

El caminante sobre el mar de nubes, de Caspar David Friedrich (1818)

El Romanticismo musical se extiende entre los años 1810 y 1910 aproximadamente, continuando en algunos lugares hasta bien avanzado el siglo XX. Es una etapa que se solapa también con el comienzo del Nacionalismo y el Impresionismo francés (estilos posteriores), y que conviven juntos durante algunos años.

La música romántica expresa la emoción, la intuición y el sentimiento hacia una persona o cosas que se aprecian o quieren. Temas sobre el amor, la naturaleza, etc...suelen ser muy empleados en este estilo.

Vamos a ver las principales características de la música del Romanticismo y sus compositores y obras más notables.

F. Chopin: Nocturno Op.32 N°2 en La bemol Mayor interpretado por Grigory Sokolov

Principales características de la música del Romanticismo

- Composiciones íntimas y humanas.
- Predominio de la música instrumental sobre la vocal.
- Ritmos complejos y libres, llegando a la polirritmia (dos o más ritmos a la vez).
- Consolidación y ampliación del número de instrumentos de la orquesta sinfónica.
- Menor preocupación por la forma externa y mayor por la inspiración y fuerza expresiva.
- Preferencia por el Piano y el Violín, y recuperación de otros instrumentos como el Arpa y la Guitarra.
- Estilo melódico de mayor riqueza, con una melodía apasionada e intensa y una calurosa expresión de los sentimientos.
- Frases melódicas menos regulares y simétricas que en el la música del Clasicismo.
- Desaparición de la frase cuadrada.

- Enriquecimiento armónico, basado en el uso de nuevos acordes y en nuevos recursos para la modulación, con el fin de crear un mayor efecto expresivo.
- Búsqueda de contrastes musicales capaces de sugerir sentimientos a través de matices dinámicos (forte, piano, crescendo...).
- Atención especial al folclore y las melodías populares como fuente de inspiración, que llevará a los nacionalismos musicales, que forma parte del arte y cultura del Nacionalismo.
- Nuevos efectos de orquestación en la música sinfónica gracias a las innovaciones y mejoras técnicas de los instrumentos de la orquesta. Mayor empleo de instrumentos de madera, metal y percusión.
- Preferencia por las formas menores: Preludio, Estudio, Lied, Impromptu, Nocturno, etc...
- Creación del Poema Sinfónico, forma musical que ofrece mayor libertad que la Sinfonía clásica.
- Aparición del ídolo virtuoso, bien como instrumentista o como intérprete vocal.

Paganini: Capricho N°24 interpretado por Hilary Hahn

Principales formas en el Romanticismo

- **Preludio:** Pieza en un solo tiempo, de corta duración y con características de virtuosismo, escrita principalmente para piano.
- **Bagatela:** Composición corta para piano y sin ninguna pretensión.
- **Estudio:** Obra breve de restringido material temático, en donde un motivo va adquiriendo cada vez mayor dificultad.
- **Impromptu:** Obra no sujeta a ninguna norma y en la que el ejecutante tiene libertad de improvisación.
- **Nocturno:** Composición de carácter apacible y sentimental con una delicada y expresiva línea melódica.
- **Lied:** Canción culta, refinada, íntima y de sugerencias líricas.
- **Sinfonía y concierto:** La sinfonía y el concierto se desarrollaron y se adaptaron a los ideales románticos. El primer sinfonista romántico fue Beethoven. Los compositores románticos posteriores estuvieron influenciados por el esquema formal que dio Beethoven a la sinfonía.
- **Música programática:** Tuvo gran importancia este tipo de música sinfónica que pretende expresar una idea, historia, etc. Comunicarla al oyente por medio de un programa que sirve de argumento. La música programática dio origen al poema sinfónico.
- **Poema sinfónico:** Obra orquestal de un solo movimiento en el que se desarrolla musicalmente un argumento. Es la gran forma romántica, que establece una unión entre la poesía y la música.

F. Liszt: Poema sinfónico N°3

Los nuevos instrumentos del Romanticismo

La principal innovación tuvo lugar en 1830, cuando el alemán *Theobald Böhm* adaptó para la flauta un nuevo sistema de palancas y llaves que puso al instrumento a la altura del violín en cuanto a precisión y agilidad.

Hasta ese momento los intérpretes contaban solo con dos o tres llaves que les ayudaban a conseguir algunas notas imposibles sin su ayuda. El sistema Böhm fue adoptado por la industria y aplicado a los restantes instrumentos de la familia de madera: Clarinetes, Oboes y Fagotes.

Fueron a partir de entonces capaces de tocar cualquier cosa y pasaron a ser fabricados en serie, y ya no exclusivamente con madera.

F. Schubert: Introducción y Variaciones para Flauta

Los instrumentos de metal sufrieron una transformación similar. Hasta entonces solo podía tocarse con ellos un pequeño número de sonidos con facilidad y fiabilidad. Su intervención en la orquesta se limitaba a breves frases de color o a reforzar la sonoridad general.

En ocasiones se utilizaban roscas o tubos que permitían cambiar su afinación básica, produciendo nuevos sonidos. Eso obligaba al ejecutante a tener a su lado varios instrumentos de diferentes tamaños en los que debían introducir tubos adicionales, con los consiguientes problemas. Con la introducción de pistones y válvulas en su producción industrial, estos problemas quedaron solucionados.

Características del músico romántico

La sociedad burguesa, que tras la Revolución Francesa se convirtió en la clase privilegiada, influida por la filosofía idealista que dominaba la época, cambió el papel social de la música. La iniciativa privada como algo propio de esta sociedad, convirtió al músico en un profesional de su arte. Ahora tenía libertad absoluta para poner precio a su trabajo, dentro de la ley de la oferta y la demanda.

Su primer campo de acción fue el concierto público, donde las personas que pagaban pasaron a formar el nuevo auditorio y las orquestas se convirtieron en sociedades anónimas. Su otro campo de acción fue la música de salón, donde el Piano llegó a ser el instrumento rey, y vivió su etapa dorada.

La emoción musical, reprimida por las normas y cánones del Clasicismo, se desbordó. Para el hombre romántico la música fue el medio más importante con que expresar sus sentimientos. El Teatro Lírico alcanzó un gran desarrollo y la Ópera del Romanticismo se difundió por todo el mundo, con grandísimo éxito.

G. Rossini: "non piu mesta" de la Cenicienta interpretado por Cecilia Bartoli

G. Puccini: "O mio babbino caro" interpretado por Anna Netrebko

El piano como el instrumento rey del Romanticismo

El siglo XIX es el momento de mayor esplendor del Piano. Ya construido como el que conocemos hoy en día, es el instrumento más utilizado por la mayoría de compositores, por su polifonía, y gama de matices.

En todos los salones, salas de concierto, y casas de nobles y ricos, se podía encontrar siempre un Piano, lo que facilitaba mucho su interpretación, y su creación de repertorio, que en este estilo musical es muy abundante.

La gran mayoría de los compositores del Romanticismo tienen muchísimas composiciones para este instrumento.

J. Field: Nocturno N°5 en Si bemol Mayor H.37