

EL PERÍODO ROMÁNTICO EN LA MÚSICA OCCIDENTAL

(notas de clase, por Guillermo Rosabal-Coto, para Historia de la Música III)

Las palabras “romance” y “romántico” se derivan de *lingua roman* (literalmente, “lengua romana”). Las lenguas latinas llamadas “bajas” y las lenguas vernaculares se derivan de ellas, y también se relacionan con el sustantivo francés *le roman* (romance, novela, historia), un extenso poema narrativo escrito en lengua vernacular, e.g. “Le Roman de Fauvel” y “Le Roman de la Rose”. El término “romanticismo” empezó a aparecer en ensayos de música cerca de 1810, y parece haber sido utilizado primeramente en conexión con la música de Beethoven.

CONTEXTO HISTÓRICO

El siglo XIX fue una época de grandes cambios en la sociedad occidental que tuvieron poderoso impacto en la música del siglo XIX:

Cambios económicos y sociales

- **La Revolución Industrial**

La Revolución Industrial comenzó en Inglaterra, donde un largo período de paz y prosperidad material propició la expansión e innovación. La Revolución Industrial fue el resultado del conflicto entre fuerzas sociales. Se transfería el poder de una aristocracia feudal-agrícola hereditaria a la clase media, cuya posición dependían en el comercio y la industria.

Los fundamentos de la moderna industria fueron puestos durante este período. La **actividad agrícola** se desarrolló muy eficientemente, y condujo a que la población europea se duplicase entre 1750 y 1850. Casi todo el crecimiento se dio en ciudades. En el caso de Londres y París, la población se cuadruplicó entre 1800 y 1880. En consecuencia, casi toda la población, incluyendo la mayoría de los músicos, ya no vivía en comunidades, cortes o pueblos, cerca del campo, donde todo el mundo se conocía. Muchos dejaron su entorno rural para ir a suburbios urbanos saturados y ciudades contaminadas. (*Las condiciones de vida en el Londres del siglo XIX son dramáticamente descritas en algunas de las novelas de Charles Dickens*).

Los avances en la **ingeniería mecánica** hicieron posible la invención de las máquinas de poder, usadas en primero en la industria textil y luego en la minería, la producción de hierro y acero, y la industria de los ferrocarriles. Las **comunicaciones** fueron revolucionadas, primero con los ferrocarriles y la inauguración de un sistema postal barato, y luego con la invención del telégrafo y el teléfono. En algunos países, especialmente Alemania, las nuevas técnicas de **minería** condujeron al crecimiento de la industria química. Los minerales podían ser usados como base para fertilizantes, aumentando la producción de alimentos, y consecuentemente, el crecimiento de la población en los países industrializados. Los franceses desarrollaron un proceso para blanquear la tela y un nuevo telar para tejer. Los estadounidenses desarrollaron la máquina de coser y máquinas para la agricultura. Hacia el final del siglo, la **electricidad** abría una nueva fase en la sociedad industrializada.

Los cambios sociales fueron muy dramáticos. La Revolución Industrial permitió la acumulación de riqueza y el aumento en el estándar de vida de algunos, al tiempo que otros eran condenados a **deplorables condiciones de trabajo** en minas y fábricas. Grandes cantidades de niños y mujeres comenzaron a trabajar fuera de casa. El horario era brutal. Un empleado de fábrica testificó ante un comité del Parlamento Inglés que él y toda su familia tenían que trabajar desde las tres de la madrugada hasta las diez de la noche por poco más de tres chelines por semana. Los niños y las mujeres recibían la mitad del salario de un hombre. Con frecuencia, los niños eran usados para halar carretillas de carbón a través de los túneles de la minas. La mitad de los trabajadores en los molinos textiles de Inglaterra, Francia, Bélgica, y Alemania, eran niños.

A pesar de las desigualdades económicas y sociales de la época, el siglo diecinueve fue testigo de algunos beneficios para la sociedad moderna. Los **avances médicos** fueron muchos. Se inició la prevención de infecciones por medio de medidas antisépticas. Louis Pasteur salvó innumerables vidas al desarrollar la vacuna contra la rabia y la invención del proceso para esterilizar la leche (aún llamado “pasteurización” en honor suyo).

Cambios políticos

A nivel político, los eventos más importantes en el siglo XIX fueron

- **La Revolución Francesa**

Ésta inició en 1789, y sus secuelas se hicieron sentir por todo Europa por espacio de casi sesenta años, es decir, hasta 1848. En 1814 la monarquía francesa fue restablecida, y en 1815 los líderes de la última campaña contra Napoleón restauraron el antiguo balance entre poder y sistemas jerárquicos de gobierno. Los ideales de “libertad, Igualdad, y Fraternidad” inspiraron esperanzas y visiones a los cuales muchos artistas respondieron. La simpatía por el oprimido, el interés en lo folclórico y en los niños, la fe en el hombre y su destino, apuntaban hacia el carácter democrático del movimiento romántico. Mientras que el siglo XVIII encontró inspiración en el arte de la antigua Grecia, los románticos descubrieron la Edad Oscura. El Rey Arturo y Sigfrido, cuentos de hadas e historias medievales, usurparon el lugar que tenían los dioses y héroes de la antigüedad.

- **Contrarrevolución**

Los intelectuales y filósofos también reaccionaron fuertemente contra el Iluminismo, cuyas ideas supuestamente habían inspirado la Revolución. La contrarrevolución inspiró un movimiento reaccionario que fue el inicio del romanticismo. Escritores, pensadores, y artistas reaccionaron contra el racionalismo y orden del siglo XVIII y añoraban un retorno a lo emocionalidad, complejidad, y fe tradicional. Dios y la naturaleza eran vistos como más importantes que la razón y la ciencia. De hecho, la impredecibilidad de la naturaleza y profusión de la naturaleza fueron una característica del ideal romántico. Como otros románticos, el escritor inglés William Wordsworth lamentaba la destrucción del ambiente con la industrialización.

- **Colonialismo y nacionalismo**

El siglo XIX fue también un siglo de expansión colonial, justificado por los ideales (quizás inspirados en Darwin) de ayudar a sociedades consideradas como pobres, sin

educación, y carentes de iluminación. África, Asia y el Pacífico se convirtieron en parte de redes de colonias gobernadas por diferentes países europeos (EEUU en 1898 -Puerto Rico y Alaska 1867). El colonialismo jugó un papel en la obsesión durante este siglo con lo exótico. Los países extranjeros eran explorados y los pueblos comenzaban a tener un sentimiento de diversidad y riqueza del mundo en que vivían.

Una de las mayores consecuencias de la Revolución Industrial y el emergente movimiento romántico fue el nacionalismo. Los pueblos de Europa comenzaron a promover sus propias identidades nacionales y a rebelarse contra la dominación externa. El nacionalismo se mantuvo con fuerza en la arena política a lo largo del siglo.

Cambios intelectuales

- **Teoría de la evolución**

Una teoría biológica estaba contenida en una de las obras más revolucionarias de la época: “El Origen de las Especies” (Charles Darwin, 1859). Darwin sostenía que las especies evolucionaban por medio de un proceso de selección natural y que la evolución estaba basada en el concepto de “supervivencia del más fuerte.” Darwin pensaba que la obra sería únicamente de interés para otros científicos, pero se vendió el primer día de su publicación. Las consecuencias sociales de la teoría de Darwin fueron considerables. Por ejemplo, se generó un conflicto entre la religión y la teoría de la evolución. Además, se reforzó la antigua creencia de que el pobre era pobre como resultado de su incapacidad e inferioridad, lo cual favoreció las rígidas jerarquías sociales. Finalmente, se estimuló a aquellos que creían en la causa de ayudar al pobre. El ideal de la caridad, sostenían, era un resultado del proceso evolutivo. El Darwinismo y el aumento de una nueva clase trabajadora condujo a un aumento en la conciencia social. Se fundó muchas organizaciones caritativas, nació la filantropía privada, se establecieron las escuelas públicas gratuitas, y se desarrollaron los ideales políticos de socialismo y comunismo.

El siglo vio un rápido progreso en el conocimiento exacto y el método científico. Simultáneamente, casi como una reacción, la música se lanzaba más allá de las fronteras de lo racional dentro del inconsciente y lo sobrenatural. Toma temas de los sueños (el inconsciente colectivo)

- **Movimiento socialista**

Existía un conflicto entre la expansión del nacionalismo y el comienzo de los movimientos socialistas supranacionales, descritos en el Manifiesto Comunista (1848). El socialismo significaba, en aquellos días, anteponer el bien de toda la población a los intereses privados de unos pocos. Esto debía lograrse mediante el derecho universal al voto, la educación gratuita, las mejoras en salud y alimentación adecuada. “El valor de un estado –decía el filósofo inglés John Stuart Mill- es el valor de los individuos que lo componen.” La forma de pensamiento socialista radical encontró su expresión en las ideas revolucionarias de Karl Marx (1818-1883). Marx predijo la revolución bolchevique de 1917, en la cual los trabajadores tomarían el gobierno mediante un levantamiento violento. En “El Capital” (1867) Marx sostenía que el socialismo eventualmente se destruiría.

- **El nuevo espíritu artístico**

El romanticismo, como movimiento artístico, se inició en las dos últimas décadas del siglo XVIII con las obras literarias de los alemanes Goethe (1749-1832) y Schiller (1759-1805). Goethe era poeta, novelista, y dramaturgo, autor de la obra literaria más influyente de ese siglo: “Fausto.” El “Fausto” de Goethe resume los **temas del romanticismo**: vida, muerte, fe, pecado, introspección, el “yo,” y la redención.

Las artes reflejaban una nueva preocupación en torno a la subjetividad y el sentimiento interior. Su función esencial no era la alabanza a Dios o la imitación del mundo externo, o la gratificación de los sentidos, sino más bien la expresión del sentimiento y experiencia humanos. De todas las artes la música era la que podía llevar esto a cabo más profunda y libremente. Profundamente, porque la música está más cerca de los aspectos subjetivo e instintivo de las emociones (lo que hoy día llamamos subconsciente). Libremente, porque la inspiración del músico o estaba atada a palabras u oraciones (como el poeta), o a la representación de las cosas (como el pintor). La música parecía ser el canal perfecto para una época que insistía en el alto valor de la expresión emocional individual. Esta visión era compartida no sólo por músicos, sino también por otros artistas y pensadores. Esta postura encontró su formulación definitiva en las obras de Arthur Schopenhauer, un filósofo alemán que influenció mucho a Wagner en un período crítico de su vida. La música adquirió prestigio y status (“Todo arte aspira a la condición de música” –escribía el crítico del siglo XIX Walter Pater). De hecho, la música era tomada más en serio que en otro período del desarrollo de la música occidental a partir de la Edad Media. Pero aunque la música ya no exigía respeto como manifestación del orden divino de las cosas, ahora era reverenciada como el lenguaje más efectivo e impactante de la vida emocional.

1. Rebelión contra estructuras formales literarias

Los poetas románticos se revelaron contra las estrictas formas del clasicismo del siglo XVIII y adquirieron una mayor libertad de estilo. Se inclinaron por lo imaginativo, caprichoso, pintoresco, y apasionado. En Alemania, un grupo de jóvenes escritores, siguiendo los pasos de Goethe y Schiller, crearon una nueva poesía lírica que culminó con el arte de Heinrich Heine, un favorito de los compositores románticos. Un movimiento similar fue encabezado en Francia con Víctor Hugo, el más grande escritor de prosa, y Alphonse Lamartine, el más grande poeta.

En Inglaterra, entre los rebeldes contra el formalismo clásico, se encontraban Gray, Cooper y Burns, Wordsworth y Coleridge, Byron, Shelley y Keats. El nuevo espíritu de individualismo se expresaba en el sentido del artista de su unicidad, su aguda conciencia de sí mismo como un individuo separado de los otros. “Soy diferente de los hombres que he visto” declaraba Jean Jacques Rousseau. “No soy mejor, pero soy diferente.” Con certeza se dice que el pronombre “YO” hizo su aparición en la poesía durante el romanticismo. Los románticos se enamoraron de las obras de Shakespeare. Muchas en verso libre, de estructura flexible, y a menudo basadas en historias medievales o leyendas. Shakespeare fue ampliamente revivido durante este siglo.

En el romanticismo, la impaciencia por los límites condujo a un rompimiento de las distinciones. La personalidad del artista tiende a fundirse con la obra de arte. La claridad del clasicismo es sustituida por una oscuridad intencional, la afirmación definitiva por la sugestión, alusión, o símbolo. Las artes tienden a fundirse. La poesía, por ejemplo busca adquirir las cualidades de la música, y la música, las de la poesía.

Si la remotidad y carencia de límites son románticas, entonces la música es la más romántica de todas las artes. Sus materiales –el sonido ordenado y el ritmo- están casi por completo alejados del mundo concreto, y esta distancia hace que la música apta para sugerir el flujo de impresiones, pensamientos, y sentimientos propios de la dimensión del arte romántico. Obviamente sólo la música instrumental –música pura libre de la carga de las palabras.- puede perfectamente conseguir esta meta de comunicar emoción. La música instrumental es, por lo tanto, el gran arte ideal del romanticismo. Su distanciamiento del mundo del mundo, su misterio, y su incomparable poder de sugestión que trabaja en la mente directamente sin la meditación de las palabras, la convierte en la manifestación artística predominante del período. Schopenhauer creía que la música era la imagen misma y encarnación de la realidad más profunda del mundo, la expresión inmediata de los sentimientos universales e impulso de un modo de vida concreto.

El movimiento romántico en otras manifestaciones artísticas

- **Arquitectura**

En cuanto a la arquitectura, las catedrales góticas medievales, muchas de las cuales ya estaban en ruinas, se convirtieron en inspiración para los artistas. Grandes catedrales, como Notre Dame de París, fueron masivamente restauradas. Es más, el estilo de arquitectura más moderno fue conocido como “reavivamiento gótico” Son ejemplos la Casa del Parlamento en Inglaterra (1836-1852) y la Trinity Church en Nueva York (1839-1846). Otros edificios fueron construídos en para “revivir lo Griego,” con columnas, arcos triunfales y enormes cúpulas redondas.

Los formales jardines del siglo XVIII, con sus espaciosas simetrías fueron sustituidos por grutas pintorescas y misteriosas arcadas. En la segunda mitad del siglo, los avances tecnológicos de la Revolución Industrial tuvieron un fuerte impacto sobre la escultura y arquitectura. Las figuras de Auguste Rodin eran triunfos de la nueva técnica y espíritu románticos. La nueva tecnología produjo obras de tamaño monumental, como el Puente de Brooklyn (1883), Estatua de la Libertad (1886) y Torre Eiffel (1889).

- **Pintura**

Los artistas quisieron capturar lo exótico, lo irracional, y lo sublime. Las pinturas del francés Delacroix con frecuencia se ambientaban en tierras extranjeras con escenas violentas. Decía que el propósito de su arte no era plasmar la realidad, sino “agitar la imaginación.”

La añoranza por tierras lejanas inspiró a Turner y Delacroix. En la pintura los colores se tornaron más vivos y brillantes, y se incorporó el movimiento dinámico en lugar de las poses graciosamente balanceadas.

El artista romántico

Emergió durante este período el artista como bohemio, un soñador rechazado que se moría de hambre en un ático y que gracias a sus peculiaridades en el comportamiento y el vestir molestaba a la burguesía. Este era el individuo sensible que era muy bueno para el

mundo materialista y no suficientemente bueno. El artista romántico se fue encontrando poco a poco en contra el orden establecido. Estaba libre de convenciones sociales impuestas por la vida cortesana, pero pagaba caro su libertad con soledad, sabiéndose aparte de sus semejantes. El aislamiento del mundo traía preocupación por los problemas internos. La añoranza, por la felicidad perdida, y el descontento que carcomía el alma, eran ingredientes del estado de ánimo romántico. El pesimismo no estaba muy lejos de la realidad: a pesar de los slogans, la gente no era totalmente igual o libre. El optimismo inevitable traía duda y desencanto, “la enfermedad del siglo.” Este malestar se reflejaba en el arte de la época. Por ejemplo, Balzac en su “comedia Humana” plasmaba las asperezas de la nueva sociedad. Hugo dedicó “Los Miserables” a los “infelices de la Tierra.”