la música. El **piano** se convierte rápidamente en el instrumento obligado de los salones.
- Surge el **Nacionalismo**, corriente donde **se ensalzan los valores culturales autóctonos de cada lugar**.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA ROMÁNTICA

La emoción en mayor o menor grado, ha estado presente en la música de todas las épocas. Pero es durante el **Romanticismo** cuando la música busca la **expresión** de las **emociones** de manera mucho más intensa y personal que en periodos anteriores.

- **Libertad**. Predominio de la fantasía y, por ello, de una expresión emocional libre y más relajada.
- Gusto por el **virtuosismo** y los alardes técnicos.
- **Melodías** bellas y apasionadas.
- El **piano** será el **instrumento favorito de la época** ya que podía interpretar obras brillantes como si fuese una pequeña orquesta, pero también podía expresar lo más delicado.
- **Las orquestas amplían el número de componentes**, tanto en las secciones de cuerda como viento. Aparece la figura del **director de orquesta** tal y como hoy la conocemos.
- Empleo muy flexible del movimiento y la pulsación: el movimiento se modifica a lo largo de la pieza con pequeños **accelerandos** y **ritardandos**, que provocan una sensación de vaivén. Se utiliza también la técnica del **rubato** (retener ligeramente el movimiento de un motivo para destacarlo).
- Gran riqueza de efectos **dinámicos**. Uso constante de **crescendos** y **diminuendos**, junto a espectaculares contrastes entre **fortísimos** y **pianísimos**. Sin olvidar el **sforzando**, que otorga continuas cargas de tensión a la música.
- Las **armonías** se enriquecen con constantes cambios de tonalidad (modulaciones). Fuerte uso de **cromatismos** y **disonancias** no resueltas, en búsqueda de lo lírico.
- Las **formas** llegan a tener una gran duración y se aplican de manera más libre. Simultáneamente, surgen pequeñas formas que permiten una mayor fantasía y espontaneidad.

3. MÚSICA INSTRUMENTAL. ORGANOLOGÍA.

Un aspecto desarrollado durante el Romanticismo musical es la evolución del sentido tímbrico. La elección de instrumentos para expresar los sentimientos constituye una preocupación de la misma importancia para el compositor como el ritmo, la melodía o la armonía. En este sentido:

- La **Revolución Industrial** incidirá en la transformación, invención y mejora de los instrumentos: nuevo sistema de llaves a los instrumentos de viento madera (Boëhm), los pistones al viento metal, etc..
- La demanda de instrumentos por parte de la burguesía y el aumento de músicos aficionados, obliga a la **fabricación de instrumentos** de manera industrial “en serie”.
- La **orquesta se amplía** y aparecen nuevos instrumentos en la orquesta: flautín, clarinete bajo, corno inglés, contrafagot, tuba, gong, campanas, látigo, glockenspiel o la celesta, creada en 1886 por **Mustel** al aplicarle un teclado a un carillón. Tchaikovsky la introdujo en su *Cascanueces*.
- **Creación de nuevos instrumentos** como el **saxofón** en 1840, así como el fliscorno y bombardino y la tuba *wagneriana* (híbrido entre trompa y tuba).
- El **arpa**: adoptó su forma actual en esta época gracias a Sebastián **Erard**.
- Resurge con fuerza la **Guitarra**, sobre todo en España. Destacar a Fernando **Sor**, Dionisio **Aguado** y Francisco **Tárrega**: “*Capricho árabe*”, “*Recuerdos de la Alhambra*”.
- El **piano** se convierte en el instrumento rey.

4. EL PIANO ROMÁNTICO. PEQUEÑAS FORMAS Y COMPOSITORES

El piano del siglo XIX era un instrumento totalmente diferente de aquel para el cual había escrito Mozart. Transformado, ampliado y mecánicamente perfeccionado, era capaz de producir un sonido pleno y firme a cualquier escala dinámica, de responder a la perfección a las exigencias tanto de expresividad como de un arrollador virtuosismo. **El piano fue el instrumento romántico por excelencia.**

Destacamos tres novedades:

- Se introducen los **pedales**, tanto para prolongar el sonido, como para crear el efecto de “sordina”.
- Se amplía el **teclado** (de cinco a siete octavas)
- Se inventa el **piano vertical**.

PEQUEÑAS FORMAS

Además de la ya estudiada **Sonata** para piano, hemos de estudiar la que ha sido considerada por muchos: **música para piano romántica por excelencia**: la **PEQUEÑA FORMA**.

Se caracterizan por ser muy **libres** y poco sujetas a fórmulas preestablecidas. Existe en todas ellas influencia de la **música de danza**, y de las **piezas líricas breves**.

Los esquemas formales más utilizados son: **ABA** (da capo); **AB** (binaria); **AA** (primaria).

- **Bagatela**: De carácter ágil, suele adoptar la forma ABA, con coda Final. Sirva de ejemplo: Para Elisa de **Beethoven**.
- **Balada**: Composición de carácter lírico y melancólico.
- **Barcarola**: Obra que imita las canciones de barqueros o gondoleros. (compás ternario)
- **Capricho**: Sinónimo de fantasía, de forma totalmente libre.
- **Elegía**: Obra de corta duración, triste y melancólica.
- **Estudio**: Pieza virtuosística, destinada a desarrollar una técnica. (con propósitos pedagógicos)
- **Fantasía**: De estructura libre, con temas principales y secundarios y periodos que contrastan entre sí.
- **Impromptu**: Composición de carácter improvisatorio y libre.

- **Laender:** Danza de carácter folclórico en ritmo ternario, considerada la antecesora del vals.(también compás ternario)
- **Mazurca:** Danza popular polaca, de ritmo ternario cuyos orígenes se remontan al siglo XVI, fue utilizada por **Chopin** preferentemente.
- **Polonesa:** Es al igual que la Mazurca, una danza polaca, noble, de ritmo ternario, majestuoso y a veces guerrero. La lleva a su culmen, **Chopin**.
- **Nocturno:** Pieza de carácter intimista y sentimental.

COMPOSITORES

Existe una cantidad enorme de compositores dedicados a estas formas, y se compusieron miles de ellas. Normalmente eran compositores y pianistas.

- **Franz Schubert** (1797-1828). Es el creador de la producción pianística menor, es decir la del piano sentimental e intimista. Gran parte de la música de Schubert destinada al intérprete aficionado es de carácter alegre, como sus ländler, marchas, rondós, variaciones... Escribió 21 sonatas, 1 fantasía "der Wanderer", 8 Impromptu, 6 Momentos Musicales y numerosas piezas menores.

- **Félix Mendelssohn** (1809-1847). Su estilo es elegante y sensible, exige una técnica fluida y no de excesiva bravura. En los preludios y fugas se nota en Mendelssohn su interés por la música de J.S.Bach. Hay que destacar sus Romanzas sin Palabras.
- **Robert Schumann** (1810-1856). Su música para piano es de difícil ejecución, aunque nunca trata de impresionar al oyente mediante el simple virtuosismo.

Sus obras más conocidas: Álbum de juventud, Papillons, Carnaval, Estudios sobre los Caprichos de Paganini y su Concierto para piano y orquesta en La m.

- **Frédéric Chopin** (1810-1849) Sus obras están impregnadas de la **música popular polaca** (uso de la 4ª aumentada) y con mucha frecuencia utiliza la **ornamentación melódica**. Es uno de los símbolos máximos del Romanticismo con su inspiración arrebatada.

Sus obras son **formalmente libres**, con cierto **carácter improvisatorio**: 19 nocturnos (en los que expresa lo sentimental, lo íntimo) y numerosos vales, mazurcas y polonesas

- **Franz Liszt** (1811-1886) En su obra es palpable tanto su **herencia húngara** (folklore en sus temas); la **influencia de Chopin** (rubatos, calidad melódica) y el romanticismo literario parisino en obras cortas publicadas en colecciones a las que denominó Poemas tonales, Años de peregrinaje, Armonías poéticas y religiosas...

Liszt llevó la **técnica del piano** hasta sus límites extremos, tanto en su propia ejecución como en sus composiciones, donde su don por el **virtuosismo** al piano, emulando la técnica de Paganini en el violín, queda patente en sus conciertos y arreglos de obras de otros autores para sus recitales. Fantasia húngara para piano y orquesta, 12 estudios de ejecución trascendental, 6 estudios Paganini, 17 Rapsodias Húngaras.

- **Johannes Brahms** (1833-1897) Sus modelos a seguir son Beethoven y Schumann. Posee la riqueza armónica y la calidez emocional del Romanticismo, pero su lenguaje está dominado por la **esencia Clásica**. Variaciones sobre un tema de Paganini o Variaciones y fuga sobre un tema de Haendel) y unas **35 piezas breves** tales como baladas, rapsodias...

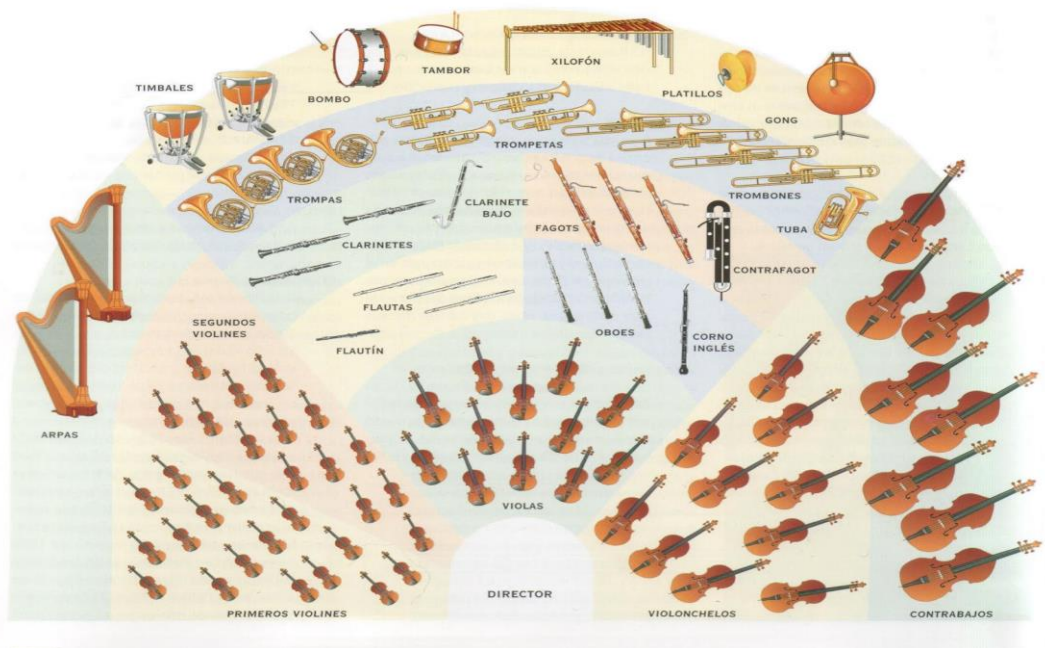
5. ORQUESTA ROMÁNTICA. FORMAS ORQUESTALES

Las agrupaciones son las propias del Clasicismo: Dúos, Tríos, Cuarteto de Cuerda, Quintetos de cuerda y piano...

La música de cámara para instrumentos de viento toma en el S. XIX muchas y variadas formas. Los instrumentos de viento metal encuentran su lugar en el resurgir de las **bandas** pero no en la más intimista música de cámara.

Compositores: Schubert: Quinteto *La trucha*; **Mendelssohn:** 2 Cuartetos de cuerda y 2 Tríos con piano. **Schumann:** 3 Cuartetos para cuerda, Cuarteto con piano, Quinteto con piano. **Brahms:** Quinteto con piano.

La **orquesta** romántica experimenta cambios muy importantes: **crece** en tamaño y extensión llegando a tener hasta 95 músicos, e incluso más. Son especialmente importantes las aportaciones que hacen

compositores como **Berlioz, Wagner, Liszt y Bruckner**.

5.1. SINFONÍA.

Siguiendo las huellas de **Beethoven**, que compuso 9 sinfonías, incluyendo en la última una parte coral, casi todos los músicos de este período se expresan con esta forma musical. Sin embargo, surgen en la sinfonía romántica varias líneas claras:

1. La que, partiendo de Beethoven, trataba de seguir **respetando las formas**. En ella destacan – **Saint Sæens, Franz Schubert, Félix Mendelssohn:** Compuso 4 sinfonías y **oberturas** como *Sueño de una noche de verano* y **Johannes Brahms** (1833-1897), con sus cuatro sinfonías.
2. La que, partía de las sinfonías de **inspiración literaria y más libre**, o sea, siguiendo el modelo de las sinfonías “pares” de Beethoven: **Berlioz, Liszt**, etc.
3. Las realizadas por los **nacionalistas**. Entre ellos destacan de manera especial **Tchaikovsky** (1840-1893) que compone seis sinfonías, entre ellas la célebre Patética. Igualmente importante es **Antón Dvorak** (1841-1904), que alcanza fama universal con la Sinfonía del Nuevo Mundo, y **Jean Sibelius** (1865-1957), que compone siete sinfonías.

5.2. CONCIERTO.

Durante el Romanticismo casi todos los autores desarrollaron este género. Formalmente es parecido al concierto del Clasicismo (Concierto Solístico). Compusieron conciertos para **piano: Mendelsshon, Schumann, Chopin, Liszt, Brahms, Tchaikovski, Grieg**, con su Concierto para piano, de gran belleza, influido por Schumann y el ruso **Rachmaninov***, etc. Pero también componen conciertos para otros instrumentos, aunque en menor número. Para **violín: Beethoven, Lalo, Brahms, Bruch, Tchaikovski**, **violoncello: Schumann y Dvorak**.

A medida que avanza el Romanticismo, como sucede con la sinfonía, el concierto será más libre y tratará de liberarse de esquemas rígidos.

* Hay que destacar en el Romanticismo la figura del instrumentista **virtuoso**, ante todo del *violín* y el *piano*, con una capacidad técnica extraordinaria. (Paganini 1782-1840 al frente del violín).

6. MÚSICA PROGRAMÁTICA.

Surge directamente de *fuentes literarias*, consiste en música instrumental asociada a un tema poético, descriptivo, o incluso narrativo. El punto de partida para la música programática lo encontramos en la sinfonía nº6 de Beethoven, titulada Pastoral. Los dos vehículos ideales para este nuevo deseo de expresión van a ser: *La sinfonía programática* y *el poema sinfónico*.

6.1. Sinfonía programática. Principales compositores

La **Sinfonía Programática** se trata de un **tipo de música sinfónica que sigue un tema o programa literario o artístico, que es el que conduce la obra**.

El compositor al que se atribuye esta gran novedad es el francés **Héctor Berlioz** (1803-1869) quien, con su Sinfonía Fantástica, inicia esta tendencia. Es un gran reformador de la orquesta, agrandándola. Crea nuevas sonoridades por medio de la orquesta y dota a sus obras de gran carga literaria: Romeo y Julieta, Harold en Italia, Sinfonía Fúnebre, **sometidas al sistema de música programática**.

6.2. Poema sinfónico. Principales compositores

El **poema sinfónico** es una **composición orquestal, normalmente de un tiempo (estructura libre), que se inspira en elementos poéticos y descriptivos** (guión literario o pictórico).

Franz Liszt (1811-1886) es el creador de este género con sus doce Poemas sinfónicos. Los más famosos de **Liszt** son: Taso, Los preludios, Orfeo, Mazeppa, Hungaria, Heroide Fúnebre.

El poema sinfónico es muy seguido, sobre todo, por los compositores **nacionalistas** del Romanticismo, porque permitía la narración o descripción de historias o leyendas nacionales.

7. POSTROMANTICISMO

Se trata de la etapa que comprende aproximadamente entre 1870 y 1910, finales del Romanticismo, donde grandes tendencias estéticas se solapan.

Gustav Mahler (1860-1911)

De personalidad contradictoria y atormentada fue un director de orquesta de renombre universal. La ambición de Mahler fue elaborar una síntesis de los estilos de Bruckner, Wagner y Beethoven. Las cualidades formales del estilo de **Mahler** son:

- Aumentó el número de movimientos en la sinfonía, llegando hasta seis.
- Usa coros y solistas en sus sinfonías.

Compone **9 sinfonías**, más una décima que dejó inconclusa, **5 ciclos de canciones** para voces solistas y orquesta.

Richard Strauss (1864-1949)

Músico de gran longevidad y fecundidad creadora, compone poemas sinfónicos o sinfonías de programa. Denomina a sus poemas como "*Poemas sonoros*"; de tipo filosófico como *Así habló Zaratustra*, o descriptivo, como *Don Quijote*, *Las alegres aventuras de Till Eulenspiegel*..

Compone **9 poemas sinfónicos**, **4 sinfonías programáticas** (*Alpina*, *Doméstica*), *Metamorfosis*, para 23 instrumentos de cuerda, y música incidental *El burgués gentilhomme*.