

Anexo 7. Contexto y características musicales de los diferentes periodos

EDAD MEDIA

1. Contexto histórico y cultural

La Edad Media se desarrolla entre los siglos **v-xv después de Cristo (d.C.)**. Comienza con la Caída del Imperio Romano en el 476 d. C. y puede dividirse en:

- ⇒ ALTA EDAD MEDIA (v-XII, aproximadamente).
- ⇒ BAJA EDAD MEDIA (XII-XV, aproximadamente).

En la Alta Edad Media, la **sociedad** está altamente jerarquizada. El rey y el Papa serán la cúspide social; le siguen la nobleza y el clero, y finalmente los guerreros y campesinos. Estos últimos estaban sometidos al vasallaje del señor, dueño de los feudos o terrenos, que les proporcionaba protección y parte de la cosecha. A este tipo de sociedad se le denominó sociedad feudal.

La economía estaba basada principalmente en la **agricultura**. Cada feudo era una unidad económica que debía autoabastecerse y, por la dificultad que ello entrañaba, estaba expuesto a hambres y penurias en épocas de sequía o malas cosechas.

Todos son cristianos. Hay una cultura y pensamiento **teocéntrico**. La iglesia tiene un enorme poder y los monasterios, en los que se utilizará el latín, serán el principal eje cultural.

El **arte y la música**, como el resto de la cultura, se dirigen a Dios. Se crea un estilo de iglesias y monasterios igual en toda Europa que se llama románico, con muros gruesos, pocas ventanas y arcos de medio punto.

En la Baja Edad Media comienzan a cambiar las cosas. Se comienzan a desarrollar las ciudades y el comercio, surgiendo un nuevo grupo social: la **burguesía**.

En las ciudades aparecen las universidades (Bolonia, París y Salamanca). Empieza a escribirse en la lengua de cada país (castellano, francés, inglés...).

Surge el estilo **gótico**, mucho más complejo, que busca la elevación y da gran importancia a la luz y las vidrieras. La pintura y la escultura se humanizan.

En la música, la Baja Edad Media coincide con el *Ars Antiqua* (ss. XII-XIII) y el *Ars Nova* (s. XIV). Estos siglos suponen un cambio que conduce directamente al Renacimiento.

2. Principales características musicales

- a) Canto gregoriano** (unificación de los cantos litúrgicos llevada a cabo por el papa Gregorio I).

Las principales características del canto gregoriano son:

- Utiliza melodías de ámbito reducido (no más de una 8.ª) y utilización de los modos eclesiásticos.
- Ritmo libre y regular.
- Texto en **latín**.
- Es monódico y se interpreta **a capella** (sin acompañamiento instrumental).
- Intencionalidad religiosa: música al servicio del texto.
- Tiene unos signos de notación especial, llamados **neumas**.

b) Surgimiento y evolución de la polifonía

La polifonía surge para embellecer la liturgia y utilizará en un principio las melodías del canto gregoriano (voz principal), a las que se añadirán otras voces.

Los primeros ensayos de la polifonía occidental comienzan hacia el siglo IX bajo el nombre de **organum**, en el que las dos voces se mueven en un rígido paralelismo a distancia de 4.ª, 5.ª u 8.ª. En una segunda etapa, durante el siglo XI, las dos voces se mueven por movimientos contrarios (**discantus**).

En el desarrollo de la polifonía, debemos destacar que, durante el período conocido como el **Ars Antiqua (siglos XII-XIII)**, existirá un centro importantísimo en el desarrollo de la polifonía: **la escuela de Notre Dame**, cuyos principales representantes fueron **Leonin** y **Perotin**. Entre las numerosas aportaciones que se producen en el terreno polifónico durante este período debemos señalar que:

1. La polifonía pasa a **terreno profano**.
2. Surge la **notación mensural** (medida) de manos de Franco de Colonia.
3. Aparece el motete. La palabra *motete* designaba la voz añadida del *organum* en la que se hacían adiciones de texto. Por extensión se llamó también así a toda la composición. Podía presentar pluritextualidad (textos diferentes cantados a la vez).

Entre los géneros que cultivan destacamos: el *organum* (que se ampliará a tres voces), el *conductus* (que surge en este siglo) y el **motete**.

El término **Ars Nova (s. XIV)** proviene del título del tratado del teórico francés **Philippe de Vitry** con el que pretendía designar una nueva técnica de notación. Entre las principales aportaciones en el terreno polifónico destacamos:

- Cultivo de la polifonía mixta a tres voces (combinan voces/instrumentos) ➤ **AVANCES EN LA NOTACIÓN:** enriquecimiento y perfeccionamiento del sistema de Franco de Colonia, con la combinación de medidas binarias y ternarias y la introducción de valores más breves.
- Se modifica el **motete**, que pasa a ser definitivamente profano, y desaparece el bilingüismo utilizado con mucha frecuencia anteriormente. Además del motete se cultiva la **chanson polifónica** y las **misas** (que no comprenden ciclos completos de propio u ordinario, a excepción de la *Misa de Notre Dame* de **G. de Machaut**, o la *Misa de Barcelona*, publicada por **G. Muntané**).

c) Música profana

Existía cierta música profana paralela al canto gregoriano de la que no se conservan noticias, y durante mucho tiempo no existió una clara línea divisoria entre la música sacra y la profana, hallándose frecuentes préstamos de una en otra.

Entre los principales difusores de la lírica medieval destacamos a los clérigos errantes, los goliardos y los juglares o ministriles.

Entre las características de este movimiento destacan:

- Sus canciones tendrán como tema principal **el amor**.
- Su música presenta un **ritmo más marcado** que el del gregoriano.
- Se acompañan de **instrumentos** musicales.

LA MÚSICA Y LA DANZA EN EL RENACIMIENTO

1. Contexto histórico y cultural

El **Renacimiento** es la época histórica que abarca aproximadamente desde **1450 hasta 1600** (mediados del siglo XV hasta el siglo XVI). El término *Renacimiento*, derivado de la palabra *renacer*, surge para denominar las manifestaciones artísticas que buscan los ideales de belleza y proporción inspirándose en el antiguo arte griego y romano.

La experiencia de volver a descubrir las antiguas culturas de Grecia y Roma abrumó a Europa en los siglos XV y XVI y afectará al concepto que la gente tenía de la música. Sin duda alguna,

no era posible experimentar la misma música antigua (caso contrario en lo referente a la arquitectura, escultura o poesía) por falta de documentos. Sin embargo, se podían leer los escritos de los antiguos filósofos, poetas, ensayistas y teóricos de la música (muchos de ellos llegados a Occidente por la emigración de los sabios orientales tras la toma de Constantinopla por los turcos) que estaban siendo nuevamente traducidos.

El Renacimiento será una época de creencias y actitudes nuevas que llevan a una nueva concepción de la música, a un nuevo espíritu, a un «renacer musical». En este cambio serán determinantes:

- **El movimiento humanista**, movimiento cultural que marca todo el Renacimiento. Después de un largo período de teocentrismo (Edad Media), el hombre vuelve a mirarse a sí mismo (antropocentrismo), se interesa por las ciencias, la naturaleza, el sentido de las artes y la expresión del sentimiento.
- **Gran cantidad de descubrimientos geográficos (descubrimiento de América)**, vinculados a la búsqueda de nuevas rutas comerciales y que llevarán al enriquecimiento de las ciudades y los comerciantes (burgueses).
- **Inención de la imprenta**, que permitió el desarrollo de la cultura en todos sus ámbitos.

El Renacimiento es, también, el período en el que se **instauran las monarquías** y tiene lugar el **nacimiento del Estado Moderno**. España se convirtió en la principal potencia del momento.

El arte y la música estarán protegidos por **mecenas**. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel o Rafael serán algunos de los nombres más importantes del arte renacentista. En relación con la música, la figura del compositor sale del anonimato y adquiere gran relevancia social.

2. Principales características musicales

La nueva concepción de la música renacentista estará invadida por el **espíritu humanista**. Este hecho hará que adquieran importancia obras de **carácter profano y la música instrumental**. Las principales características del estilo musical renacentista (además de las anteriores) serán:

a) Sobre la polifonía:

- **Cultivo de la polifonía a 4** (soprano, alto, tenor y bajo) **o más voces**, adquiriendo todas la misma importancia.
- **La polifonía** se emplea lo mismo para la música vocal que para la instrumental.
- **Desarrollo de la polifonía** introduciendo nuevos procedimientos como el **contrapunto imitativo y la técnica homofónica**. El contrapunto imitativo

consiste en exponer en una voz una brevísima melodía, que se va repitiendo de forma consecutiva en otras voces. La técnica homofónica se produce cuando todas las voces cantan en vertical con el mismo ritmo y texto.

- El **ritmo** adquiere nueva vitalidad, siendo más medido y regular (no tan fluido como en el gregoriano).
- El **texto** tiene mucha importancia y la música aspira a destacar su contenido.

b) Sobre la música vocal profana

Se desarrolla ligada a las formas literarias del Renacimiento. Se caracteriza por el menor uso del contrapunto polifónico y uso mayor de la homofonía, así como por tratar temas relacionados con el hombre, sus emociones, el amor, la naturaleza, etc., y por estar acompañada por instrumentos. El género por excelencia de la música profana durante el Renacimiento será el **madrigal**. Lo podemos definir como una forma musical polifónica de carácter descriptivo que pretende, a través de la unión de letra y música, expresar los sentimientos del hombre como ser profano. Además del madrigal, a lo largo y ancho de Europa se desarrollan otras formas de música vocal profana, como es el caso de la **chanson francesa**, que, al igual que el madrigal, tiene también carácter descriptivo y emplea con frecuencia onomatopeyas musicales y del **villancico** y el **romance** en España.

c) Sobre la música vocal religiosa

Estuvo marcada por dos hechos que serán el resultado de las luchas internas que terminarán por romper con la unidad del catolicismo. Consecuencia directa del pensamiento humanista fue la **Reforma Protestante** impulsada por **Martín Lutero**. ¿Qué pretende Lutero con la Reforma Protestante?

- 1) Una mayor participación de los fieles en las celebraciones litúrgicas.
- 2) Sustitución del latín (lengua culta a la que la mayor parte del pueblo no podía acceder y que había sido utilizada hasta el momento en la liturgia) por la lengua «vulgar».
- 3) Crear un tipo de composición sencilla, basada muchas veces en melodías populares, dando lugar al **coral protestante**. Este era el himno congregacional de la Iglesia protestante alemana. Se cantaba en lengua vernácula, al principio al unísono y sin acompañamiento, posteriormente de forma polifónica, donde la melodía es asumida por la voz superior con disposición homofónica del resto de las voces.

Esta ruptura religiosa no solo se produjo en Alemania (país de procedencia de Martín Lutero), sino que también Inglaterra y Francia se alejaron de la doctrina romana. Como contrapartida a esta desobediencia papal realizada por Martín Lutero y sus seguidores, la Iglesia católica reaccionó a la reforma protestante con la llamada **Contrarreforma**, surgida a partir del Concilio de Trento (1545-1563). En este Concilio se establecen las directrices que deberá seguir la música:

- Mantiene el gregoriano como canto oficial de la iglesia, cultivando el latín.
- Establece para la polifonía una serie de normas encaminadas a vigilar «la claridad del texto» y la «dignidad de la expresión», ya que el papel de la música en la iglesia «no es satisfacer al oído sino ayudar a los fieles a elevar el alma a Dios».
- Se eliminan las melodías profanas dentro de la música religiosa.

d) Sobre la música instrumental

Durante el Renacimiento, la **música instrumental**, hasta entonces marginada, irá ganando un creciente interés. Se perfeccionan los instrumentos y sus técnicas y, por primera vez, se compone música específica para instrumentos que desarrollarán nuevos sistemas de notación musical (las tablaturas). La Iglesia continúa con la prohibición del uso de instrumentos, ligados a cultos paganos «peligrosos» para sus fieles, y la música instrumental tendrá que evolucionar en el ámbito profano.

e) Sobre la danza

En el Renacimiento se produce un **auge de la danza**, sobre todo en Italia y Francia. La danza era una de las actividades sociales más apreciadas por la nobleza, lo que favoreció sin duda el impulso de la música instrumental. Destacamos que:

- Aumenta la importancia social de la **«danza cortesana»**.
- Se formulan **reglas sobre los pasos** correctos de cada danza y sobre la música adecuada para cada una.
- Musicalmente, los compositores **agrupan las danzas** en cierto orden, dando lugar, en el período Barroco, a la **suite**. Antes de dar forma definitivamente a la *suite*, las danzas se agrupaban de dos en dos marcando estilos contrapuestos. La pareja más utilizada fue la *pavana*, de movimiento solemne en compás binario, y la *gallarda*, de movimiento rápido en ritmo ternario.

LA MÚSICA Y LA DANZA EN EL BARROCO

1. Contexto histórico y cultural

El **Barroco** es el período artístico que comprende el siglo XVII y la primera mitad del XVIII. Musicalmente, delimitamos su cronología marcando el inicio en el año 1600, con el surgimiento de la ópera, y el final en el 1750, año de la muerte de Juan Sebastián Bach.

Este período supone una de las épocas más importantes de la historia de la música por el enorme espíritu de creación que hay en él y por los músicos de primera línea que surgen: **Bach, Haendel, Vivaldi, Purcell, Corelli...**

El hombre barroco vive en una época de crisis, tanto económica como espiritual, debido a una recesión económica importante y al drama que supone la desmembración de la Iglesia entre protestantes y católicos.

Esta situación produce en todas las artes una fuerte tendencia a la expresión, en la que se tiende al dramatismo.

¿Cómo se refleja esto en la música? La música barroca se sirve de técnicas nuevas para expresar esos sentimientos, buscando efectos de dramatización a través de tres vías:

- La **intensificación emocional**, que da lugar al empleo de la **monodia acompañada y el bajo continuo, el cromatismo y la disonancia**.
- El **contraste** como materialización de las oscilaciones de la vida humana. La música estará marcada por el uso de contrastes rítmicos, contraposición de movimientos veloces y lentos, contrastes de intensidad, de timbres, de planos sonoros, lo que dará lugar al empleo del **policoralismo y al estilo concertato**.
- **Movilidad**, lo que conlleva el empleo de **adornos**.

Por otro lado, las **monarquías autoritarias** han desembocado en el absolutismo, en el que los reyes utilizan la música como un elemento más de manifestación de su poder, mientras la Iglesia busca llegar a los fieles a través de ricas ceremonias con grandes formas musicales.

2. Principales características musicales

a) Características generales

- **La utilización del policoralismo** (especialmente en la música religiosa), que supone la utilización de varios coros, ampliándose la polifonía hasta doce o más voces. Esto traerá consigo el uso de contrastes y ecos, dado que las voces forman coros diferentes y se responden unos a otros; y también proporcionará una gran riqueza dinámica (gran capacidad para jugar con la intensidad de la voz humana).
- **El desarrollo del estilo concertante**, con el que se trata de contraponer:
 - A nivel tímbrico: se contraponen planos sonoros y timbres entre la orquesta (*tutti*), un grupo (*concertino*) y el solista (*solo*); además, en la música vocal, se utilizarán diferentes coros.

- A nivel rítmico: encontramos, por un lado, que la música se sujeta ya al compás moderno, y se basa en la utilización de un ritmo con pulsaciones fuertes y normalmente repetidas; y, por otro lado, este carácter rítmico contrasta con secciones en las que se produce la «declamación libre», en las que la libertad marca el fluir rítmico.
 - A nivel dinámico: se producen contrastes, principalmente por acumulación sonora.
 - A nivel armónico: contrastes de modo mayor/menor.
 - Movimientos veloces y lentos.
- Se desarrolla la **monodía acompañada**, en la que las melodías tienen una importancia diferente; hay una principal, y las demás sirven de acompañamiento armónico. El origen de la monodía acompañada está vinculado a la **Camerata Fiorentina**, que consideraba la práctica polifónica inadecuada para expresar el contenido del texto según la moderna **teoría de los afectos**.
 - Uso del bajo continuo, sistema de acompañamiento **a base de acordes**. Los compositores solían escribir unas cifras sobre las notas de la línea del bajo indicando con ellas a los intérpretes los acordes sobre los que debían improvisar. Hay que tener en cuenta que el bajo continuo no es un instrumento, sino una técnica musical de acompañamiento que puede desarrollarse con cualquiera de los instrumentos polifónicos de la época. Los más frecuentes eran el clavecín, el órgano, el laúd y el arpa.
 - El **arte de la ornamentación**: la riqueza de adornos es reflejo de la gran libertad de expresión de los músicos de esta época y también de la búsqueda de la movilidad. El desarrollo de la ornamentación es favorecido por la **improvisación**. A través del adorno, el músico barroco busca la variedad y la movilidad.
 - **Desarrollo de la música instrumental**: se produce el desarrollo de la conciencia tímbrica por parte de los compositores. Se forma la **orquesta**. Ya no se trata de una serie de instrumentos unidos por azar, sino de un conjunto pensado, donde la cuerda pronto será su espina dorsal. En relación con este último aspecto, los **instrumentos de cuerda** serán los más utilizados y sufrirán una gran transformación en este período, generándose la nueva **familia de los violines**: violín, viola, violonchelo y contrabajo. Stradivarius, Amati y Guarnerius serán determinantes en esta transformación. El clavecín, el órgano, el laúd y el arpa serán especialmente importantes por su destacado papel en el desarrollo del bajo continuo.
 - **Surgen nuevas formas vocales**:

- En el terreno profano, surge la **ópera**, que influirá en todas las formas vocales de tinte dramático, incluidas las religiosas. Vinculados a la ópera surgirán las **prime donne** y los **castrati**.
 - En el terreno religioso, surgen el **oratorio**, la **pasión** y la **cantata** (que en Italia será de carácter profano).
- **Surgen nuevas formas instrumentales.** Durante el Barroco inicial y medio, se cultivarán especialmente las formas instrumentales renacentistas. Será **en el último barroco (mediados del siglo XVII)** cuando se desarrollen las grandes formas instrumentales barrocas que marcarán no sólo este período sino toda la música posterior: la **fuga, suite, sonata y concierto**.

b) Sobre la danza

El **origen** del *ballet* se sitúa en la **Italia** del siglo xv, vinculado a los espectáculos renacentistas como **ballets ecuestres y divertissements**, que organizaban los nobles italianos. Pronto la afición se trasladó a la **corte francesa** y es allí donde comenzó su desarrollo como arte. El **ballet de corte** era un espectáculo muy elaborado que combinaba música, poesía y bailes de salón dirigidos por un maestro de danza. Su lugar de celebración era la corte, por lo que se fue adaptando a los comportamientos de los cortesanos que participaban en el baile, con una puesta en escena y decorados fastuosos, ricos vestuarios, máscaras negras y doradas, que disimulaban los escasos dotes mímicos de los cortesanos.

Será en el **Barroco**, con Luis XIV (El Rey Sol), cuando se dé impulso al *ballet* al fundar en 1661 la Academia Real de Danza, lo que supuso el paso de la danza a las instituciones académicas. Es en Francia también donde se escribirán los principales tratados sobre técnica de danza.

Pierre Beauchamp codificó las bases para la enseñanza del *ballet* y además colaboró con **Lully** en la introducción del género de la **comedia ballet**, que mezclaba el espectáculo teatral con la danza.

La reforma operística de **Lully** en Francia introdujo danzas de moda en Versalles, tales como el minué, la chacona, el *pasepiéd* y la contradanza. Ya a fines del siglo xvii se puso de moda la **ópera ballet**.

LA MÚSICA Y LA DANZA EN EL CLASICISMO

1. Contexto histórico y cultural

El **Clasicismo** es el período que marca la transición de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea. Musicalmente, delimitamos su cronología entre los años **1750** (muerte de

J. S. **Bach**) y **1820** (siete años antes de la muerte de **Beethoven**, músico de tránsito hacia el Romanticismo).

No obstante, el paso del Barroco al Clasicismo no se produce de forma espontánea, sino que conlleva una etapa de transición. Así, muchos autores señalan:

- Período Preclásico: 1750-1770.
- Apogeo del Clasicismo: 1770-1820.

En el **resto de las artes** esta etapa se conoce con el nombre de **Neoclasicismo**, ya que se produce una vuelta a los ideales de la cultura grecorromana, basados en la razón al servicio del equilibrio y la belleza.

La música no puede copiar los modelos clásicos de la antigua Grecia, pero sí comparte la **búsqueda de la perfección formal y el ideal de belleza**.

El siglo XVIII es la época de la **Ilustración**. Heredera del Humanismo renacentista y enriquecida por las innovaciones en el conocimiento de la naturaleza y por el desarrollo de la investigación y la técnica, la Ilustración es **la ideología y la cultura propias de la burguesía europea en el siglo XVIII**, una clase social dinámica y progresista, con recursos económicos, y que ya no se contenta con imitar las costumbres de la aristocracia.

Frente al poder absoluto del Estado y de la Iglesia, los «ilustrados» proponen:

- La **igualdad de todos ante la ley**.
- La **libertad espiritual e ideológica**.
- La **tolerancia religiosa**.
- La **búsqueda de la felicidad a través del conocimiento (racionalismo)**.

Entre los principales pensadores de este siglo destacamos a **Voltaire, Montesquieu** y **Rousseau**. La gran obra de la Ilustración fue **La Enciclopedia**. La importancia de las ideas enciclopedistas, y especialmente de Rousseau, fue el gran motor que puso en marcha la conciencia crítica de los hombres del siglo XVIII, que ya no estaban dispuestos a admitir el origen divino del poder, y preferían que fuese la voluntad de los ciudadanos la que eligiese a sus gobernantes y pudiese pedirles cuentas de su actuación.

Ante esto, las clases en el poder, **aristocracia y alto clero**, intentan una maniobra muy repetida en la Historia: al ver amenazada su prepotencia, asimilan algunos aspectos de las nuevas exigencias y emprenden una serie de reformas (obras públicas, regadíos, supresión de la práctica habitual de torturas, centros educativos y beneficencia, se patrocinan las artes y las letras...) que parecen satisfacer las aspiraciones del pueblo, pero que en fondo dejan intactos los privilegios de sus promotores. Esta forma de gobierno se conoce con el nombre de **Despotismo Ilustrado**, y su lema es «todo por el pueblo, pero sin el pueblo».

Seducida por estas reformas, la **burguesía** en principio colabora con los reyes, hasta que se da cuenta de que el reformismo es solo un disfraz, pues no ha obtenido una condición fundamental: la verdadera igualdad y la libertad; el necesario desenlace se produce en 1789 con la **Revolución Francesa**.

2. Principales características musicales

Las ideas ilustradas marcarán la música del período. El orden, la claridad, la sencillez, lo natural estarán presentes en todas las artes y, por tanto, también en la música. Se busca principalmente:

- Crear un **lenguaje universal**, no limitado por fronteras nacionales.
- Crear música susceptible de **gustar** a cualquier oyente.
- Crear música **contenida en las emociones**, sin dejar de ser expresiva.
- Crear música **natural**, despojada de complicaciones técnicas.

Estos principios estéticos del Clasicismo musical se contraponen al modo de vida barroco, lleno de artificios y dramatismo.

¿Cómo conseguían esto? A través de los siguientes recursos musicales:

- **Predominio de la melodía** sobre los demás elementos musicales. Esta melodía se va a caracterizar por ser fácilmente reconocible por el público. Para ello, se va a optar por la **simetría**, dando lugar a frases de 8 compases generalmente divididos en dos semifrases de 4.
- **Utilización de un ritmo regular y sencillo**, evitándose en un mismo movimiento contrastes marcados. Se estandarizan unos cuantos compases: 2/4, 3/4, 4/4, con acento reiterado en el primer tiempo.
- Desde el punto de vista **armónico**, se establece una jerarquía tonal con importancia de la tónica, dominante y subdominante, delimitando las frases con **cadencias (puntos de reposo)**.
- **La textura** principal será la **monodía acompañada**. Se abandonará, por tanto, el bajo continuo y será notable la utilización del **bajo Alberti**, que consistía en arpeggiar acordes de diversas maneras.
- **La forma musical** también se verá influenciada por los principios estéticos del Clasicismo. De esta manera, la simetría, la proporción, el equilibrio, la unidad, subyacen a las formas de este período. Será el período del **cultivo de la forma**, destacando la estructura ternaria: exposición-desarrollo-reexposición con contraste temático que encontraremos en las formas por excelencia del período: **sonata y sinfonía**. Por otro lado, en el terreno operístico, **la ópera cómica y bufa** rivalizan con **la ópera seria**.

LA MÚSICA Y LA DANZA EN EL ROMANTICISMO

1. Contexto histórico y cultural

El término *Romanticismo* fue en principio un término literario, a partir de un grupo de escritores alemanes de fines del siglo XVIII y principios del XIX, que posteriormente se aplicó a las demás artes.

Chailley define el Romanticismo como «la revancha de lo irracional, del sentimiento, de la sensibilidad sobre la razón, de lo exacerbado sobre lo comedido, del movimiento sobre el equilibrio, del individuo sobre la sociedad».

El Romanticismo se extiende aproximadamente desde 1815 hasta casi la primera década del siglo XX. Solemos distinguir tres períodos:

- **Primer Romanticismo.** Desde 1815 hasta 1848. Es un romanticismo rebelde, ansioso de libertad y novedad, y a él pertenecen el último Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann y Chopin.
- **Segundo Romanticismo.** Desde 1848 hasta la muerte de Wagner en 1883, aproximadamente. Es el romanticismo burgués representado por Liszt, Wagner y Brahms; por el poema sinfónico y el drama wagneriano.
- **Neorromanticismo o Posromanticismo.** Desde 1883 a la primera década del siglo XX. Es la época de los últimos románticos, como Mahler, Strauss, Bruckner; del verismo y los nacionalismos.

A nivel sociopolítico, a lo largo de este período, una serie de transformaciones sociales, políticas y culturales empiezan a despuntar a fines del siglo XVIII, en cada país con unas características peculiares. Entre los hechos históricos que influyen en la cultura destacan la Revolución Francesa (1789), la Restauración y el Congreso de Viena y las revoluciones del 48.

El Romanticismo será la expresión de una clase social en ascenso, la burguesía, frente a los formalismos de la aristocracia.

A nivel cultural, el Romanticismo estará impregnado del **pensamiento idealista** de Hegel. La concepción idealista del mundo toma como punto de partida el «yo», de ahí el **triunfo del individualismo y el subjetivismo. Las ansias de libertad** que se dan en todos los ámbitos (libertad política, de conciencia, de inspiración, de expresión de sentimientos) trae como consecuencia la **exaltación de ideales** como el amor a los demás, la fraternidad, el amor a la patria...; pero este idealismo se hace romántico al chocar con la realidad, puesto

que el hombre aspira a unos ideales inalcanzables, lo que provoca en él un **sentimiento de angustia y desencanto** que le lleva a evadirse, a huir hacia otros lugares, hacia otras épocas o a replegarse en su propio mundo interior.

Así, en la **literatura** surgirá un interés por el pasado medieval, por las tradiciones, los cantares de gesta y el folklore; y la **pintura** se centrará en la plasmación de la naturaleza y el paisaje, como reflejo de los sentimientos del hombre.

La **música** ocupará un lugar muy importante por ser el medio idóneo para la expresión de los sentimientos del artista romántico, ya que a través de ella se puede expresar lo inefable. El compositor ya no está atado a un mecenas y es admirado y reconocido como «genio» creador por el público. Sus temas preferidos serán la vida y la muerte, el amor, la naturaleza, la fantasía, lo exótico...

2. Principales características musicales

En el Romanticismo culmina el proceso de emancipación de la música instrumental iniciado en el Barroco. Los factores que influyeron en el desarrollo de la música instrumental son:

- **El cambio de las condiciones sociales y económicas:** la música llega ahora al público en general, se populariza. Esto hará que la música doméstica y la música instrumental comiencen a jugar un importante papel en un nuevo marco; el salón, antes lugar de intercambio de literatura e ideas políticas, se abre ahora a la música de la mano del piano mejorado técnicamente.
- **La mejora de los instrumentos, especialmente los de viento** (Revolución Industrial).
- **Cambio de posición del músico:** vive directamente del público y su reputación se forma en las salas de concierto.
- **La subjetividad romántica** encuentra en la música instrumental su mejor vía de expresión, porque habla sin palabras, directamente al corazón.

Las **características de la música instrumental del Romanticismo** son:

1. Se rompe con las estructuras clásicas. La expresión de sentimientos lleva a una gran libertad formal.
2. La melodía será el elemento más importante por su capacidad expresiva.
3. El movimiento y la pulsación son más flexibles. Se introducen cambios de tempo en un mismo movimiento, *rubatos*, *ritardandos*...
4. Se enriquece la armonía introduciendo nuevas sonoridades.
5. Se interpreta gran variedad de obras. Por un lado, se crean grandes obras instrumentales, como sinfonías y conciertos que se liberan de la estructura clásica, y

surge la música programática y el poema sinfónico; por el otro, se busca el intimismo a través de pequeñas obras para piano.

6. En las obras se introducen grandes contrastes de dinámica, creando en muchas ocasiones la sensación de densidad sonora (especialmente en las obras orquestales).

La música romántica está hecha para la burguesía, la clase dominante, y su instrumento favorito será el piano. Con él nace la llamada *música de salón*, fácil y sencilla, que se convierte en la música de consumo del buen burgués. Incluso la música que no está compuesta para el piano es adaptada o transcrita para el teclado, a fin de que se haga popular y la pueda tocar cualquiera.

En el siglo XIX comienza el **ballet romántico**, cuyo inicio puede fecharse hacia 1830, año en el que triunfó en París **María Taglioni**, bailarina italiana que bailó por primera vez de puntillas (sobre la punta de los pies) utilizando el vestuario que se ha convertido en clásico (cuerpos ajustados y faldas acampanadas de tejidos ligeros).

Los **argumentos** de estos *ballets* se basan casi siempre en cuentos y leyendas, con una puesta en escena envuelta en una atmósfera de fantasía.

A partir de este momento la figura de la primera bailarina se convierte en foco de atención dentro del espectáculo de la danza.

La época de esplendor del *ballet* romántico francés (1830-50) aporta producciones como ***La Sífide, Giselle, Coppelia***.

Entre los coreógrafos destaca **Filippo Taglioni**, maestro de baile y padre de María Taglioni, para quien puso en escena *La Sífide*.

Durante la segunda mitad del XIX, el *ballet* floreció en Rusia, donde destaca la figura de **Marius Petipa**, de origen francés, creador de *ballets* en Rusia, algunos de los cuales han influido en la evolución de la danza clásica. Entre sus aportaciones al *ballet* destaca la creación de un modelo de colaboración entre coreógrafo de talento y compositor de prestigio. Reflejo de este modelo fue la relación **Petipa-Tchaikovsky**, de la que resultaron *ballets* como ***El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente y El Cascanueces***.

LA MÚSICA Y LA DANZA EN EL SIGLO XX

1. Primera mitad del siglo XX

Aspecto político. Desde los últimos años del siglo XIX, las potencias europeas se alinearon en dos bloques, predispuestos a enfrentarse. El primer conflicto bélico se produce con la Primera Guerra Mundial (1914-1918) que ocasiona graves consecuencias demográficas,

económicas y sociales. Durante la Primera Guerra Mundial, surge en Rusia la revolución bolchevique (1917) y se impone el régimen comunista. Mientras, hay grandes revueltas en algunos países (Imperio Austro-húngaro, Alemania, Turquía) que acaban con revoluciones que derrocan las monarquías. Posteriormente, las dictaduras fascistas triunfaron en Italia (Mussolini) y Alemania (Hitler).

Los grandes progresos **científicos** y **tecnológicos** convulsionan a la civilización del siglo XX. La radio, el avión, el radar, la energía atómica, la teoría de la relatividad, el cine sonoro, etc., crean una nueva forma de vida marcada por el maquinismo y el materialismo. Estos cambios drásticos crean un clima social de inseguridad e insatisfacción y producen una crisis en el ser humano, que mira a su interior, cuestionando el sentido de la vida (existencialismo, **Sartre**, **Camus**), o buscando la libre expresión de los impulsos subconscientes e irracionales (surrealismo, **Dalí**, **Miró**, **Óscar Domínguez**, **Klee**). Habrá un reflejo en la cultura y las artes.

El **artista** quiere reafirmar su **libertad absoluta** y la propia personalidad frente a cualquier tendencia, de ahí surgen movimientos que revolucionan el arte con obras insólitas y otros que se refugian en estilos del pasado (*neos*). Incluso el mismo artista realiza obras de diferentes estilos y tendencias, participando en corrientes contradictorias con el afán de innovar. Se impone la estética de «lo feo» (expresionismo) en contraste con lo bello; en música se apreciará en el abuso de las disonancias continuas, como muestra de la tensión y lucha interior.

La transición del siglo XIX al XX produjo una gran diversidad de movimientos culturales y artísticos. La influencia literaria se apreciará en el resto de las artes, es la época de los *ismos*: simbolismo, modernismo, impresionismo, expresionismo, dadaísmo, etc.; se traduce según el escritor **Apollinaire** en la «omnipotencia de la imaginación». Podemos definir como **ismo toda innovación que marca una ruptura con los conceptos artísticos aceptados anteriormente**, al tener unas características propias, se convierte en una corriente artística de vanguardia.

En **pintura**, el movimiento impresionista abre paso a comienzos del siglo XX a otras corrientes pictóricas: el simbolismo (**Néstor Martín Fernández de la Torre**), el postimpresionismo (**Cézanne**, **Van Gogh**), el fauvismo (**Gauguin**, **Matisse**), el cubismo (**Picasso**, **Juan Gris**), el expresionismo (**Munch**), el dadaísmo (**Duchamp**) y el surrealismo (**Dalí**, **Miró**). En **escultura** se siguieron caminos paralelos a los de la innovación pictórica (**Brancusi**). En **arquitectura** predominó la funcionalidad y racionalismo. Aparecieron grandes construcciones de acero, hormigón armado, cristal y nuevas técnicas de construcción; una escuela representativa que surge en Alemania es la Bauhaus (Walter **Gropius**)

Hay progresos en la **ciencia** y **tecnología**: la radio, el avión, el radar, la energía atómica, la teoría de la relatividad, el cine sonoro. El maquinismo y materialismo genera una crisis en

el ser humano que mira a su interior, cuestionando el sentido de la vida (existencialismo, Sartre, Camus), o buscando la libre expresión de los impulsos subconscientes e irracionales (surrealismo, Dalí, Miró, Óscar Domínguez, Klee), hasta la abstracción (**Kandinsky**).

En **música**, igual que en la literatura o la pintura, coexistieron varios estilos y tendencias. Del Romanticismo tardío surgirá un grupo de compositores, los **posrománticos**, que, influidos por Wagner, aportarán grandes cambios al lenguaje musical, tanto en la orquestación (tímbrica) como en el tratamiento de la melodía, ritmo, armonía, etc., creando obras originales con su estilo personal (Gustav **Mahler**, Richard **Strauss**).

Coexisten estos estilos y tendencias en el tiempo, aplicando el mismo compositor sus técnicas y principios en obras diferentes al abarcar más de un estilo. Derivado del expresionismo, nacerá un poco más tarde el dodecafonismo, estilo que marcará realmente una ruptura con la música anterior. Junto a ellos, en torno a 1920, aparece el Neoclasicismo, ante la necesidad de inspirarse en técnicas, formas e instrumentos pertenecientes a la música de épocas y estilos pasados (Clasicismo, Barroco, Renacimiento). Del maquinismo y ruido surge el futurismo (**Russolo**), que introduce el ruido como un recurso sonoro en la creación musical.

A pesar de las diferencias de cada movimiento o tendencia, en general, la nueva música de la 1.ª mitad del siglo XX tendrá estas **características comunes**:

1. Nueva concepción de la melodía: se interrumpe, fragmenta.
2. Aparición del ritmo irregular, con cambios de compás e importancia de la polirritmia.
3. En la armonía, igual uso de consonancias y disonancias.
4. Nuevos timbres, incorporación de sonidos de la naturaleza, ruidos, recursos vocales.
5. Instrumentos y orquesta, ampliación e importancia de la percusión.

2. Segunda mitad del siglo XX

Aspecto político. Al terminar la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Europa quedó desplazada del protagonismo mundial por la presencia de las **dos grandes potencias**, Estados Unidos y la Unión Soviética. Cambió el panorama político al existir una división en dos grandes bloques: el capitalista y el socialista. Se pasó de la «Guerra Fría» entre las citadas potencias a una postura de acercamiento pacífico. Se crearon **organismos internacionales** de cooperación, defensa y economía como la ONU (1945, Organización de las Naciones Unidas), la OTAN (1949, Organización del Tratado del Atlántico Norte), la Unión Europea (1993, UE, política). Al final del siglo XX, la China comunista se convierte en la tercera potencia, seguida de los países emergentes (India, Brasil, Turquía, etc.).

Al mismo tiempo, se desarrolla la **descolonización**. Las colonias de Asia y África, dependientes de Europa, alcanzaron la independencia, naciendo nuevos Estados que agrupan a la mayor parte de la población mundial y que, junto con otros ya emancipados,

constituyen el denominado **«Tercer Mundo»**, caracterizado por problemas de subdesarrollo, hambre, analfabetismo y enfermedad.

Sin embargo, el rasgo definitorio de este período es la revolución **tecnológica**. La **ciencia** avanza y la **medicina** acelera la investigación en nuevos campos (biogenética, enfermedades degenerativas como el Alzheimer, prótesis, microcirugía, etc.) valiéndose de las NTIC.

Sociedad. Las clases sociales se van a **igualar** en derechos, el acceso a la educación, arte en general y ocio, compartiendo las mismas actividades de diversión y entretenimiento (cine, baile...). Aumenta el nivel cultural de la población, ya que hasta la segunda mitad del siglo XIX una gran parte de la población era analfabeta.

Asimismo, la **apertura** económica, política y cultural de los países desarrollados ha sobrepasado las fronteras, favoreciendo la acogida e integración de inmigrantes. Surge una nueva sociedad en la que coexisten personas de distintas religiones y culturas. La tolerancia, solidaridad y **multiculturalidad** son rasgos de este siglo. La igualdad de la **mujer** en derechos y oportunidades es otro logro de este período histórico; también la **comunicación virtual** mediante la proliferación de las redes sociales.

Artes y cultura. Lo más destacado es el avance en la **divulgación** del arte. Hay un cambio importante ante las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para disfrutar de las obras de arte de otras épocas (exposiciones, museos, vídeos, programas de televisión); en el caso de la música, mediante la reproducción y grabación con distintos sistemas y soportes (CD, DVD, mp3, móvil, tabletas, PC, etc.). En este momento, el arte no queda reducido a una clase o élite, se **democratiza** y populariza generalizando su acceso y disfrute. Se construyen **nuevos espacios** (auditorios), se organizan conciertos al aire libre, se abre a grandes masas las actuaciones en vivo y directo (festivales, estadios).

El **artista** se enfrenta a **nuevos retos** producidos por una época de auténticos cambios, debe buscar nuevas orientaciones, materiales, lenguajes, ideas, ante un mundo acelerado y en crisis. El exceso de materialismo y la concepción del arte como un **producto mercantil** y de consumo favorece la validez sin límites de cualquier obra mientras guste y se pague por ella. **El público** se queja de no comprender, ni siquiera disfrutar, con las nuevas creaciones, para las que no se siente preparado. Se generaliza la incomunicación entre el artista creador y el público receptor que duda sobre la calidad artística.

El cambio revolucionario de la música en la primera mitad del siglo XX, reflejado en obras como *La consagración de la Primavera* de Stravinsky o las dodecafónicas de los compositores de la segunda Escuela de Viena, con **Schönberg** a la cabeza, abren un nuevo camino de **experimentación** en los compositores a lo largo del citado siglo. El **sentido de la música** ya no es comunicar o expresar algo (ideas, emociones, sentimientos) por medio de los sonidos, sino **investigar, indagar**; buscando un **nuevo lenguaje** musical, se recurre

a las cualidades del sonido, al ruido, silencio, utilizando las nuevas tecnologías y una nueva escritura musical que hace peligrar la grafía musical convencional.

La **partitura** va a necesitar explicaciones y anotaciones del compositor que ayuden al intérprete en su ejecución. La libertad del compositor es ilimitada; por eso, hay tantas corrientes musicales como músicos, y cada uno hace su propia música. Las principales **características** de la música de la segunda mitad del siglo xx son:

- **Melodía:** no emplea repeticiones, usa grandes intervalos, no existe línea melódica.
- **Ritmo:** se evitan los ritmos habituales, se usa la polirritmia y cambios de compás.
- **Intensidad:** en la dinámica se exageran los contrastes, muy fuertes o muy suaves.
- **Timbre:** se incluyen nuevos instrumentos, electrónicos y de otras culturas.