

La recuperación del pasado musical en el Romanticismo

Iria Segura Navarro

Introducción histórica al Romanticismo

El Romanticismo como movimiento cultural y artístico se extiende desde finales del siglo XVIII hasta finales del XIX. Surgió como una reacción contra el formalismo neoclásico y en defensa de la libertad, el individualismo y el sentimiento.

Tras la Revolución Francesa se produjo el triunfo del liberalismo en Europa, así como de los sentimientos nacionalistas, dando lugar a dos tipos de pensamiento opuestos, primero el idealismo y después el positivismo.

Esto fue debido al desarrollo pleno burgués (se pasa de una sociedad estamental a una clasista), a la Revolución Industrial y a la secularización (todo es más laico).

El movimiento cultural romántico tuvo sus orígenes en Alemania. Sus características más destacadas fueron:

- Individualismo y subjetivismo: el artista expresa sus propios sentimientos.
- Deseo de libertad, reflejado en las ideas, la política y la creación artística.
- Evasión de la realidad y búsqueda de la inspiración en temas sobrenaturales.
- Idealismo y pesimismo.
- Culto a la naturaleza.
- Interés por el país propio y su historia. La Edad Media era fuente de inspiración y se mitificaban los logros y manifestaciones artísticas de épocas pasadas.

Romanticismo musical

Durante el siglo XIX los artistas ya no estaban al servicio de una institución o mecenas. La iniciativa privada convirtió al músico en un profesional de su arte, con libertad para poner precio a su trabajo dentro de la ley de la oferta y la demanda.

Se generalizó el concierto público y la ópera comercial, por lo que los compositores dependían del éxito de la ejecución pública de sus obras y de la venta impresa de su música. Los músicos se convirtieron en ídolos de los grandes salones de la burguesía europea, naciendo así la figura del virtuoso.

Recuperación del pasado musical

Durante este período artístico, se pone especial atención en la recuperación del folklore y las melodías populares, que fueron fuente de inspiración musical, y la causa de los nacionalismos. También se dio un gran interés en recuperar las formas propias de períodos anteriores, fenómeno conocido como “historicismo”.

A finales de la Edad Media, los estilos musicales permanecían vigentes muy poco tiempo, ya que al no existir una escritura musical estándar, las generaciones posteriores no podían descifrar las partituras de sus antecesores. La música era compuesta,

representada algunas veces y después olvidada. Había algunas excepciones, como el canto llano de la Iglesia Católica que se usaba diariamente, o las composiciones polifónicas de autores como Palestrina.

Como consecuencia de la ampliación del concierto a ámbitos populares, aumentó también el repertorio disponible. Las obras de algunos compositores como Beethoven, Haydn y Händel no habían sido eliminadas del repertorio ordinario por considerarse piezas clave. Los músicos de la época, como no podían componer siguiendo su misma línea estilística a causa de la explotación de formas como el cuarteto, la sonata o la sinfonía, escribieron nuevas formas de pequeñas dimensiones como la danza, fantasías, baladas, *lieder*, o intermezzos, más adecuadas para expresar sus sentimientos y menos utilizadas hasta ese momento.

Además, se popularizaron los *revivals* (resurgimientos) de música antigua que hasta entonces había sido olvidada o menospreciada. La recuperación más importante fue la de J. S. Bach. Este compositor dejó muy pocas publicaciones en vida, pero gracias a la ayuda de otros músicos como Mendelssohn, que dirigió la *Pasión según San Mateo*, su obra se dio a conocer por todo el mundo cien años después de su muerte. Influenció a muchos compositores, que lo consideraban una fuente inagotable de técnica y expresión lírica.

En el desarrollo del estilo romántico fue muy importante la aportación de recursos de épocas anteriores. Las prácticas compositivas del Barroco, como el cromatismo o el uso de dominantes secundarias por parte de Bach, constituyen el lenguaje específico de la música del siglo XIX.

El pasado musical también generó un movimiento reformístico en el ámbito de la Iglesia católica romana llamado cecilianismo, en honor de Santa Cecilia, patrona de la música. Una de las reformas fue recuperar la tradición del canto a capella (de voces sin acompañamiento instrumental) y del canto gregoriano. La admiración por estas texturas antiguas llevó a la composición de obras religiosas, aunque no destinadas a lo eclesiástico, sino para ser interpretadas en conciertos públicos.

En el siglo XIX aún había compositores que creaban misas y motetes, pero poco a poco se impuso una visión más moderna de la música sacra, con autores como Luigi Boccherini y Franz Schubert. También se aplicó la tendencia a la dramatización con componentes operísticos, como en el *Stabat Mater* de Rossini

La popularidad de los oratorios de Haydn produjo un entusiasmo que derivó en el auge de este arte, en especial en Inglaterra y Alemania. La característica principal de los oratorios del siglo XIX fue el empleo del coro.

Una obra que puede ser considerada como ejemplo claro de esta recuperación musical es el *Ave María* de Charles Gounod, compuesta en 1859. Está basada en la armonía y la textura del *Preludio N° 1 en Do Mayor* de J. S. Bach. El *Ave María* tiene diferentes instrumentaciones, pero las más populares son las que utilizan violines y guitarras, que dan un sentido más barroco a la obra.

Bibliografía

- Donald J. GROUT y Claude V. PALISCA. *Historia de la música occidental*. Editorial Alianza Música.
- Renatto DI BENEDETTO. *Historia de la Música*. Editorial Turner
- *La Enciclopedia del Estudiante*, Música. Editorial Santillana-El País.
- Wikipedia, la enciclopedia libre:
  - Romanticismo
- www.hagaselamusica.com:
  - El músico romántico
  - Romanticismo y Religión