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 de aquel período 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** y los **mitos**. Los románticos se nutren de lo sobrenatural, los misterios de la naturaleza inconmensurable, lo remoto de tiempos pasados medievales y lo extraño y bizarro. Con estas fuentes los románticos quieren trascender 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. Se crea la **música programática** en la que la música va narrando una historia, o poesía, pero para entenderla el oyente necesita un programa escrito, tal cual sucede en la "Sinfonía fantástica" de Berlioz.

Los compositores ya no dependen de los mecenas, son más autónomos y para sobrevivir necesitan el público, que ahora es burgués y asiste a los conciertos públicos y festivales y además compran sus partituras pues son 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 (m.1911), R. Strauss (m.1949).**
    - **Compositores nacionalistas: Glinka (m.1857) , Rimsky-Korsakov (m.1908), Tchaikovsky (m.1893), Borodin (m.1887), 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 (vernácula), 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 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:** el hombre 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 secular (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 dos fuentes toma inspiración la música romántica?**
2. **Nombra 4 aspectos importantes de inspiración para los románticos.**
3. **¿Qué es la música programática y quien la utilizó?**
4. **Sitúa a Beethoven, Schubert, Wagner, Lizst y Brahms en los 3 períodos del Romanticismo.**
5. **¿De dónde proviene la palabra "romántico"?**
6. **Haz un esquema de llaves de las 8 dualidades del romanticismo con su explicación.**