

Música ESO

Recursos generales

ALBÉNIZ, ISAAC (España, 1860-1909)

Albéniz es uno de los compositores españoles más importantes del siglo XIX, especialmente por sus obras para piano, de inspiración nacionalista y lenguaje moderno. Nació en Camprodón, Gerona, y fue un niño prodigio al piano. Su padre Ángel Albéniz preparó el primer concierto público de su hijo cuando solo tenía 4 años y lo presentó en el Teatro Romea (Barcelona). A los 13 años huyó de su casa y trabajó como pianista en varios países latinoamericanos, a donde llegó en un barco como polizón. Hay constancia de que estuvo en Argentina, Uruguay, Brasil y Cuba. En el otoño de 1873 regresó a Madrid. Más tarde estudió en el Conservatorio de Bruselas (1875-1878) con el compositor y pianista húngaro Franz Liszt (1878) y con el compositor nacionalista español Felipe Pedrell (1883).

En 1893 Albéniz se estableció en París, donde recibió clases de Vincent d'Indy y entró en contacto con un grupo de compositores de la vanguardia europea entre los que se encontraban Debussy y Fauré, que influyeron de forma decisiva en su moderna técnica compositiva. Su obra maestra es la suite para piano *Iberia* (1906-1909), composición virtuosística y musicalmente compleja, compuesta en Niza durante algo más de dos años. Del resto de su producción destacan las piezas para piano *Rapsodia española* y *Suite española*, las óperas *El Ópalo mágico* (1893) y *Pepita Jiménez* (1896). También fue autor de zarzuela y de lieder. Dentro de este último género destaca la obra *Cuatro melodías*, dedicada al compositor francés Fauré, en donde se aleja de su primer estilo. En 1899 compuso la suite orquestal de carácter nacionalista *Catalonia*.

Murió el 18 de mayo de 1909 en Cambo-les-Bains (Francia). Es, junto a Enric Granados, uno de los máximos exponentes del piano romántico español.

ARRIETA, Emilio (España, 1823-1894)

Compositor, profesor y director del Conservatorio de Madrid. Estudió en el Conservatorio de Génova y en 1845 ganó el Premio de Composición de Scala con la obertura de su ópera *Ildegonda*. En 1846 volvió a España y fue nombrado profesor de canto de la reina Isabel II. Posteriormente en 1857 fue nombrado profesor de composición del Conservatorio de Madrid y, al morir Hilarión Eslava, director del mismo. Entre sus alumnos se encontraban Ruperto Chapí, Emilio Serrano y Tomás Bretón, entre otros. En la obra de Arrieta (principalmente zarzuela) destaca el culto al italianismo en contraposición a otros compositores como Francisco Barbieri que realzan con frecuencia el casticismo nacional. Entre sus obras escénicas y sus más de 50 zarzuelas, podemos destacar *El Dominó azul*, *El Grumete* (en un acto) y sobre todo la más importante y popular *Marina* (zarzuela en dos actos y libreto de Francisco Camprodón) que se estrenó en 1855. Murió en Madrid en 1894.

BACH, JOHANN SEBASTIAN (Alemania, 1685-1750)

Bach fue uno de los más grandes y productivos genios de la música europea. Organista y compositor alemán del periodo barroco, Bach nació el 21 de marzo de 1685 en Eisenach, Turingia, en el seno de una familia que durante siete generaciones dio origen, al menos, a 53 músicos de importancia, desde Veit Bach hasta Wilhelm Friedrich Ernst Bach. Johann Sebastian recibió sus primeras lecciones musicales de su padre, Johann Ambrosius, que era

Música ESO

músico de la ciudad. A la muerte de su padre, se fue a vivir y estudiar con su hermano mayor, Johann Christoph, por entonces organista de Ohrdruff. En 1700 Bach comenzó a ganarse la vida como miembro del coro de la iglesia de San Miguel, en Lüneburg.

En 1703 pasó a ser violinista de la orquesta de cámara del príncipe Johann Ernst de Weimar, pero más tarde, ese mismo año, se fue a Arnstadt, donde se convirtió en organista de iglesia. En octubre de 1705 Bach consiguió un mes de permiso para estudiar con Dietrich Buxtehude, renombrado organista y compositor danés, aunque afincado en Alemania, quien por entonces se encontraba en Lübeck y cuya música influyó enormemente en Bach. Esta visita le gustó tanto que prolongó su estancia un mes más de lo acordado, lo que levantó críticas por parte de las autoridades eclesiásticas, que además se quejaban de las extravagantes florituras y armonías con las que acompañaba a la congregación en sus cantos religiosos. A pesar de todo, su arte ya era demasiado respetado como para que estas críticas pudieran desembocar en su despido.

Bach fue nombrado organista en Arnstadt (1704-1707) para ser luego destinado a

Mülhausen donde contrajo matrimonio con su prima María Bárbara Bach. En 1708 se convirtió en organista de la corte de Weimar y allí escribiría la mayor parte de sus obras para órgano. Allí permaneció durante los siete años siguientes, y se convirtió en concertino de la orquesta de la corte en 1714. En Weimar compuso unas 30 cantatas, incluida la conocida cantata de funeral *Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (El tiempo de Dios es el mejor)*, y también compuso obras para órgano y clavicémbalo. Comenzó a viajar por Alemania como virtuoso del órgano y como asesor de organeros. En 1717 Bach comenzó en un nuevo trabajo, que duró seis años, como maestro de capilla y director de música de cámara en la corte del príncipe Leopoldo de Anhalt-Köthen. Durante este periodo escribió fundamentalmente música profana para conjuntos instrumentales e instrumentos solistas. También compuso libros de música para su mujer e hijos, con el objeto de enseñarles la técnica del teclado y el arte de la música en general. Estos libros incluyen el *Clave bien temperado*, las *Invenções* y el *Pequeño libro de órgano*. Un año después de que su primera mujer muriera en 1720, Bach se casó con Ana Magdalena Wilcken, cantante e hija de un músico de la corte que le dio trece hijos, además de los siete que había tenido con su anterior mujer, y lo ayudó en la labor de copiar las partituras de sus obras para los músicos que debían interpretarlas.

En 1723 Bach se trasladó a Leipzig y allí permaneció el resto de sus días. Su cargo de director musical y jefe de coro en la iglesia de Santo Tomás y en la escuela eclesiástica de Leipzig no le satisfacía por diversas razones: tenía disputas continuas con los miembros del consejo municipal, y ni ellos ni el pueblo apreciaban su talento musical. Lo veían como a un anciano estirado que se aferraba a formas obsoletas de música. A pesar de ello, las 202 cantatas que nos han quedado de las 295 que compuso en Leipzig todavía se siguen escuchando, mientras que música que entonces parecía novedosa ha quedado en el olvido. La mayoría de las cantatas se inician con una sección de coro y orquesta, a ella sigue una alternancia de recitativos y arias para voces solistas y acompañamiento, y concluyen con un coral basado en un simple himno luterano. La música está siempre muy ligada al texto, y lo ennoblece con su expresividad e intensidad espiritual. Entre estas obras destacan la *Cantata de la Ascensión* y el *Oratorio de Navidad*, formado este último por seis cantatas. Las *Pasiones* según san Juan y según san Mateo también están escritas durante el periodo de su estancia en Leipzig, al igual que su magnífica *Misa en si menor*. Entre las obras para teclado compuestas durante este periodo destacan las famosas *Variaciones Goldberg*, el segundo libro del *Clave bien temperado* y el *Arte de la fuga*, magnífica demostración de su conocimiento contrapuntístico, formada por 16 fugas y cuatro cánones, todos sustentados en el mismo tema. Tras sufrir varios años de ceguera, Bach

Música ESO

moriría en Leipzig a la edad de 65 años.

BARTOK, Bela (Hungría, 1881-1945)

Bartók es una de las figuras más originales y completas de la música del siglo XX. Nació el 25 de marzo de 1881 en Nagyszentmiklós, Hungría (ahora Sinnicolau, Rumania). Estudió en Presburgo (ahora Bratislava, Eslovaquia) y en Budapest, donde enseñó piano en la Real Academia de Música (1907-1934) y trabajó en la Academia de Ciencias (1934-1940). En 1940 Bartók emigró a Estados Unidos por razones políticas. Realizó investigaciones en la Universidad de Columbia (1940-1941) y enseñó música en la ciudad de Nueva York, donde vivió con serias dificultades económicas. Murió de leucemia el 26 de septiembre de 1945 en Nueva York.

Bartók reconoció su deuda musical con el compositor húngaro Franz Liszt así como con el francés Claude Debussy, y en su poema sinfónico *Kossuth Sz 21* (1904) muestra influencias del compositor alemán Richard Strauss. Hacia 1905 Bartók se dio cuenta de que lo que se consideraba música popular húngara era en realidad música gitana reordenada según los criterios centroeuropeos. Con ayuda de su amigo, el compositor húngaro Zoltán Kodály, Bartók reunió y analizó de forma sistemática músicas pertenecientes al folclore de su país y de otros orígenes que recogió en una admirable obra de investigación. De esta colaboración surgieron 12 volúmenes que contienen 2700 partituras de origen magiar, 3500 magiar-rumanas y varios cientos de origen turco y del norte de África (también el archivo Bartók incluye registros sonoros). Solo de forma ocasional Bartók incluyó directamente melodías folclóricas en sus composiciones, sino que desarrolló un estilo personal dotado de una gran fuerza y energía, con entornos melódicos inusuales y ritmos asimétricos y a contratiempo, propios de la música folclórica de los Balcanes y de Hungría. Su música siempre tiene un núcleo tonal, aunque este está establecido de una manera personal, bastante alejada de los modelos tradicionales. Gran parte de su música es cromática (es decir, usa las notas contiguas a una dada), y a menudo muy contrapuntística, entretejiendo distintas líneas melódicas y sirviéndose de la disonancia. Le gustaba el uso de acordes por su sonoridad y era muy hábil para encontrar atmósferas y colores musicales, tanto en el piano como en la orquesta. Como gran pianista que fue, compuso varias piezas didácticas para el instrumento. Su obra *Mikrokosmos Sz 107* (1935), formada por seis volúmenes, contiene 150 piezas para piano de dificultad progresiva y constituye un resumen de su evolución musical. Lo mismo ocurre con sus 6 cuartetos para cuerda, considerados entre los más importantes que se han compuesto desde los de Ludwig van Beethoven. Entre otras obras de Bartók se encuentran sus ocho *Danzas rumanas de Hungría* (1915), para piano, (también orquestadas y transcritas para varios instrumentos); el *Allegro bárbaro* (1911), para piano; la ópera *El castillo de Barbazul* (1911); los ballets *El príncipe de madera* (1914-1916) y *El mandarín maravilloso* (1919); los 3 conciertos para piano y orquesta (1926, 1931, 1945); su *Música para cuerda, percusión y celesta Sz 106* (1937) y el *Concierto para orquesta* (1943) que le encargó Serge Kusevitski. También son notables su *Concierto para violín y orquesta nº 2 Sz 119* (1938), la *Música para dos pianos y percusión* (1937) y su *Concierto para viola*, que quedó incompleto a su muerte y fue terminado por el violinista Tibor Serly.

BEETHOVEN, LUDWIG VAN (Alemania, 1770-1827)

Compositor y pianista alemán nacido en Bonn, hijo de un cantante de la corte; su padre intentó explotar el prodigioso talento musical que mostraba su hijo. Su primer maestro de

Música ESO

La importancia fue Christian Gottlob Neefe, un organista de la corte del que sería su ayudante en 1782. Sus primeras obras bajo la tutela del compositor alemán Christian Gottlob Neefe, especialmente la cantata fúnebre por la muerte del emperador José II, mostraban ya una gran inteligencia, y se pensó en la posibilidad de que se fuera a Viena para estudiar con Wolfgang Amadeus Mozart. Aunque la muerte de Mozart en 1791 hizo que estos planes no pudieran realizarse, Beethoven marchó a Viena en el año 1792 para estudiar con el compositor austriaco Josef Haydn.

En Viena, Beethoven deslumbró a la aristocracia con sus improvisaciones pianísticas, a la vez que llegó a acuerdos bastante beneficiosos con los editores de música de la ciudad. Sus composiciones se encontraban a medio camino entre el audaz estilo del compositor alemán Carl Philipp Emanuel Bach y el exquisito refinamiento de Mozart. El creciente mercado de publicaciones musicales le permitió trabajar como compositor independiente, algo que Mozart intentó en la década anterior sin conseguirlo. En la primera década del siglo XIX Beethoven renunció al estilo local, de estructuras débiles, como el que aparece en el Septeto en mi bemol mayor opus 20 para cuerda y viento, y a partir del legado de Haydn y Mozart, creó un nuevo lenguaje. Aunque afirmaba "*no haber aprendido nada de Haydn*", e incluso llegó a buscar un maestro complementario como fue el compositor vienés Johann Georg Albrechtsberger, Beethoven asimiló en seguida el clasicismo vienés en todos los géneros instrumentales: sinfonía, concierto, cuarteto de cuerda y sonata. La mayoría de las obras que hoy se interpretan las compuso durante los años transcurridos entre la *Sinfonía nº 3* en mi bemol mayor, opus 55 (Heroica, comenzada en 1803 y estrenada en 1805), y la *Sinfonía nº 8* en fa mayor, opus 93 (1812), periodo denominado como su 'década heroica'. La fama de Beethoven alcanzó su punto culminante durante estos años pero la pérdida creciente de la capacidad auditiva que comenzó a notar en 1798, lo hizo aislarse de la sociedad.

Comenzó entonces a cambiar de domicilio con frecuencia. Durante el periodo estival vivía en las afueras de Viena, sobre todo en Heiligenstadt y en invierno regresaba a la ciudad. En 1802 expresó el profundo sufrimiento que le causaba su progresiva sordera en el famoso *Testamento de Heiligenstadt*, un documento dirigido a sus dos hermanos y a la sociedad en general. Las excentricidades del músico aumentaron a partir del año 1805. Sus conciertos en público eran contados y en el año 1814 ofreció el último. A pesar de los rumores que circulaban entre las personas cercanas a él sobre sus repetidos enamoramientos, Beethoven siempre elegía a mujeres inaccesibles que pertenecían a la aristocracia, estaban casadas, o las dos cosas a la vez. En la carta dirigida a su 'amada inmortal' (que se supone nunca llegó a enviar y está fechada en el año 1812), expresa sus sentimientos hacia la única mujer que debió corresponderle. El misterio de la identidad de esta mujer se resolvió en 1977 gracias al musicólogo estadounidense Maynard Solomon. Se trataba de Antonie Brentano, esposa de un mercader de Frankfurt y madre de cuatro hijos. Su sentido ético y el miedo al matrimonio, hicieron que Beethoven huyera de esta relación, a pesar de los conflictos emocionales que le causó. En 1815, tras la muerte de su hermano mayor, Casper Carl, Beethoven empleó todas sus energías en un costoso pleito legal contra su cuñada por la custodia del hijo de nueve años de aquel, Karl.

En un principio la madre obtuvo el favor del tribunal, pero la intervención en 1820 del archiduque Rodolfo, el protector más poderoso del músico, hizo que ganara el juicio. Beethoven no actuaba como un padre ideal y los roces y desavenencias surgidos entre ellos desembocaron en 1826 en un intento de suicidio por parte de Karl. En 1818 Beethoven, ya sordo por completo, tuvo que utilizar 'libros de conversación' en donde la gente escribía sus notas y observaciones para que el compositor los entendiera. Renegó de todo el mundo menos de un pequeño y cerrado círculo de amigos. Exceptuando los

Música ESO

estrenos de la *Sinfonía nº 9* en re menor, opus 125 y partes de la *Missa solemnis* en re mayor, opus 123 en 1824, su música siguió interesando únicamente a un reducido grupo de expertos. A pesar de todo, ya había alcanzado un gran prestigio y en su lecho de muerte recibió todo tipo de muestras de simpatía. Murió en Viena el 26 de marzo de 1827; miles de personas asistieron a su funeral.

Las obras más importantes de Beethoven se pueden resumir en 9 sinfonías, 7 conciertos (5 para piano, uno para violín y un triple concierto para piano, violonchelo y violín), 16 cuartetos de cuerda, 32 sonatas para piano, 10 sonatas para violín y piano, 5 sonatas para violonchelo y piano, una ópera, *Fidelio*, 2 misas y la *Misa Solemne*, opus 123, varias oberturas y numerosas variaciones para piano. Tradicionalmente se le ha considerado como el puente hacia el romanticismo, y su producción musical está dividida en tres periodos según una conocida interpretación de Lenz. Actualmente los expertos lo consideran como el último representante de la escuela vienesa clásica, que en lugar de seguir la corriente romántica se dedicó a desarrollar la música que le habían legado Mozart y Haydn. Tras su llegada a Viena, Beethoven alternó las composiciones basadas en modelos clásicos, como su Cuarteto para cuerda en la mayor opus 18 nº 5 (1800, en el que tomó como patrón el Cuarteto de Mozart K. 464, cuarteto nº 18 en la mayor), con las inspiradas en estructuras italianas más imprecisas, como ocurre en la conocida canción *Adelaide* (1795). El nuevo estilo al que se refirió en 1802, marca su retorno a las estructuras vienesas clásicas. A pesar de la fuerza de sus composiciones en la década que transcurre entre 1802 y 1812, musicalmente representan el desarrollo de las formas empleadas por Mozart y Haydn. Esto se aprecia en obras de una envergadura sin precedente como la *Sinfonía nº 3* en mi bemol mayor, opus 55 (*Heroica*) y el *Concierto para piano en mi bemol mayor, opus 73 nº 5*, (*Emperador*, 1809), o en composiciones de estructura compleja como la *Sinfonía nº 5 en do menor*, opus 67 (1808), y la *Sonata para piano nº 23 en fa menor opus 57* (*Appassionata*, 1805). En estas obras demostró que con su estilo, basado en una temática del todo nueva y en armonías opuestas que utilizaban notas contrarias, podía crear música dotada de una fuerza y expresividad muy importantes.

Las dificultades para terminar la *Sinfonía nº 8* en fa mayor, opus 93 y las dudas sobre una posible relación con su 'amada inmortal' llevaron a Beethoven a un periodo de incertidumbre. La fascinante capacidad de producción de la década anterior entró en declive. Las obras posteriores a 1812, como la colección de canciones opus 98 *An die ferne Geliebte*, del año 1816, y las *Sonata para piano en la mayor opus 101*, de 1817, experimentaron nuevos matices y desarrollaron las estructuras musicales que el compositor utilizaba en la década de 1790. Este grupo de obras cíclicas y de final abierto respondía a la influencia de una nueva generación de compositores románticos (como, por ejemplo, los ciclos de *Lieder* del compositor alemán Robert Schumann).

BELLINI, Vincenzo (Italia, 1801-1835)

Compositor italiano. Bellini alcanzó pronto gran renombre como compositor operístico. Nació en Catania, Sicilia, y se educó en el conservatorio de música de Nápoles. El estreno de su primera ópera, *Adelson e Salvini* en 1825, atrajo la atención de Domenico Barbaja, director del teatro de ópera San Carlo de Nápoles y de La Scala de Milán. Barbaja le encargó componer *Bianca e Gerardo* para el teatro San Carlo en 1826 e *Il Pirata* para La Scala en 1827. Ambas tuvieron gran éxito, así como *La Straniera* (1829) e *I Capuletti e Montecchi* (1830). En 1831, el estreno de sus dos óperas más populares, *La Sonnambula* y su obra maestra *Norma*, le dieron la fama internacional.

Música ESO

Bellini visitaría Londres en 1833 y ese mismo año estrenó *Beatrice di Tenda*, con la que no tuvo el éxito esperado. Un año más tarde escribió *I Puritani*, estrenada en 1835 en París, donde murió. Bellini fue un artista meticuloso. Compuso para virtuosos del *bel canto*, forma de expresión lírica que exige gran precisión y agilidad vocal. Daba mucha importancia a la relación entre la música y el texto y sus óperas consiguen gran efecto dramático a través de sus melodías, admiradas por su peculiar belleza.

BERG, Alban (Austria, 1885-1935)

Nació en Viena el 9 de febrero de 1885, en una familia acomodada. Desde los catorce años mostró vocación por la música, estimulado por su hermana pianista y un hermano cantante. Estudió desde los 19 años con el compositor austriaco Arnold Schönberg creador del sistema dodecafónico. Berg utilizó el sistema dodecafónico de una forma muy libre, mezclándolo con formas y técnicas musicales de los siglos XVII, XVIII y XIX. Sus primeras obras, como los *Altenberg Lieder* (1912) para voz y orquesta, muestran la influencia de compositores románticos como Richard Wagner y Gustav Mahler.

En su obra destaca la ópera *Wozzeck*, que sigue la obra de Georg Büchner, fue estrenada en 1925 y se considera un ejemplo indiscutible de la ópera expresionista. Como tal es un documento excepcional sobre la situación de Europa al finalizar la I Guerra Mundial. La música, que parte de formas musicales ya existentes, como la sinfonía, y de la invención, desenvuelve una estructura compleja que, en ocasiones, no manifiesta sus procedencias.

La *atonalidad* (lenguaje de la música expresionista) se ve reforzada con acordes y cadencias pensadas para provocar en el oyente la expectación que deriva de las progresiones armónicas tonales. La segunda ópera de Berg, *Lulu* (obra incompleta basada en textos de Frank Wedekind y producida a título póstumo en 1937), también posee el carácter expresionista de la primera y utiliza igualmente el sistema dodecafónico, manejado con una imaginación sorprendente; cada personaje posee su propia serie de tonos, a partir de los cuales deriva toda la música. Su última obra, el *Concierto para violín (a la memoria de un ángel)*, estrenado en Barcelona en 1936, al año siguiente de su muerte, la compuso en recuerdo de Manon Gropius, hija del arquitecto alemán Walter Gropius y de su mujer, Alma Mahler, viuda de Gustav Mahler. La serie de doce tonos en que se basa la obra incita al oyente a relacionarla con el sonido de la música tonal. Al final del concierto hay una referencia a la melodía coral que Johann Sebastian Bach utilizó en la cantata número sesenta. Tras luchar con denuedo contra la grave enfermedad (septicemia) que lo aquejaba, murió en Viena el 24 de diciembre de 1935 sin conseguir completar el tercer acto de la ópera *Lulu*, que se estrenó en 1979 en París. Berg y su compatriota Anton Webern, junto con el maestro de ambos, Arnold Schönberg, son considerados los componentes de la segunda escuela vienesa de música. La primera fue la constituida por Franz Josef Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven.

BERIO, LUCIANO (Italia, 1925-2003)

Nació en Oneglia, Italia. En 1950 se casó con la soprano estadounidense Cathy Berberian, quien interpretó muchas de sus obras. En 1951 se trasladó a los Estados Unidos para estudiar con el prestigioso compositor italiano Luigi Dallapiccola. Colaboró con Maderna en la instalación del Studio di Fonología Musicale de Milán. Fue su director entre 1954 y 1959. De 1965 a 1972 fue profesor en la Academia Juilliard de Nueva York y entre los años 1976 y 1979 trabajó en el IRCAM de París. En 1988 fundó el estudio de música electrónica

Música ESO

Tempo Reale en Florencia. En 1956 compondría *Mutazioni* (Mutaciones), una obra electrónica. En su obra *Différences*, de 1958, mezcla instrumentos tradicionales con cinta magnética.

Berio comenzó a componer también en 1958 una serie de obras para instrumentos solistas bajo el título de *Sequenza* (empezó con *Sequenza I* para flauta); en 1988 acabaría su *Sequenza XI* para guitarra, obra decisiva en la implantación de un nuevo repertorio dotado de técnicas experimentales. En *Hommage à Joyce* (1959), Berio emplea como punto de partida –a la manera de la música concreta– una voz femenina que lee un fragmento de *Ulises*, lo cual luego reconstruye electrónicamente para servir de materia prima a la composición. En 1969 compuso *Sinfonía*, que ponía de manifiesto otro de sus intereses musicales: componer una obra que funcionara sobre varios niveles psicológicos al mismo tiempo, sobre todo en el scherzo, donde hace referencia continua a un movimiento de la segunda sinfonía de Mahler, como si fuese un telón; por encima se oyen un conjunto de fragmentos cantados o recitados por ocho cantantes, además de pequeñas apariciones de la orquesta. Este propósito de trabajar con varios niveles simultáneamente lo desarrolla con toda intensidad en sus óperas. En *La Vera Storia* (1978), con libreto de Italo Calvino, el texto es el mismo para la primera y segunda mitad; no así la puesta en escena, los personajes y la música. La segunda parte puede ser vista como un comentario de la primera o como un nivel diferente sin más. Otras obras importantes de Berio son *Opera* (1970) y *Un Re in Ascolto* (1983).

BERLIOZ, Héctor (Francia, 1803-1869)

Compositor francés y figura destacada en el desarrollo del romanticismo musical del siglo XIX. Nació en la Côte-Saint-André el 11 de diciembre de 1803. Comenzó a estudiar medicina en París según el deseo de su padre, médico de provincia. Abandonó esta especialidad para estudiar música en el conservatorio de la capital francesa bajo la tutela del compositor francés Jean François Le Sueur y del compositor checo Anton Reicha.

En 1830 ganó el Premio de Roma con su cantata *Sardanapale*. Trabajó como bibliotecario del Conservatorio de París desde 1838 e hizo varias giras por Europa y Gran Bretaña como director de orquesta entre 1842 y 1854. En Alemania Robert Schuman trató, mediante un estudio crítico de la obra de Berlioz, que el público lo acogiera.

Entre 1835 y 1863 escribió críticas musicales para el periódico *Journal des Débats*. Su figura fue muy influyente durante todo el periodo romántico en distintos aspectos: la forma sinfónica, el uso de la orquesta y las nuevas estéticas musicales. Para muchos, Berlioz ejemplifica la imagen del compositor romántico como artista. Trabajó sin descanso para divulgar la música de su tiempo. Al verse obligado a enseñar a distintos grupos orquestales la técnica que requería el nuevo estilo, fue maestro de toda una generación de músicos, y se convirtió en el primer director de orquesta virtuoso.

Con la *Sinfonía fantástica* opus 14 (1830) produjo una revolución estética por el uso integral de un programa literario (inspirado en la actriz irlandesa Harriet Smithson con la que contrajo matrimonio), y estableció el uso de la música programática como el género dominante en las obras orquestales románticas. En esta obra, así como en *Harold in Italy* (1834, inspirado en el poema *Childe Harold* de Lord Byron), para viola y orquesta, el uso de la transformación de un tema constante, anticipa el género que el compositor húngaro Franz Liszt denominó poema sinfónico, género que utilizaron importantes compositores como Strauss y Wagner, que desarrolló en Alemania la idea conocida como *leitmotiv*,

Música ESO

concepto que utilizó en sus extensas obras, en donde a cada personaje y situación le corresponde su propio leitmotiv o motivo conductor. En 1844 Berlioz publicó el *Traité d'instrumentation et d'orchestration modernes* (Tratado de instrumentación y orquestación modernas), el primer libro que se ocupaba de este aspecto. En él exponía las diferentes estéticas de la expresión musical. Fue muy apreciado también como obra de consulta. Entre sus títulos más importantes destaca la ópera monumental *Les Troyens* (1856-1859), en la que la contención por lo clásico da paso a su fervoroso romanticismo e igualmente las óperas *Benvenuto Cellini* y *Beatriz y Benedicto*. Otras obras importantes son la sinfonía dramática *Romeo y Julieta* opus 17 (1836-1838), la cantata *La condenación de Fausto* opus 24 (1846), la misa de requiem *Grande messe des morts* opus 5 (1837), el oratorio *La infancia de Cristo* opus 25 (1850-1854) y la obertura *El carnaval romano* (1844), obertura de su ópera *Benvenuto Cellini* (1835-1838). Entre las obras en prosa destacan sus *Mémoires* (publicadas en 1870, tras su muerte) y *Soirées d'orchestre* (1853). Murió el 8 de marzo de 1869 en París.

BIZET, GEORGES (Francia, 1838-1875)

Georges Alexandre César Léopold nació en París en 1838 y murió en 1875. Demostró desde niño gran talento musical, ingresando a la edad de nueve años en el Conservatorio de París, donde tuvo como profesores entonces a Gounod y Halévy. Su primera composición la *Sinfonía en Do mayor*, la escribió en 1855 (no estrenada hasta 1935). Obtuvo posteriormente el Prix de Rome en 1875, lo que le permitió establecerse en Roma hasta 1860 para regresar ese mismo año a París. Contrajo matrimonio con la hija de Halévy en 1869.

Bizet es conocido principalmente por su ópera ***Carmen*** escrita entre 1873 y 1874 y estrenada sin el respaldo de la crítica en 1875. La pobre acogida que tuvo entonces esta obra aceleró su muerte (tres meses después del estreno) aunque se convirtió en la ópera favorita de muchas generaciones de aficionados.

También goza de gran popularidad la música incidental escrita para la obra de Alphonse Daudet *L'Arlesinne* en 1872. Son menos conocidas sus otras siete óperas, entre las que se cuentan *Los pescadores de perlas* (1863), *La linda muchacha de Perth* (1867), y *Djamileh* (1872). Escribió la obertura *Patrie* en honor de Sardau, música para piano como la suite *Jeux d'enfants* (1871), la suite orquestal *Roma* (1860- 1868) y 37 canciones. Destacando *Chanson d'Avril* y *Berceuse*.

Quizás en contra de su voluntad, la ópera cómica le va mejor que la gran ópera, ya que Bizet es un pintor del hombre en su vida cotidiana. Aunque influyó en la escuela de vista, su realismo huye del efectismo exagerado, buscando siempre la estética. Su música (su mejor música, al menos) se caracteriza por un cierto grado de exotismo, una melodía agradable y elegante, y un gran sentido de la orquestación. El equilibrio que consigue entre el elemento dramático y el elemento sinfónico, nos abstrae al recuerdo de Mozart.

BOULEZ, Pierre (Francia, 1925)

Compositor, director y pianista francés. Nació en Montbrison y se graduó en 1945 en el conservatorio de París. Su principal maestro fue el compositor francés Olivier Messiaen. En 1948 Boulez fue nombrado director musical de la compañía Renaud-Barrault en el teatro Marigny.

Música ESO

A finales de la década de los años cuarenta y durante la de los cincuenta compuso numerosas obras experimentales basadas en el sistema dodecafónico que tuvieron gran aceptación por parte de la crítica. Se convirtió en uno de los compositores más influyentes en el uso del serialismo aplicado a todos los parámetros musicales: dinámica, ritmo, timbre y tono (serialismo integral).

A través de sus clases en los cursos de verano que se impartían en Darmstadt, influyó de forma marcada, junto con Karlheinz Stockhausen, en la vanguardia musical que surgió después de la II Guerra Mundial. Ayudó de esta manera a crear un nuevo lenguaje y técnica musicales. Entre sus obras se encuentran 3 sonatas para piano, un ciclo de canciones orquestales llamado *Pli selon pli* (1957-1962, con arreglo de Stéphane Mallarmé), y *Domaines* (1968) para clarinete y 21 instrumentos.

También escribió crítica musical. Durante los años sesenta ganó prestigio como director invitado de la orquesta de Cleveland. Entre 1971 y 1975 fue director orquestal de la British Broadcasting Corporation Symphony Orchestra, cargo que simultaneaba con el de director musical de la orquesta sinfónica de Nueva York (1971-1977). En 1976 fue nombrado director del prestigioso grupo francés Ensemble InterContemporain. Su trabajo como director se ha centrado en su propia música así como en la de sus contemporáneos, aunque también ha dirigido obras del repertorio tradicional, en especial de Ígor Stravinsky y Claude Debussy. En 1976 dirigió la producción conmemorativa en el centenario de Richard Wagner del ciclo operístico del Anillo del Nibelungo en Bayreuth.

En 1976 fundó el Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique (IRCAM), institución que dirigió hasta 1991. Ubicado en el Centro Pompidou de París, es uno de los estudios de música electrónica más importantes del mundo. Allí trabajan científicos y compositores que desarrollan una nueva tecnología informática adaptada a la música. El uso que Boulez ha hecho del tratamiento electrónico de sonidos en vivo ha sido esporádico. Comenzó con *Explosante-Fixe* en 1972. En 1994 dio a conocer una nueva versión de este trabajo, en la que destacó otro aspecto de su método: la continua revisión de sus trabajos anteriores, agrupados en un catálogo de 'obras en progreso'. Entre ellas están *Répons*, que comenzó en 1981 y *Éclat/Multiples*, de 1965.

En 1978 emprendió la tarea de orquestar *Notations* (conjunto de 12 piezas para piano que datan de 1946), trabajo que finalizó en 1980 quedando reducidas a 4 las 12 piezas iniciales. Durante la década de 1980 compuso diversas obras entre las que destacan *Dialogue de l'ombre double* (1985), *Antiphonies* (1989) y *Répons* para conjunto instrumental, solistas y dispositivo electrónico (1981-1988), síntesis de varios años de investigación. En 1992 abandonó la dirección del IRCAM.

BRAHMS, Johannes (Alemania, 1833-1897)

De origen alemán, es uno de los compositores más importantes del siglo XIX, cuyas obras combinan lo mejor de los estilos clásico y romántico. Brahms nació en Hamburgo el 7 de mayo de 1833. Nacido en el seno de una humilde familia, Brahms pasó su infancia tocando junto a su padre en las tabernas y cafetines del puerto de Hamburgo para ganarse la vida. Brahms se especializó en el piano y comenzó a componer bajo la tutela del maestro alemán Eduard Marxsen, cuyo conservador gusto musical dejó una profunda huella en él. En 1853 inició una gira de conciertos como acompañante del violinista húngaro Eduard Reményi.

Música ESO

Brahms conocería al violinista, también húngaro, Joseph Joachim, quien lo presentó al compositor alemán Robert Schumann. Schumann se quedó tan sorprendido con las composiciones de Brahms, obras aún no editadas, que escribió un apasionado artículo en una revista de la época sobre el joven compositor. Brahms cobró un sincero afecto a Schumann y su mujer, la famosa pianista Clara Josephine Schumann, y esta amistad y el aliento que recibió de ellos le proporcionaron energías para trabajar sin descanso. Muchos biógrafos han escrito sobre la atracción que sentía Brahms por Clara, aunque nunca se la reveló abiertamente, ni siquiera tras la muerte de Schumann en 1856, y jamás se casó.

Entre 1857 y 1860 Brahms trabajaría para la corte de Lippe-Detmold y posteriormente se estableció en Viena, ciudad en la que ocupó el cargo de Director de la Sociedad de Amigos de la Música (1872-1875). Su primera gran obra presentada al público fue el *Concierto nº 1 para piano y orquesta* en re menor, que fue ejecutado por él mismo en Leipzig en el año 1859. Sin embargo, la composición no fue muy bien recibida ya que por entonces los conciertos donde aparecían pasajes virtuosísticos eran los que gustaban al público, y este primero de Brahms carecía de ellos. El compositor marchó a Viena en 1863, donde lo nombraron director de la Singakademie (Academia de Canto), aunque abandonó el puesto un año después. En 1868, Brahms adquirió fama en toda Europa debido al estreno de su *Requiem alemán*, llamado así porque el texto está tomado de la traducción alemana que hizo Lutero de la Biblia, en vez de utilizar el texto en latín, como normalmente se hacía. La obra, dividida en siete partes, se centra más en el dolor y los lamentos de aquellos cuyos seres queridos se han ido, que en la reacción entre el destino y la muerte. Brahms se estableció en Viena en 1871, donde sería nombrado director de la Gesellschaft der Musikfreunde (Sociedad de los Amigos de la Música), aunque en 1874 renunció a este puesto para, de esta manera, dedicar todo su tiempo a la composición.

Hasta 1873 Brahms había escrito sobre todo música para piano, el instrumento que mejor conocía, y para coro y orquesta (continuó escribiendo música para piano hasta su muerte). Ese año compuso las *Variaciones sobre un tema de Haydn* en versión orquestada. Estas variaciones demostraron su maestría en la composición de música para orquesta y fue el comienzo de sus grandes obras, que se cuentan entre lo mejor de la composición musical de todos los tiempos. Entre sus obras maestras se encuentra la majestuosa *Sinfonía nº 1* en do menor op. 68 (1876); la suave y dulce *Sinfonía nº 2* en re mayor op. 73 (1877); la *Obertura del festival académico* op. 80 (1880), que contiene canciones de estudiantes alemanes; la sombría *Obertura trágica* (1881); la poética *Sinfonía nº 3* en fa mayor op. 90 (1883), y la *Sinfonía nº 4* en mi menor op. 98 (1885), con su emocionante y brillante final. Todas estas obras muestran una estructura muy compleja, heredada de la tradición vienesa clásica. Al contrario que sus coetáneos, Brahms rechazó el uso superfluo de nuevos efectos armónicos y cromatismos.

Se esforzó más bien por componer música de gran coherencia interna, utilizando los efectos nuevos o infrecuentes solo para subrayar los matices estructurales internos. Así pues, sus mejores obras no contienen añadidos innecesarios: cada tema, desarrollo y modulación están anunciadas en los pasajes precedentes.

El clasicismo de Brahms fue un fenómeno único en sus días, ya que no seguía las tendencias marcadas por la moda musical de su época, representada por el compositor alemán Richard Wagner. A pesar de que Brahms hizo revivir una tradición musical como ningún otro compositor había conseguido desde Ludwig van Beethoven, no estuvo completamente aislado, y la riqueza emocional del espíritu romántico impregna su música. Por desgracia, es poco lo que se sabe sobre el método de trabajo de Brahms. Era tan

Música ESO

autocrítico que quemó todo lo que compuso antes de los 19 años, al igual que los borradores de obras más tardías. Es sabido que solía reelaborar una misma pieza pasados incluso diez o doce años de una creación, y que antes de dar a la obra su forma final, la transcribía para distintas combinaciones de instrumentos. Brahms murió en Viena el 13 de abril de 1897. Su obra abarca todo tipo de música menos ópera. Otros trabajos importantes aparte de los anteriormente mencionados son la *Schicksalslied* (Canción del destino, 1871), una versión musical de un poema escrito por el autor alemán Friedrich Hölderlin, para coro y orquesta; el *Concierto para violín* en re mayor op. 77 (1878), que se ha transformado en obra obligada en el repertorio violinístico; tres cuartetos de cuerda; cinco tríos; un quinteto para clarinete; varias composiciones para música de cámara combinando distintos instrumentos, y más de 150 canciones.

BRETÓN, Tomás (España, 1850-1923)

Es este compositor, violinista y director una de las personalidades musicales que más influyeron en la actualización de la vida musical de un país, España, sumido durante el cambio de siglo, en una de sus mayores crisis económicas y sociales.

Nace en Salamanca, y tras mostrar dotes y una clara vocación artística inicia los estudios musicales que más tarde, en 1866, le llevan a trasladarse a Madrid para completarlos. Su estancia en la ciudad es al principio difícil teniendo que, a pesar de su juventud, trabajar en cafés y teatros, experiencia que ya había conocido en su ciudad natal. En 1874 gana el premio de composición, un espaldarazo a su carrera que se refleja poco después cuando es becado para seguir su formación en Roma que continuó posteriormente viajando a Milán, Viena y París. Su estancia en el extranjero le hace conocer las nuevas corrientes musicales de su tiempo teniendo la oportunidad de absorber muchas de sus influencias que lejos de hacerle perder su acervo cultural logró aunar en un estilo propio.

A vuelta a Madrid (1876) participa en la creación de la Unión Artística Musical, desde cuya tribuna pudo participar activamente de la vida musical de la capital. En 1901 consigue la plaza de profesor de composición del conservatorio madrileño y tan solo dos años después director del mismo ocupando además la cátedra de esta asignatura. Su influencia como docente puede apreciarse en alumnos suyos de la talla de Pau Casals y Manuel de Falla. También fue director de la Sociedad de Conciertos, académico de la Bellas Artes de San Fernando y director de la orquesta del Teatro Real y de la recién creada Orquesta Sinfónica de Madrid.

La figura de Bretón no puede aislarse de la época en la que le tocó vivir. Influenciado por las nuevas tendencias nacionalistas que en sus viajes por Europa había detectado intentó aplicarlas en España. Así se convirtió en uno de los principales defensores de la música de carácter español tanto por sus composiciones como en sus funciones como director de orquesta. Aunque su fama se debe principalmente al género lírico trabajó también otros géneros como la música de cámara donde destaca su producción. También tiene obras corales y sinfónicas. Pero es sin duda en sus óperas, en donde se prodigó en la búsqueda de una auténtica ópera nacional, pero sobre todo en sus zarzuelas, el género español más singular, donde sobresale especialmente. Entre las primeras *Los amantes de Teruel* (1900), *Garín* (1892) y *La Dolores* (1895) están entre las más representadas y de entre sus más de treinta zarzuelas es sin duda *La verbena de la paloma* (1894) la más conocida.

CAGE, John (EE.UU., 1912-1992)

Música ESO

John Milton Cage es uno de las personalidades musicales que más han influido en la música de su tiempo siendo uno de los principales responsables de la introducción de la indeterminación en la composición musical. Nace en Los Ángeles donde realiza sus primeros estudios musicales. Tras viajar por Europa (1930-31) regresa a Estados Unidos estudiando primero con Cowell en Nueva York (1933-34) y más tarde con Schoenberg en su ciudad natal (1934). En 1937 consigue trabajo como músico acompañante de un grupo de danza y se traslada a Seattle. Muy influenciado por la relación entre la música y la danza al año siguiente participa en la creación de un grupo instrumental de percusión que le permite experimentar con los sonidos y el ritmo. Es una época de plena investigación para Cage. El ritmo cobra especial importancia en su obra (*First Construction*, 1939) mientras empieza también a trabajar con sonidos electrónicos (*Imaginary Landscape nº 1*, 1939) aunque su principal aportación de este periodo es sin duda lo se ha denominado “piano preparado” del que es su descubridor.

Tras un breve periplo por varias ciudades (San Francisco, 1939; Chicago, 1941) vuelve a Nueva York donde se instala definitivamente (1942). Escribe principalmente música para danza en los que utiliza conjuntos instrumentales de percusionistas y su piano preparado para el que también escribe otras piezas (*Amores*, 1943; *Book of Music*, 1944; *Three dances*, 1945; *Sonatas and Interludes*, 1946-1948). En este periodo empieza a interesarse por otras culturas encontrando en las filosofías orientales, en el budismo Zen especialmente, una nueva forma de entender la música. De su interpretación surge el uso del azar en su música (*Music of changes*, 1951) y una valoración especial del silencio que le llevaron a su obra más vanguardista y conocida, *4'33* (1952). En esta no se produce música a partir de ningún instrumento o medio sonoro; la obra se genera mediante el sonido ambiental.

A partir de entonces su producción introduce además otros elementos que le acercan al teatro y al performance musical (*Theatre Piece*, 1960) en los que sigue utilizando el piano preparado (*Water Music*, 1952) y medios electroacústicos como cintas magnetofónicas y amplificación de microsonidos (*Fontana mix*, 1958) algunas manipulables directamente en el momento de la ejecución (*Cartridge Music*, 1960). Es además autor de numerosas publicaciones de diversa naturaleza (*Silence*, 1961; *Empty Words*, 1979; *X*, 1983) y participó como ponente y profesor en numerosas instituciones de Europa y América.

Es difícil aún hoy en día valorar la aportación de este compositor a la música del siglo XX debido a la cercanía en el tiempo y a lo radical de su postura estética aunque está claro que su influencia ha sido definitiva en los compositores coetáneos y en los posteriores, tanto en los que han asimilado sus premisas como los que las han rechazado. Su concepción de la composición musical estableció una jerarquía de valores que resultó de una gran brillantez estética. Así, no es posible hoy en día hablar de música contemporánea sin que en algún momento se tenga que hacer referencia a este singular compositor.

CHOPIN, Frédéric (Polonia, 1810-1849)

Vinculado inevitablemente al piano –para el que compuso la mayoría de sus obras– y al romanticismo musical. Chopin empezó su carrera como niño prodigio, a los ocho años actuaba con éxito en los salones aristocráticos de Varsovia y componía sus primeras obras, entre las que se encuentran algunas de sus polonesas. A partir de 1829 inicia una gira de conciertos que le permiten viajar a Berlín y Viena, donde entra en contacto con los principales representantes de la esfera artística. Coincidiendo con la conquista rusa de Polonia, en 1831 viaja a París. Los acontecimientos políticos y la eclosión del

Música ESO

Romanticismo, como movimiento artístico, provoca que su estilo sea bien acogido entre los críticos. En este tiempo mantiene excelentes relaciones con Liszt, Balzac, Berlioz, Heine y Delacroix. Su reputación entre la sociedad parisina es cada vez más notable. En sus relaciones personales inicia una estrecha amistad con Aurora Dupin, más conocida en los ambientes literarios y anárquicos bajo el seudónimo George Sand.

Una tuberculosis en 1838 le lleva a Mallorca pero su salud empeora y regresa a Francia. En 1848 rompe su relación sentimental con su pareja y se traslada a Inglaterra, sin embargo la precariedad de su estado físico le lleva un año después a París, donde muere. Sus composiciones musicales, preferentemente para piano, responden a su exaltada personalidad, al tiempo que se identifican con las desgracias que vive su país. De espíritu romántico y libre es autor de bellas melodías. Si Vincenzo Bellini influye de forma notable en su obra, Chopin sería un ejemplo para otros compositores de la talla de Liszt y Debussy. Su producción musical consta de 55 mazurcas, 24 preludios, casi 30 estudios, 13 polonesas y 3 sonatas para piano, tarantelas, variaciones, rondós y melodías

Prácticamente todas las composiciones de Chopin son para piano. Aunque expatriado, siempre fue leal a Polonia, un país desgarrado por las guerras; sus mazurcas reflejan los ritmos y melodías del folclore polaco y las polonesas están marcadas por el espíritu heroico de su patria. La influencia que sobre él ejerció el compositor de ópera italiano Vincenzo Bellini también se puede apreciar en sus melodías. Las baladas, scherzos y estudios (cada uno de ellos centrado en un problema técnico específico) son muestra de su amplísima obra para piano solo. Su música, romántica y lírica, se caracteriza por las dulces y originales melodías, las refinadas armonías, los ritmos delicados y la belleza poética. Influyó notablemente sobre otros autores, como el pianista y compositor húngaro Franz Liszt y el compositor francés Claude Debussy. Sus obras publicadas incluyen 55 mazurcas, 27 estudios, 24 preludios, 19 nocturnos, 13 polonesas y 3 sonatas para piano. Entre sus otras obras destacan el *Concierto nº 1 en mi menor, opus 11* y el *Concierto nº 2 en fa menor para piano y orquesta, opus 21* (en el que se aprecia la influencia, tanto en su forma como en la melodía, de los conciertos para piano de Johann Nepomuk Hummel), así como una *Sonata en sol menor para violonchelo y piano, opus 65* y *Diecisiete canciones polacas, opus 74*.

COPLAND, Aaron (EE.UU., 1900-1990)

Compositor estadounidense y figura destacada en la música del siglo XX de su país. Nació en Nueva York el 14 de noviembre de 1900, allí estudió con su compatriota Rubin Goldmark. También fue discípulo de Paul Vidal y la prestigiosa profesora francesa Nadia Boulanger, en París. Aunque sus primeras obras están influidas en gran medida por los impresionistas franceses, y manifiestan la huella de Igor Stravinsky, pronto comenzó a desarrollar su propio estilo. Tras experimentar con ritmos de jazz en obras como *Music for the Theatre* (1925) y el *Concierto para piano* (1927), Copland se basó en un estilo más austero y disonante. Obras de concierto como las *variaciones para piano* (1930) y *Statements* (1933-1935) constan de ritmos nerviosos e irregulares, melodías esquinadas y armonías en extremo disonantes. A estos años corresponden también el trío *Vitebst* (1929) y la *Oda sinfónica* (1930). A mediados de los años treinta retomó un estilo más sencillo, melódico y lírico, con frecuencia basado en elementos de la música folclórica de su país. Varias obras pertenecientes a este periodo narran distintos temas estadounidenses; en *Lincoln Portrait* (1942, Retrato de Lincoln), para orquesta y narrador, y en los ballets *Billy the Kid* (1942), *Rodeo* (1942) y *Appalachian Spring* (ganadora de un Premio Pulitzer en 1945), utiliza melodías del folclore, estilos y ritmos que captan la esencia de los primeros habitantes de su país. También adaptó música popular mexicana para *Salón México* (1937). Otras obras orquestales son la *Sinfonía para órgano y orquesta* (1925), una *Oda sinfónica*

Música ESO

(1932) y la *Sinfonía n.º 3* (1946), que incorpora el *Fanfare for the Common Man* (1942). También pertenece a este periodo la ópera para estudiantes *The Second Hurricane* (1937).

Su música para cine incluye las bandas sonoras de *La fuerza bruta* (1939, de Lewis Milestone), *Sinfonía de la vida* (1947, de Sam Wood) y *La heredera* (1949, de William Wyler) que ganó un Oscar a la mejor banda sonora). Durante los años cincuenta volvió a su austeridad original. En la compleja y virtuosística *Fantasia para piano* (1957) y en obras orquestales como *Connotations* (1962, encargada para la inauguración del Lincoln Center de Nueva York) e *Inscape* (1967), utilizó el método dodecafónico de composición. *Proclamation* (1982), obra para piano orquestada por Phillip Ramey, se estrenó en 1985 en un concierto conmemorativo del 85 cumpleaños del compositor.

Fue profesor del Berkshire Music Center entre 1940 y 1965 y luchó por promover la música de compositores contemporáneos. Escribió *What to Listen for in Music* (1939), *Our New Music* (1941), que reeditó con el título *The New Music* (1968), *Music and Imagination* (1952) y *Copland on Music* (1960).

CORELLI, Arcangelo (Italia, 1653-1713)

Compositor y violinista italiano cuyo estilo interpretativo sentó las bases para la técnica violinística de los siglos XVIII y XIX. También su música de cámara influyó de una forma decisiva en la posterioridad. Nació en Fusignano, estudió cerca de Bolonia y, a partir de 1675, se estableció en Roma. Allí sus mecenas fueron la reina Cristina de Suecia y, a partir de 1690, el cardenal Pietro Ottoboni.

Después de las de Franz Joseph Haydn, las obras de Corelli fueron las más publicadas y reeditadas de su tiempo. Fue el primer compositor que ganó prestigio internacional solo con su música instrumental. Muchos elementos de su estilo se encuentran en la música del siglo XVIII; sus obras están consideradas como los primeros ejemplos del nuevo sistema tonal que se estaba desarrollando, basado en tonalidades mayores y menores. Como virtuoso de su tiempo, fue maestro de varios compositores y violinistas importantes del siglo XVIII, entre ellos el italiano Francesco Geminiani. Su música de cámara incluye cuatro colecciones de *Sonatas en trío* (op.1-4), doce *Sonatas op.5* para violín solo y continuo (en este caso, violonchelo y clavicémbalo; la última de ellas contiene las famosas variaciones La Folliá) y doce *Concerti grossi op.6*, algunos de los primeros ejemplos que se publicaron del género.

DEBUSSY, Claude (Francia, 1862-1918)

Compositor francés cuyas innovaciones armónicas abrieron el camino de los radicales cambios musicales del siglo XX. Fue el fundador de la denominada escuela impresionista de la música. Nació en Saint-Germain-en-Laye el 22 de agosto de 1862 y se educó en el conservatorio de París, donde comenzó a estudiar a los diez años. En 1879 viajó a Florencia, Venecia, Viena y Moscú como músico privado de Nadejda von Meck, mecenas del compositor ruso Peter Ilich Tchaikovski. Durante su estancia en Rusia conoció la música de compositores como Tchaikovski, Aleksander Borodín, Mili Balakirev y Modest Mussorgski, así como el folclore ruso y gitano.

Debussy ganó en 1884 el codiciado Grand Prix de Roma por su cantata *El hijo pródigo*. De acuerdo con los requisitos del premio, estudió en Roma donde se instaló en la Villa Médici durante dos años y presentó de modo regular, aunque sin demasiada fortuna, nuevas

Música ESO

composiciones al comité del Grand Prix. Entre estas obras se encuentran la suite sinfónica *Printemps* y una cantata, *La señorita elegida*, basada en el poema *The Blessed Damozel* del escritor británico Dante Gabriel Rossetti.

Durante la década de 1880, las obras de Debussy se interpretaron con frecuencia, y a pesar de su por entonces, naturaleza controvertida, se le empezó a valorar como compositor. Entre sus obras más importantes cabe destacar el *Cuarteto en sol menor* (1893) y el *Preludio a la siesta de un fauno* (1894), su primera composición orquestal madura escrita a los 32 años basada en un poema del escritor simbolista Stéphane Mallarmé. El músico fue un lector de Pierre Bandelaire, Paul Verlaine y otros; con el arte de estos maestros de la literatura, así como con los pintores llamados impresionistas la música que Debussy componía tenía una afinidad esencial. Por eso era asiduo visitante de Mallarmé. Su ópera *Peleas y Melisande*, basada en la obra teatral del mismo nombre del poeta belga Maurice de Maeterlinck, data de 1902 y le otorgó a Debussy el reconocimiento como músico de prestigio. La forma en que la partitura realizó el abstracismo y ensueño de la obra original de Maeterlinck fue extraordinaria, así como el tratamiento de la melodía, que, en manos del compositor, se convirtió en una extensión o duplicación del ritmo. Considerada por los críticos como una fusión perfecta entre la música y el drama, se ha llevado a escena en numerosas ocasiones.

Entre 1902 y 1920 Debussy compuso casi de forma exclusiva obras para piano. De su producción de este periodo destacan *Estampas* (1903), *L'île joyeuse* (1904), *Imágenes* (dos series, 1905 y 1907) y varios preludios. Se alejó del tratamiento tradicional del piano como instrumento de percusión y le dio más importancia a sus cualidades expresivas.

En 1909 le diagnosticaron un cáncer del que murió el 25 de marzo de 1918 durante los acontecimientos de la I Guerra Mundial. La mayoría de sus composiciones de este periodo son para música de cámara. Entre ellas tenemos el extraordinario grupo de sonatas (para violín y piano, violonchelo y piano, y flauta, viola y arpa), en las que la esencia de su música se destila en estructuras más sencillas, próximas al estilo neoclásico.

La música de Debussy, en su fase de plena madurez, fue la precursora de la mayor parte de la música moderna y lo convirtió en uno de los compositores más importantes de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Sus innovaciones fueron, por encima de todo, armónicas. Aunque no fue él quien inventó la escala tonal completa, sí fue el primero que la utilizó con éxito. Su tratamiento de los acordes fue revolucionario en su tiempo; los utilizaba de una manera colorista y efectista, sin recurrir a ellos como soporte de ninguna tonalidad concreta ni progresión tradicional. Esta falta de tonalidad estricta producía un carácter vago y ensoñador que algunos críticos contemporáneos calificaron de impresionismo musical, dada la semejanza entre el efecto que producía esta clase de música y los cuadros de la escuela impresionista. Aún hoy se sigue empleando este término para describir su música. Debussy no creó una escuela de composición, pero sí liberó a la música de las limitaciones armónicas tradicionales. Además, con sus obras demostró la validez de la experimentación como método para conseguir nuevas ideas y técnicas. Entre otras obras importantes destacan la música para escena de *El martirio de San Sebastián* (1911) de Gabriele d'Annunzio, la música para ballet *Juegos* (1912), el poema orquestal *La mer* (1905) y las canciones *Cinq poèmes de Baudelaire* (1889).

DESPREZ, Josquin (Francia, 1440-1521)

Compositor francés, el más influyente de comienzos del renacimiento. Nació

Música ESO

probablemente en el norte de Francia en Hainaut, y trabajó en Milán para el duque Galeazzo Maria Sforza en la capilla papal, para Luis XII de Francia y para Ercole I, duque de Ferrara. Hacia 1505 fue nombrado rector de la iglesia de Condé-Sur-L'Escaut, Borgoña (hoy día en Bélgica), ciudad donde falleció. Sus veinte misas aglutinan todas las técnicas de su época, desde las estrictas e ingeniosas obras a cuatro voces características de la escuela de los Países Bajos (que incluye compositores como Johannes Ockeghem, posible maestro de Josquin), hasta las basadas en estilos pertenecientes a la última etapa renacentista, ricas en imitaciones melódicas, abundancia de acordes y variaciones libres de material ajeno al compositor (técnica que también utilizaron Palestrina y Orlando di Lasso).

El empleo de la imitación melódica predomina en sus motetes, piezas donde mejor manifestó su expresivo tratamiento del texto, reflejando la concepción humanística de la época respecto a la expresión personal, en contraste con los anteriores estilos abstractos de composición, que con frecuencia ignoraban el significado individual de las palabras. En sus obras profanas, la mayoría de ellas *chansons* francesas polifónicas o canciones, utilizó un amplio abanico de técnicas, desde estructuras sencillas o formadas por acordes hasta algunas más imaginativas. Se le consideró el máximo exponente de su generación, y su música continuó interpretándose durante muchos años después de su muerte. Su testamento fue el de la individualidad de estilo, rasgo que comenzaba a ser característico del proceso compositivo de la época. Según Martín Lutero "Josquin era el maestro de las notas; otros se dejaban llevar por ellas".

DVORÁK, Antonín (Rep. Checa, 1841-1904)

Dvorák es, junto a Bedrich Smetana, la figura más representativa de la escuela nacional checa de composición. Nació en Nelahozeves, un pequeño pueblo bohemio a 30 kilómetros al norte de Praga, el 8 de septiembre de 1841. De niño aprendió a tocar el violín y, a menudo, entretenía con él a los huéspedes del mesón de su padre Antonin Liehmann que le enseñó piano y órgano. Entre 1857 y 1859 estudió en la academia de órgano de Praga; más tarde se unió a la banda de concierto de Komzák y después formó parte de la orquesta del Teatro Nacional de Praga, entonces Teatro provisional (donde tocó bajo la batuta de Smetana).

La obra *Himno patriótico* reportaría el primer éxito en 1873. En este mismo año su fama se hizo internacional gracias a la publicación de la primera colección de danzas eslavas. En 1884 visitó por primera vez Gran Bretaña para dirigir su propia música (fue la primera de las nueve veces que visitó este país con tal propósito) y obtuvo un éxito inmediato; durante años, las sinfonías nos. 7 y 8, el *Requiem* y otras obras corales fueron encargadas para ser estrenadas en Gran Bretaña. En 1890 será nombrado doctor *honoris causa* por la universidad de Cambridge. Se conoce en Viena su ópera *Dimitri* en 1892; en septiembre de ese mismo año partiría para Nueva Cork, cuyo Conservatorio nacional de música le ha nombrado director artístico. Compone el *Te Deum* para las celebraciones del cuarto centenario del descubrimiento de América, pieza en la que todavía no aparece rasgo alguno del folclore americano. En Estados Unidos adquirió gran afición por los espirituales negros y la música propia de ese país. Dos de sus obras más famosas, la *Sinfonía nº 9 (Sinfonía del Nuevo Mundo)* y el *Cuarteto en fa mayor*, conocido como *Cuarteto americano*, las compuso en 1893, durante su estancia en los Estados Unidos; aunque estas obras no contienen temas del momento de la música negra o nativa del país, sí se aprecian melodías afines en estructura y espíritu a las anteriormente citadas. Regresó a Bohemia en 1895 y en 1901 fue nombrado director del conservatorio de Praga.

Aunque sus primeras obras estaban influidas por la música Schubert y de Beethoven (en el

Música ESO

terreno operístico lo estaría por Wagner), no puede dejar de señalarse en sus obras la impronta de Johannes Brahms. También investigó la música folclórica checa y eslovaca y sus obras más maduras reflejan un profundo sentimiento nacionalista. Entre sus alumnos se encuentran los compositores checos Vítězslav Novák y Josef Suk, yerno de Dvorák. Sus composiciones incluyen 9 sinfonías (1865-1893), obras para piano (entre ellas la conocida *Humoresca* de 1894), dos colecciones de danzas eslavas (1878 y 1886), para dos pianos (orquestradas más tarde por el propio compositor), las óperas *Vanda* (1875), *Dimitri* (1882), *El jacobino* (1887-1888), *El diablo y Catalina* (1888-1889), *Rusalka* (1901) y *Armida* (1902-1903) entre otros, varios poemas sinfónicos, música de cámara, oratorios, cantatas, misas, un concierto para piano y otro para violín. El *Concierto para violonchelo en si menor* opus 104 es una de las obras más espléndidas del repertorio romántico (1895). Dvorák murió el 1 de mayo de 1904 en Praga; el día de su funeral fue una jornada de luto en toda la región de Bohemia.

ENCINA, Juan del (España, 1468-1529)

Poeta dramático y compositor español, cuyo verdadero nombre era Juan de Fermoselle, considerado el fundador del teatro español. Nació cerca de Salamanca y estudió en la universidad de Salamanca. Fue miembro de la casa del duque de Alba, director musical del Papa León X en Roma y, tras ser ordenado sacerdote en 1519, prior de León. Escribió catorce obras, ocho de las cuales son églogas o poemas pastorales acompañados de música y danza. Sus églogas fueron las primeras obras de teatro profanas escritas en España. También se le considera un maestro del *villancico* (composición poética musical generalmente para tres o cuatro voces). Gran parte de su poesía y su música está recogida en el monumental Cancionero de Palacio (c. 1500) de la época de los reyes Isabel y Fernando.

FALLA, Manuel de (España, 1876-1946)

Falla es uno de los compositores españoles más destacados del siglo XX. Nació en Cádiz el 23 de noviembre de 1876 y murió en Alta Gracia (provincia de Córdoba, Argentina) el 14 de noviembre de 1946. De niño estudió música con su madre y otros profesores de su ciudad natal; ya de joven estudió composición con el prestigioso musicólogo y profesor Felipe Pedrell. Desde 1905 a 1907 enseñó piano en Madrid, y entre 1907 y 1914 estudió y trabajó en París. En el periodo transcurrido durante los años 1914 y 1938 vivió y compuso sobre todo en España. En 1939 fijó su residencia en Argentina.

Pedrell introduce a Falla en el nacionalismo, aunque también se vería influenciado por el impresionismo y el neoclasicismo. Defensor de que las bases de la música de un país debían provenir de su propio folclore, Falla desarrolló un estilo claramente nacionalista que caracterizó prácticamente todas sus composiciones. No obstante, no solía utilizar las canciones folclóricas españolas de una manera directa en sus temas, sino que incorporó únicamente su espíritu. El elemento *impresionista* de su obra procede de compositores franceses como Claude Debussy y Maurice Ravel, a quienes conoció en París. Falla fue el adalid del movimiento contra la influencia de la música alemana e italiana en la ópera española, y contra la esterilidad de la música para orquesta y de cámara de su tiempo en España.

Entre sus composiciones tenemos *Noches en los jardines de España* (1909-1915) para orquesta y piano, la ópera *La vida breve* (1913), sobre texto de Fernández Shaw, los ballets *El amor brujo* (1915) y *El sombrero de tres picos* (1919), la *Fantasia bética* para piano (1919), la

Música ESO

fantasía escénica *El retablo de Maese Pedro* (1924), el *Concierto para clave y 7 instrumentos* (1923-1926) y música para guitarra. Dejó sin concluir el oratorio *La Atlántida* sobre el poema de Jacint Verdaguer; lo terminó su discípulo Ernesto Halffter.

GERSHWIN, George (EE.UU., 1898-1937)

Compositor estadounidense cuyos musicales y canciones se encuentran entre las obras más destacadas del género. Para sus composiciones tomó elementos del jazz y de la música popular judía y del repertorio romántico europeo. Gershwin se expresa con la misma originalidad en el mundo de la música sinfónica y en el de las comedias musicales de Broadway, creando un modelo que más tarde seguirían otros músicos más jóvenes, como Leonard Bernstein. Nacido de padres judeorosos en Brooklyn en 1898, Gershwin fue en gran parte autodidacta.

Nunca quiso recibir enseñanza en ningún conservatorio para preservar la naturalidad de su inspiración frente a las rígidas normas académicas. Estudió con los compositores estadounidenses Rubin Goldmark, Henry Cowell y Wallingford Riegger, y con el compositor y teórico ruso Joseph Schillinger. A los dieciséis años, Gershwin fue pianista y promotor de canciones para una empresa de publicaciones musicales, pero el éxito de su canción *Swanee* (1918) le llevó a formar parte de la Tin Pan Alley (área de Nueva York donde se encontraban los editores de música más importantes).

Las letras de casi todas sus canciones las escribió su hermano Ira Gershwin, que colaboró con él en varias revistas y musicales como *George's White's Scandals* (1920-1924), *Lady Be Good* (1924), *Funny Face* (1927), y la sátira política *Of Thee I Sing* (*Acerca de ti canto*, 1931), que fue la primera comedia musical que ganó un Premio Pulitzer. Sus canciones poseen invenciones armónicas no convencionales, y fue uno de los primeros que empleó ritmos y melodías del jazz en sus composiciones. Entre ellas destacan *The Man I Love*, *I Got Rhythm* y *Someone to Watch Over Me*. Gershwin con 25 años, compuso para Paul Whiteman su *Rhapsody in Blue* (1924), para piano y banda de jazz, que orquestó más tarde el compositor Ferde Grofé. Esta obra influyó notablemente en compositores europeos y estadounidenses que comenzaron a utilizar en sus obras melodías y patrones rítmicos del jazz. Otras partituras de concierto de Gershwin son el *Concierto en fa* para piano y orquesta (1925), el poema tonal *An American in Paris* (*Un americano en París*, 1928), *Second Rhapsody* (*Segunda rapsodia*, 1931), para piano y orquesta, y la ópera *Porgy and Bess* (1935), basada en una novela de Du Bose Heyward. Esta última obra contiene formas características de la música folk afro-americana y del jazz, así como influencias de Tin Pan Alley y de música clásica europea. Este conjunto de tendencias la convirtieron en la obra maestra del compositor. Gershwin murió el 11 de julio de 1937 en Beverly Hills, California.

GESUALDO, Carlo (Italia, 1560-1613)

Lautista y compositor italiano, conocido por las innovadoras armonías cromáticas de sus madrigales. Tras la muerte de su padre en 1586 heredó el principado de Venosa. En 1590 ordenó asesinar a su mujer, al amante de esta y a su hijo, y se trasladó desde Nápoles al norte de Italia. En 1594 contrajo matrimonio con la noble Eleonora d'Este y se estableció en la corte de Ferrara. Con la muerte del duque Alfonso II d'Este (1597), finalizó la época de Ferrara como centro cultural y Gesualdo regresó a Nápoles. De sus seis volúmenes de *madrigales* a cinco voces, especialmente los dos últimos revelan un dramático e innovador

Música ESO

estilo armónico, orientado por una clara y vehemente expresión emocional a través del uso de fuertes disonancias e inesperadas modulaciones a tonos lejanos. Desde el punto de vista estrictamente musical la obra del príncipe de Venosa resulta en ocasiones tan desconcertante como singular, sobresale por sus dificultades para el intérprete y alcanza momentos de gran belleza.

GLUCK, Christoph Willibald (Alemania, 1714-1787)

A Gluck se le reconoce en el Clasicismo principalmente por su papel renovador en el género operístico. Nació en Erasbach en el Palatinado, el 2 de julio de 1714. Hijo de un guardabosques, estudió música en el seminario jesuita de Komotau (hoy día Chomutov, República Checa), en Praga y en Milán. En esta última ciudad recibió clases del compositor italiano Giovanni Battista Sammartini (1698-1775). La primera ópera de Gluck, *Artajerjes*, se estrenó en La Scala de Milán en 1741. Durante los nueve años siguientes compuso y estrenó aproximadamente 16 óperas en varias ciudades europeas. Entre ellas destacan *Sofonisba* (1744) y *Artamene* (1746).

En 1750 marchó a Viena, que a partir de entonces sería su centro de trabajo, si se exceptúan breves periodos en Nápoles, Roma y París. En 1754 María Teresa, emperatriz de Austria, le nombró director de ópera del teatro de la corte. Entre las óperas que compuso desde 1750 hasta 1760 se encuentran *La clemenza di Tito* (1752) y *Antígona* (1756).

Hasta 1762 compuso en el estilo de sus contemporáneos, cultivado especialmente en Italia y marcado por una música destinada a los virtuosos del canto. Pero con el tiempo, Gluck se mostró en desacuerdo con el carácter convencional de la ópera italiana que se distinguía por una brillantez superficial y una densa ornamentación melódica. Comenzó a desarrollar un nuevo estilo, por medio del cual intentó recuperar el propósito original de la ópera: expresar sentimientos y emociones transformados en palabras, por medio de la música. Persiguiendo este fin colaboró con el gran renovador del ballet, el francés Jean Georges Noverre. Hacia 1760 entró en contacto con el poeta italiano Ranieri di Calzabigi; este escribió un libreto para Gluck que coincidió perfectamente con las ideas del compositor sobre el equilibrio que debía existir entre la música y las palabras. La ópera que resultó de esta unión fue *Orfeo y Eurídice*, que sobrepasó en grandeza, calidad dramática y espontaneidad a todas sus anteriores composiciones. Se estrenó con gran éxito en Viena el año 1762. Del resto de sus grandes óperas sobresalen *Alceste* (1767) y *Paris y Elena* (1770), con textos de Raniero de Calzabigi; *Ifigenia en Áulide* (libreto de Ruullet, 1774) y *Armide* (1777).

Las reformas operísticas de Gluck no siempre fueron bien acogidas, especialmente en París, donde, entre 1774 y 1781, hubo un enfrentamiento entre los defensores de las ideas del compositor alemán y aquellos que preferían las óperas italianas y las del compositor napoleónico Niccolò Piccini. El director de la ópera de París encargó a los dos músicos la composición de una obra basada en el mismo texto, *Ifigenia en Táuride*. La de Gluck (con libreto de Guillard) se convirtió en su obra maestra y se estrenó en la capital francesa en 1779. La de Piccini, estrenada en 1781, se considero inferior. Las innovaciones de Gluck dejaron huella en el desarrollo del género operístico. Sus ideas influyeron sobre compositores como Wolfgang Amadeus Mozart, Luigi Cherubini, Ludwig van Beethoven y Richard Wagner. Gluck murió en Viena el 15 de noviembre de 1787.

GRANADOS, Enrique (España, 1867-1916)

Música ESO

Pianista y compositor español conocido especialmente por sus obras para piano. Nació en Lleida, Catalunya, estudió en Barcelona con Felipe Pedrell, figura clave del nacionalismo musical español y, más tarde, en Francia con Charles Wilfrid de Bériot. Desde 1889 vivió en Barcelona y trabajó como concertista de piano y profesor. Su reputación como intérprete fue muy grande. Su obra maestra como compositor es la suite para piano *Goyescas* (dos volúmenes, 1912 y 1914), inspiradas en obras del pintor español Francisco de Goya fruto de la conjunción del piano romántico, intimista y de gran virtuosismo, y la recreación de la tonadilla, convertida en un lied romántico español. Varios temas de la suite los utilizó más tarde en una ópera también titulada *Goyescas* (1916), que contiene su famoso *Intermezzo para orquesta*. *Goyescas* iba a estrenarse en París pero la guerra lo impidió. Se representó por primera vez en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Del resto de su producción destacan las *Doce danzas españolas* para piano y las *Canciones amatorias*. Murió el 24 de marzo de 1916 a bordo del SS Sussex, hundido durante la I Guerra Mundial en el canal de la Mancha por un submarino alemán. Granados regresaba a España después del estreno de *Goyescas* en Estados Unidos.

GRIEG, Edgard (Noruega, 1843-1907)

Compositor noruego nacido en Bergen el 15 de junio de 1843. Grieg se acercó al piano a los seis años por mediación de su madre. En las sesiones musicales celebradas en su casa aprendió pronto a amar a Mozart, Weber y Chopin y a los catorce años compuso sus primeras piezas. Fue el compositor danés Niels Gade quien le animó en la labor de componer. El noruego Rikard Nordraak despertó su interés por la música folclórica noruega. Con él, dijo, "aprendí a conocer los cantos del norte y mi propia naturaleza". Entre 1866 y 1876 Grieg vivió en Cristianía (hoy día Oslo), donde fue profesor de música y director de la Sociedad Filarmónica. En 1867 contrajo matrimonio con su prima, la soprano Nina Hagerup. Su defensa de la escuela basada en la música folclórica noruega originó el enfrentamiento con músicos conservadores y críticos, por lo que sus propias obras tardaron en ser apreciadas.

El primer músico de talla internacional que alabó su trabajo fue el compositor húngaro Franz Liszt. En 1874 el gobierno noruego le concedió un salario anual que le permitió dedicarse por entero a la composición. Se hizo famoso por su música incidental para el drama poético *Peer Gynt* (1875), de Henrik Ibsen. En 1885 se aisló en un estudio de Lofthus y en 1885 mandó construir la villa Trolldhaugen, cerca de Bergen, donde vivió el resto de sus días. Murió el 4 de septiembre de 1907.

Aunque su música está influida por la de los compositores románticos, especialmente Robert Schumann y Frédéric Chopin, Grieg adaptó sus propias melodías basándose en el estilo del folclore noruego y fue el maestro de los fundamentos armónicos que evocan la atmósfera de su tierra. De su producción musical destacan *Heridas de corazón*, *La última primavera* (inspiradas en un poema noruego), y la suite *En tiempos de Holberg*, para orquesta de cuerda; *El retorno al país* y *Olav Trygvason*, para coro y orquesta, un cuarteto de cuerda y numerosas obras para piano, entre ellas una balada en sol menor y el famoso *Concierto para piano y orquesta en la menor*. Sus canciones han tenido una especial difusión.

HAENDEL, George Friedich (Alemania, 1685-1759)

Compositor alemán, aunque nacionalizado británico. Fue uno de los más grandes compositores de la última etapa barroca. Nació el 24 de febrero de 1685 en Halle,

Música ESO

Alemania, en el seno de una familia sin tradición musical. No obstante, su talento se manifestó de tal manera que, antes de cumplir los diez años, comenzó a recibir, de un organista local, las únicas clases a las que asistió en toda su vida. Aunque su primer trabajo, a los 17 años, fue como organista de iglesia en Halle, sus gustos musicales no correspondían con ese cargo. En 1703 se trasladó a Hamburgo, el centro operístico de Alemania por aquel entonces. Fue allí donde, en 1704, compuso su primera ópera, *Almira*, que obtuvo gran éxito al año siguiente. Poco más tarde, insistiendo en su deseo de conseguir prestigio como compositor de ópera, marchó a Italia. Su primera parada fue en Florencia y en la primavera de 1707 viajó a Roma, donde disfrutó del mecenazgo tanto de la nobleza como del clero. En Italia compuso óperas, oratorios y pequeñas cantatas profanas. Su estancia en Italia finalizó con el éxito de su quinta ópera, *Agrippina* (1709), estrenada en Venecia. Händel abandonó Italia y comenzó a trabajar como compositor y director de orquesta de la corte en Hannover, Alemania, a donde llegó en 1710. Pero, al igual que ocurrió con su estancia en Halle, no permaneció en este puesto durante mucho tiempo y a finales de ese mismo año marchó a Londres, donde estrenó *Rinaldo* (1711) con un nuevo triunfo. Tras regresar a Hannover le concedieron un permiso para viajar a Londres por un corto periodo de tiempo, aunque esta vez se quedó en la capital británica. En 1714, el elector de Hannover fue nombrado rey con el nombre de Jorge I de Inglaterra. Después de algunos problemas con Händel, volvieron a reconciliarse, le dobló la cantidad de la pensión y fue nombrado tutor de los hijos del rey. Bajo el mecenazgo del duque de Chandos, compuso su oratorio *Esther* y las 11 anthems Chandos para coro, solistas y orquesta (1717-1720). En 1719 el rey le concedió una subvención para fundar la Royal Academy of Music (centro del que fue presidente), destinada a los espectáculos operísticos. Allí se estrenaron algunas de sus grandes óperas: *Radamisto* (1720), *Giulio Cesare* (1724), *Tamerlano* (1724) y *Rodelinda* (1725). En 1727 Händel obtuvo la nacionalidad británica. El año 1728 la Royal Academy se derrumbó; no obstante, al año siguiente fundó una nueva compañía. En 1734 se vio forzado a trasladarse a un nuevo teatro por las presiones de la Opera of the Nobility, compañía rival, y continuó componiendo ópera hasta 1737, año en que las dos empresas dejaron de funcionar. En 1737, un ataque de parálisis le obligó a permanecer una temporada inactivo y se retiró a Aquisgrán. En 1738 retomó la composición operística y en 1741 compuso su última ópera, *Deidamia*. Durante los años treinta se consagró, en primer lugar, a la composición de oratorios dramáticos en inglés, como *Athalia* (1733) y *Saúl* (1739), y en segundo lugar, a obras instrumentales interpretadas junto a los oratorios, entre las que se encuentran algunos de sus más importantes conciertos: los conciertos para solistas del opus 4 (1736, cinco para órgano y uno para arpa), y los *12 Concerti grossi opus 6* (1739). En 1742 estrenó en Dublín el oratorio *El Mesías*, su obra más famosa. Hasta 1751 continuó componiendo oratorios, entre los que se incluyen obras maestras como *Sansón* (1743) y *Salomón* (1749); fue entonces cuando su vista comenzó a fallar. Murió en Londres el 14 de abril de 1759; la última representación musical que escuchó fue *El Mesías*, el 6 de abril de ese mismo año. Händel evitó las rigurosas técnicas contrapuntísticas de su compatriota y contemporáneo Johann Sebastian Bach y basó su música en estructuras sencillas, de acuerdo con sus creencias estilísticas. No obstante, la obra de ambos compositores refleja la época en que vivieron. Tras ellos, la ópera tomó un camino diferente y los géneros favoritos del barroco, como la sonata para trío y el concierto grosso, se abandonaron durante mucho tiempo. El desarrollo de la orquesta sinfónica y del pianoforte permitió investigar materias que se habían descartado en el periodo barroco. A pesar de todo, la influencia de ambos compositores no descansa en ejemplos específicos. El legado de Händel se basa en la fuerza dramática y la belleza lírica de su música. Sus óperas abarcan desde los esquemas rígidos y convencionales hasta un tratamiento más flexible y dramático de los recitativos, ariosos, arias y coros. Su habilidad para construir grandes escenas en torno a un solo personaje la desarrollaron compositores como Wolfgang Amadeus Mozart y el italiano Gioacchino

Música ESO

Rossini en sus escenas dramáticas.

La herencia más importante de Händel es, sin duda, la creación del oratorio dramático, alejado de las tradiciones operísticas existentes y llevado a término por su imaginación creativa. Los oratorios del austriaco Josef Haydn y del alemán Felix Mendelssohn están influidos en gran medida por los de Händel. Fue uno de los primeros compositores de quien se escribió una biografía (1760), que tuvo celebraciones por el centenario de su nacimiento y cuya música se publicó en su totalidad (cuarenta volúmenes, 1787-1797). Ludwig van Beethoven alabó estas publicaciones. A pesar de que hoy día, al igual que durante el siglo XIX, se conoce a Händel por obras como *El Mesías* y *Música acuática*, cada vez más se intenta mostrar el resto de sus composiciones, especialmente las óperas. Su genio musical merece ser recordado en toda su amplitud.

HALFFTER, Cristóbal (España, 1930)

Cristóbal Halffter es uno de los compositores más importantes de la Generación del 51, grupo de artistas que renovaron el panorama musical español con la introducción de las técnicas musicales de la vanguardia europea, como el *dodecafonismo* y el *serialismo*.

Cristóbal Halffter (sobrino de los compositores Rodolfo y Ernesto Halffter) es, además de compositor y director de orquesta español, una de las figuras claves de la música española del siglo XX. Estudió en el Conservatorio de Madrid con Conrado del Campo y obtuvo el premio de composición en 1951. Fuera del conservatorio trabajó también con Alexandre Tansman y André Jolivet. Colaboró con la radio española y realizó cursos de dirección de orquesta. En 1952 obtuvo un éxito extraordinario con su obra *Antífona Pascual* y al año siguiente recibió el Premio Nacional de Música con su *Concierto para piano*. En 1960 fue nombrado catedrático de composición del Conservatorio de Madrid y más tarde director entre 1964 y 1966.

Sin duda es el compositor más destacado de lo que algunos han dado en llamar la generación del 51, coincidiendo con los movimientos europeos. Si sus primeras obras denotan una influencia nacionalista, con una estética cercana a la de sus tíos Rodolfo y Ernesto, poco a poco irá evolucionando hacia unos parámetros vanguardistas, asumiendo las características y problemática formal de nuestro tiempo hasta adquirir una línea personal. Adoptó las nuevas técnicas de composición como el dodecafonismo, elaborando caminos creativos propios. Las obras más destacadas de su primera etapa son: *La antífona Pascual* (1952), *Concierto para piano y orquesta* (1953), *Tres piezas cuarteto de cuerda* (1955), *La misa ducal* (1956) y la *Introducción, fuga y final* (1957) para piano. En 1959 con su sonata para violín solista, marca una evolución hacia la música serial. Sus cinco microformas están concebidas desde el dodecafonismo.

A partir de 1966 con *Líneas y puntos para 20 instrumentos de viento y dispositivo electroacústico*, *Anillos para orquesta* y su *Cantata Symposium*, su obra va adquiriendo un reconocimiento internacional, encargándole la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en 1968 la cantata *Yes, speak out, yes*, sobre texto de Norman Corwin, para conmemorar los derechos humanos. En *Noche pasiva del sentido*, para soprano, dos percussionistas y 4 magnetofones (1970) muestra tener un gran espíritu místico. Hay un grupo de obras, donde manifiesta su preocupación por la muerte y el más allá como son: *Llanto por las víctimas de la violencia*, para grupo de cámara y electroacústica (1971), *Elegía a la muerte de tres poetas españoles* (1975) y el *Officium defunctorum* para orquesta y coro estrenada en Les Invalides de París (1979). Otras obras importantes de este compositor son, *Tiento para orquesta* y *Cadencia*. En 2000, Cristóbal Halffter, con 70 años, volvía a colocar su nombre en

Música ESO

el panorama artístico. El 23 de febrero en el Teatro Real se estrenó su ópera *Don Quijote*, con libreto de Andrés Amorós y basada en la obra inmortal de Cervantes y otros poetas españoles.

HAYDN, Joseph (Austria, 1732-1809)

Compositor austriaco, una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la música del Clasicismo. Nació en Rohrau en 1732 y murió en Viena en 1809. Aunque con algún antecedente húngaro, el origen alemán de la familia Haydn es indudable. Como anécdota hay que señalar que nunca utilizó su primer nombre, Franz y solía firmar sus manuscritos como Giuseppe. A los ocho años de edad, Haydn fue enviado a Viena, donde fue corista de la Catedral de San Esteban. Después de abandonar su ocupación en dicha Catedral (h. 1749) pasó a ganarse la vida enseñando y tocando. También fue alumno y acompañante de Nicola Porpora. Durante este tiempo se dedicó al estudio de la música, teoría y composición, principalmente a través de las obras de C. P. E. Bach. En 1755 trabajó para el barón Karl Josef von Fürnberg, época en que compuso sus primeros cuartetos para cuerda. En 1759 fue nombrado director musical del conde Fernando Maximilian von Morzin. El año 1760 contrajo matrimonio con Maria Anna Keller, unión que fracasó y de la que no hubo descendencia. La suerte de Haydn cambió en 1761, año en que fue nombrado director musical adjunto de la corte del príncipe Esterházy; en 1762 fue nombrado maestro de capilla. Trabajó para tres príncipes de la familia Esterházy. El segundo de ellos, el príncipe Miklós József Esterházy, fue un gran amante de la música. En Esterházy (Hungría), su lugar de veraneo, Miklós poseía una fundación musical importante, que fue dirigida por Haydn. Además de las sinfonías, óperas, operetas de títeres, misas, obras de cámara y música de danza que el príncipe le encargaba, también hizo que ensayara y dirigiera sus propias obras, así como las de otros compositores. Debía enseñar a los cantantes, mantener la colección de instrumentos y la librería musical, trabajar como organista, violista y violinista cuando fuera necesario y solventar las disputas de los músicos que estaban a su cargo. Aunque con frecuencia se quejó del peso de su trabajo y del aislamiento que sentía en Esterházy, su posición era envidiable para los músicos del siglo XVIII. Un aspecto importante de su contrato después de 1779 fue la libertad de vender su música a los editores y de aceptar comisiones por ello. Como resultado, durante la década de 1780 su obra empezó a conocerse más allá de los límites de Esterházy y su fama se extendió considerablemente. Al fallecer en 1790 el príncipe Miklós, fue disuelta la corte musical de Esterházy, y Haydn, que ya había alcanzado fama internacional, aceptó una invitación para viajar a Londres (1791-1792 y 1794-1795) y componer para el empresario británico Johann Peter Salomón. El resultado fueron las 12 sinfonías llamadas *Sinfonías Salomón* o *Sinfonías de Londres*, las cuales incluyen algunas de sus obras más famosas: *Sorpresa* (nº 94), *Militar* (nº 100), *El reloj* (nº 101), *El redoble de tambor* (nº 103) y *Londres* (nº 104). Durante sus últimos años en Viena, Haydn comenzó a componer misas y grandes oratorios como *La creación* (1798) y *Las estaciones* (1801, basado en el poema del mismo nombre del escocés James Thomson). También de este periodo es *El himno del emperador* (1797), que más tarde se convirtió en el himno nacional de Alemania. Tras conseguir fama y riqueza, murió en Viena el 31 de mayo de 1809.

Haydn abarcó prácticamente todos los géneros: vocales, instrumentales, religiosos y seculares. Muchas de sus obras no se conocían fuera de Esterházy, especialmente los 12 tríos y demás piezas compuestas para viola barítono, instrumento híbrido de cuerda que el príncipe Miklós tocaba. La mayoría de sus 19 óperas y operetas de títeres las compuso según el gusto y las directrices del príncipe. Haydn admitió la superioridad de las óperas de su joven amigo Wolfgang Amadeus Mozart. No obstante, en otros géneros, sus obras tuvieron buena acogida y su influencia fue importante. Las 107 sinfonías (104 es el número tradicional; otras tres se han incluido posteriormente) y los 83 cuartetos para cuerda, que

Música ESO

revolucionaron la música, son pruebas fehacientes de su original aproximación a nuevos materiales temáticos y formas musicales, así como de su maestría en la instrumentación. Sus 62 sonatas y 43 tríos para piano muestran un amplio abanico, desde aquellos compuestos para aficionados hasta los destinados a virtuosos del teclado, estos últimos pertenecientes a sus obras de madurez.

La influencia que ejerció en el desarrollo de la sonata fue decisiva. Esta era la forma predominante del clasicismo, que utilizaron los compositores hasta el siglo XX para crear estructuras musicales cada vez más extensas. Haydn la utilizó de dos maneras diferentes: en primer lugar, desarrolló lo que hasta entonces había sido una simple exposición de temas en distintas tonalidades y creó una sofisticada interacción entre distintos grupos temáticos, cuyas diferentes tonalidades definían la extensa estructura de los movimientos; en segundo lugar, economizó el material temático de forma que solo las tonalidades diferenciaban las distintas partes. Esta tendencia hacia la austeridad temática se puede apreciar en las últimas sinfonías de Jean Sibelius, ciento veinte años más tarde. La productividad de Haydn se vio reforzada por su inextinguible originalidad. La forma innovadora en que transformaba una simple melodía o motivo en complejos desarrollos fascinó a sus contemporáneos. Son característicos de su estilo los cambios repentinos de momentos dramáticos a efectos humorísticos así como su inclinación por las melodías de tipo folclórico. Un escritor de su época describió su música como "arte popular", y, de hecho, su equilibrio entre la música directa y los experimentos innovadores transformó la expresión instrumental del siglo XVIII.

IVES, Charles (EE.UU., 1874-1954)

El compositor norteamericano Charles Ives nació en 1874 en el estado de Connecticut, donde su padre, George, dirigía bandas, orquestas y coros. Creció en un entorno en el que la música americana de bandas se mezclaba con los himnos de los coros protestantes, la música popular de su época, y la tradición sinfónica europea. Su imaginación y técnicas innovadoras anticiparon la música del siglo XX e inspiraron a un buen número de jóvenes músicos. Compuso sus primeras obras corales y para órgano mientras trabajaba como organista en una iglesia congregacionista de la localidad. Estudió en la Universidad de Yale con el prestigioso compositor estadounidense Horatio Parker (1863-1919). Tras graduarse en Yale en 1898, Ives trabajó en Nueva York como agente de seguros y organista de iglesia. En 1906 fundó su propia compañía aseguradora, que le permitió ganarse la vida sin tener que depender de su música, demasiado innovadora para el gusto de la época. Durante los últimos años de su vida recibió el apoyo de compositores como Henry Cowell y Aaron Copland y de directores como Leonard Bernstein y Leopold Stokowski. Muchas de sus obras se estrenaron tras un largo periodo de demoras. Murió el 19 de mayo de 1954 en Nueva York.

Sus experimentos de *politonalidad* (uso simultáneo de dos o más tonalidades) incluye su primera pieza conocida *Variations on America* para órgano (1898). La disonancia de su música no es un hecho aislado, sino estructural; procede del impacto violento sobre las teclas o de la conjunción de enormes bloques sonoros, como refleja la serie orquestal *Three Places in New England* (Tres Lugares en Nueva Inglaterra 1903-1914, estrenada en 1931). Con frecuencia su música es polirrítmica y polimétrica (uso de ritmos y compases diversos juxtaponidos dentro de una misma composición).

Su obra proviene de distintas fuentes musicales y estéticas. Su gusto por la experimentación sonora lo llevó a componer obras como *Three Quarter-Tone Pieces*, parados pianos afinados a una distancia de un cuarto de tono, o *From the Steeples and the*

Música ESO

Mountains, para trompeta, trombón y cuatro juegos de campanas (todos en distintas tonalidades). Tanto en las cuatro sonatas para violín (1902-1915) como en la Sonata para piano nº 1 (1909), se ven reflejadas melodías pertenecientes a himnos religiosos y canciones populares. Estas sonatas contienen ritmos sincopados y estructura bitonal, así como pasajes místicos e impresionistas. En obras orquestales como *The Fourth of July* (1911, de la *sinfonía Holidays*), o el segundo movimiento de la *Sinfonía nº 4* (1916), este amplio abanico de fuentes se manifiesta de una forma casi épica. La variedad de sus fuentes de inspiración se convirtió para Ives en una declaración ideológica, derivada en parte del trascendentalismo filosófico, escuela de pensamiento asociada a la Nueva Inglaterra de mediados del siglo XIX. Estas ideas las expresó con total claridad en su sonata para piano nº 2 (1915, titulada Concord, Massachusetts, 1840-1860, conocida como la *Sonata Concord*), en la que ofrece semblanzas musicales de cuatro escritores y pensadores de la época. En las mejores obras de Ives, como la sonata Concord, el *Cuarteto de cuerda nº 2* (1913) o la *Sinfonía nº 4*, los diversos estilos que utiliza se sintetizan, unidos en un único hecho artístico insólito, teniendo en cuenta la variedad de sus fuentes. Del resto de su producción destacan 10 salmos para coro y órgano, 2 colecciones orquestales (*Three Places in New England* es la primera), varias obras cortas orquestales y piezas para piano, entre ellas más de 20 estudios. Su obra en prosa comprende una colección de ensayos sobre el trascendentalismo, publicada como anexo a la Sonata Concord.

JANACEK, Leos (República Checa, 1854-1928)

Janacek es uno de los compositores de ópera más originales del s. XX. Compositor checo, su estilo se basa en la música folclórica de Moravia. Nació en Hukvaldy (Moravia del Norte) y de niño formó parte del coro de un monasterio de Brünn (hoy día Brno). Más tarde, estudió en San Petersburgo, Leipzig, Praga y Viena. Admirador de Antonin Dvorák; entre 1881 y 1888 fue director de la Filarmónica Checa. Asimismo fundó e impartió clases en la escuela de órgano de Brünn (1882-1920) y en el Conservatorio de Praga (1920-1925). Recogió muchas composiciones folclóricas y durante un breve periodo publicó una revista especializada.

Aunque la madurez musical y la reputación internacional las conseguiría con su ópera *Jenufa* (1904, revisada en 1916 y compuesta en un estilo vehemente y de gran fuerza dramática). Al igual que su *Misa glagolítica* (1926), está influida por los ritmos y acentos de la lengua morava. El lento desarrollo de su estilo personal, el hecho de padecer un amor no correspondido que le inspiró el *Diario de un desaparecido* y la aparición de un fuerte sentimiento nacionalista, en especial a partir de la proclamación de Checoslovaquia en 1918, suscitaron en él una desbordante capacidad creativa. Janáček realizó con el profesor František Bartos un importante trabajo de recopilación de canciones populares en Moravia pero su obra como compositor se retrasaba. Aunque vivió entre dos siglos, sus obras más famosas las compuso durante los últimos diez años de su vida. Por esta razón se le considera un compositor del siglo XX, a pesar de que tenía cuarenta y siete años cuando comenzó el siglo. Durante este periodo compuso los dos cuartetos de cuerda, el primero inspirado por la Sonata a Kreutzer de Liev Tolstoi y el segundo llamado *Páginas íntimas*, el sexteto para viento *Mladi*, las obras orquestales *Taras Bulba* y *Sinfonietta* y 8 óperas: *Šarka* (1887), de orientación neorromántica sobre una leyenda nacional que ya había utilizado Bedrich Smetana en un poema sinfónico, *Comienzo de romance* (1894), *Jenufa* (1904), *Las excursiones del señor Broucek a la luna y al siglo XV* (1917), *Katia Kabanova* (1921), *La zorrilla astuta* (1923) y *El caso Makropoulos* (1925) sobre un relato de Karel Capek y *De la casa de los muertos* (1928) inspirada en una obra de Fiódor Dostoievski. También Janáček fue autor de excelentes composiciones corales sobre textos extraídos de poemas de Petr Bezruc. Es muy importante su producción operística por lo que hoy día se le considera una de las

Música ESO

figuras importantes de la música del siglo XX.

KODALY, Zoltan (Hungría, 1882-1967)

Compositor, recopilador de música folclórica y profesor húngaro. Hijo de un jefe de estación de ferrocarril aficionado a la música, nació en Kecskemét y estudió en Budapest con Hans Koessler. Hacia 1905 inició su colaboración con su compatriota Béla Bartók en la recopilación de música folclórica húngara, labor que hasta entonces no había estado sujeta a un estudio musicológico sistemático. El trabajo de los dos contribuyó a crear la etnomusicología.

En sus composiciones Kodály citó e imitó formas, armonías, ritmos y melodías de estas canciones populares. Entre sus mejores obras destacan *Psalmus hungaricus* (1923) para tenor, coro y orquesta, la ópera *Háry János* (1926), las *Danzas de Galanta* (1933) para orquesta, el *Budavári Te deum*, las *Variaciones del pavo real* y la *Missa brevis* (1945). A partir de 1945 desarrolló un sistema de educación musical destinado a las escuelas públicas húngaras. Su método, que consiste en la entonación de canciones del folclore húngaro o basadas en ellas, ha sido utilizado por escuelas de diferentes países. La obra de Zoltán Kodály incluye el *Corpus musical popularis hungarica* (1951-1953) resumen de su labor musicológica.

LASSO, Orlando di (Bélgica, 1532-1594)

Compositor flamenco. Fue una de las figuras más importantes y polifacéticas de la última etapa renacentista. Utilizó el estilo polifónico característico de la música sacra de su época (que ya comenzaba a servirse de los cromatismos derivados de los madrigales) y la nueva música profana que se desarrollaba en Alemania, Francia e Italia. Publicó gran parte de sus obras (lo que nos revela su importancia, dada la reciente creación de la imprenta). Se guardan más de dos mil composiciones suyas. Nació en Mons, localidad que hoy día pertenece a Bélgica. Durante su infancia se cuenta que lo secuestraron tres veces, debido a la belleza de su voz. A los doce años entró al servicio del virrey de Sicilia Ferrante Gonzaga. Permaneció en Italia cerca de diez años y trabajó en Milán, Nápoles y Roma. En 1554 se trasladó a Amberes y desde 1556 fue contratado en Munich por Alberto V, Duque de Baviera, personaje que le concedió un título nobiliario en 1570. Muerto el duque, continuó vinculado a su sucesor Guillermo V. Su música sacra en latín consta de misas y motetes. Estos últimos incluyen algunas de sus mejores obras y nos revela su amplio abanico de estilos, así como su delicado tratamiento de los textos. Entre los más conocidos destacan siete Salmos de penitencia (1563-1570, publicados en 1584) y doce *Prophetia sibularum* (1560, publicados de forma póstuma en 1600). Su música profana incluye chansons (canción francesa monódica o polifónica), entre las que destaca *Susanne un jour*, Lied (canción alemana con las mismas características de la chanson) con textos profanos y religiosos y madrigales (género italiano que utilizó mucho). Su última obra, *Lagrime di San Pietro* (1594) es una colección de madrigales con textos religiosos. Sus misas muestran hasta qué punto llegó la integración de estilos derivados de distintos géneros desde que, cien años atrás, Guillaume Dufay comenzara a basar sus misas en tonadas profanas. Las misas compuestas por Lasso inspiradas en sus propias chansons, siguen el modelo con tanta fidelidad que es difícil apreciar la diferencia entre ambas.

LISZT, Franz (Hungría, 1811-1886)

Música ESO

Liszt es de los pocos artistas románticos que participó en absolutamente todos los movimientos de su siglo: musicales (compositivos e interpretativos), artísticos, literarios, filosóficos, sociales, y emocionales también. Fue el precursor del recital para piano y, a través de sus numerosos discípulos, el pianista más influyente del siglo XIX. Nació el 22 de octubre de 1811 en la localidad de Raiding, cerca de Sopron. Comenzó a estudiar piano con su padre. En Viena recibió clases del pianista austriaco Carl Czerny y del compositor italiano Antonio Salieri. En 1823 marchó a París con sus padres, ciudad donde pronto se dio a conocer como pianista. Mientras tanto, tomó lecciones de composición de Ferdinando Paër, compositor de óperas italiano, y de Anton Reicha, compositor y teórico checo-francés, también maestro de Berlioz y de César Franck. Su estancia en París durante doce años le permitió conocer a numerosas personalidades de la cultura, desde compositores como Hector Berlioz y Frédéric Chopin a novelistas y poetas como Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, el alemán Heinrich Heine y el panfletista liberal Félicité Lamennais. Su amistad con Lamartine y Lamennais influyó de forma decisiva en su carrera, así como los conciertos que ofrecía el virtuoso violinista Niccolò Paganini en París a principios de 1831, que despertaron en Liszt el deseo de conseguir con el piano una técnica similar a la que había conseguido Paganini con el violín. En 1833 conoció a la condesa francesa Marie d'Agoult, escritora bajo el seudónimo de Daniel Stern, con quien estableció una relación que duró hasta 1844. Su hija Cósima se casó con el pianista y director alemán Hans von Bülow, y más tarde con Richard Wagner. Entre 1839 y 1847 realizó giras por Europa, desde Lisboa hasta Moscú y desde Dublín hasta Estambul, y consiguió una fama sin precedentes. En 1847 abandonó su carrera como virtuoso, y solo en contadas ocasiones volvió a tocar en público. Ese mismo año conoció a la princesa rusa Caroline Sayn-Wittgenstein, que permaneció a su lado para el resto de sus días. Desde 1848 a 1861 fue director musical en la corte ducal de Weimar, donde interpretó obras compuestas por Berlioz, Wagner y otros compositores, así como las suyas propias. En 1861 abandonó Weimar para irse a vivir durante 10 años a Roma, donde estudió teología y recibió las órdenes menores. Después de 1871 vivió entre Roma, Weimar y Budapest, y continuó con sus labores de director, maestro, compositor y promotor de la música de Wagner. Murió en Bayreuth, Alemania, el 31 de julio de 1886, durante el Festival Wagner que allí se celebraba.

Liszt fue una de las personalidades más importantes de su tiempo. Aparte de sus logros como pianista y director, dio clases a más de cuatrocientos alumnos, compuso unas 350 obras y escribió o colaboró en ocho volúmenes en prosa, sin contar su correspondencia. Además realizó más de 200 paráfrasis y transcripciones de otros compositores para piano. Fue uno de los innovadores de la armonía en el siglo XIX, sobre todo con el uso de complicados acordes cromáticos. También investigó nuevos procedimientos musicales con su técnica de variaciones temáticas, como se puede apreciar en la Sonata en si menor (1853); las sencillas notas del comienzo se van transformando para dotar a la obra del material temático necesario. Esta técnica y sus armonías cromáticas influyeron en Wagner y Richard Strauss. Sus composiciones para piano requerían una técnica difícil y revolucionaria que otorgó al instrumento un color y sonoridades completamente nuevas.

Entre sus obras pianísticas destacan los Doce Estudios de ejecución trascendental (1851), las veinte Rapsodias húngaras (1846-1885; nº 20 sin publicar), los Seis estudios sobre un tema de Paganini (1851), el Concierto nº 1 en mi bemol mayor (1849; revisado en 1853), el Concierto nº 2 en la mayor (1848; revisado en 1856-1861), y las piezas que forman los tres volúmenes de Años de peregrinación (1855, 1858, 1877). Algunas de estas últimas anticipan el impresionismo del compositor francés Claude Debussy con su representación de escenas naturales. Las obras orquestales incluyen, aparte de las sinfonías Fausto y Dante (ambas de 1857), trece poemas sinfónicos, género que inventó Berlioz y que Liszt

Música ESO

bautizó con ese nombre; *Les préludes* (1854), el más conocido se basa en un poema de Lamartine. A pesar de que no se conoce el número exacto de obras, su originalidad está fuera de toda duda. La armonía y forma que empleó en sus últimos trabajos anticiparon la música de algunos compositores del siglo XX.

LULLY, Jean Baptiste (Francia, 1632-1687)

Compositor francés de origen italiano, uno de los introductores de la ópera en Francia. Nació en Florencia, Italia, el 28 de noviembre de 1632 y su verdadero nombre era Giovanni Battista Lulli. Viajó a Francia con 14 años pues había llamado la atención del Caballero de Guisa, y en 1652, con veinte años, entró al servicio de Luis XIV como bailarín de ballet y violinista. Más tarde dirigió una de las orquestas reales y en 1662 fue nombrado director musical de la familia real. Sobresalía por entonces como violinista, director y compositor. A los 29 años se había casado con la hija de Michel Lambert, compositor y alto oficial de la Corte. Cortesano astuto, consiguió mantener el favor real a lo largo de toda su vida, lo que le permitió manejar la suerte de otros compositores franceses. Compuso ballets, como *Alcidiane* (1658), para la corte, que en ocasiones él mismo interpretaba ante el rey. En colaboración con el escritor francés Molière (Jean Baptiste Poquelin) compuso una serie de ballets cómicos como *Les fâcheux* (1661), *Matrimonio a la fuerza* (1665) y *El burgués gentilhomme* (1670). Se hizo prácticamente con el monopolio de las artes musicales en Francia y explotó la grandeza y la teatralidad de la corte de Luis XIV. En 1672 consiguió mediante intrigas el puesto de director de la Académie Royale de Musique y a partir de ese momento volcó su atención en la ópera. El compositor ya había conseguido un título de nobleza y se había hecho con numerosas propiedades en París y en sus alrededores. Sus óperas (a las que denominaba tragedias líricas) estaban basadas en las tragedias clásicas de sus contemporáneos, los dramaturgos franceses Pierre Corneille y Jean Baptiste Racine. Desde el punto de vista musical sus óperas son solemnes y majestuosas, con un énfasis especial en la claridad del texto y las inflexiones de la lengua francesa. Sus elaborados espectáculos de danza y sus coros de gran majestuosidad tienen su raíz en el *ballet de cour* (ballet cortesano). Las óperas de Lully contrastan con el estilo italiano de ópera de la época, en donde se daba prioridad al lucimiento del cantante. Entre sus obras cabe citar *Perseo* (1682), *Amadís de Gaula* (1684) y *Acis y Galatea* (1686). Lully falleció el 22 de marzo de 1687 en París. La importancia de Lully reside en las mejoras que impuso. En la ópera francesa abandonó el recitativo de eco y lo sustituyó por un recitativo con acompañamiento artístico. En los ballets, introdujo danzas más rápidas que las que se interpretaban. También estableció la forma de *obertura francesa*. Lully evolucionó desde su fidelidad inicial al estilo de sus compatriotas Luigi Rossi o Francesco Cavalli hasta una perfecta asimilación del estilo y gusto francés.

MACHAUT, Guillaume de (Francia, 1300-1377)

Compositor y poeta francés de finales de la edad media. Principal exponente del movimiento de modernización musical conocido como Ars nova. Nació en Machaut, Champagne y fue capellán y secretario del rey de Bohemia Juan de Luxemburgo, y más tarde trabajó al servicio de la duquesa de Normandía y de Carlos V de Navarra. En 1337 fue nombrado canónigo de la catedral de Reims. Sus largos poemas narrativos y didácticos reflejan el ambiente de la corte de aquella época. Sus poemas líricos más breves contribuyeron a crear el *rondeau*, la *balada* y el *virelai* (las llamadas *formes fixes*), formas poéticas vigentes durante más de un siglo. Compuso asimismo el acompañamiento musical de gran parte de su obra poética. Casi todos los virelais con acompañamiento

Música ESO

musical son monofónicos (a una voz). Sus baladas y rondeau polifónicos (a dos o tres voces) también crearon un nuevo estilo europeo de canto con una melodía aguda acompañada por dos partes instrumentales más graves. De sus 23 motetes, 6 tienen textos litúrgicos en latín y 17 textos laicos en francés y una estructura tripartita con complejas texturas melódicas y rítmicas entrelazadas. Desde el punto de vista estructural estas composiciones son *isorrítmicas* (es decir, basadas en patrones rítmico-melódicos que sirven de pilar arquitectónico a la pieza). Su obra, también isorrítmica, la *Misa de Notre Dame*, a cuatro voces (fue el primer compositor que escribió un texto de este tipo), de estilo monumental y austero y con fuertes ritmos y disonancias, es la primera partitura completa de misa polifónica escrita por un solo compositor que ha llegado hasta nosotros, ya que todos los ciclos anteriores de misas conocidas son recopilación de obras escritas por diferentes músicos.

MAHLER, Gustav (Austria, 1860-1911)

Mahler nació el 7 de julio de 1860 en Kalischt (Kaliste en la actual República Checa) y falleció el 18 de mayo de 1911 en Viena. Estudió en el Conservatorio de Viena y filosofía en la universidad de esta capital. En el Conservatorio siguió los cursos de Alfred Epstein y asistió a clases de Anton Bruckner. Su obra marca el cenit de la evolución de la sinfonía romántica. Ejerció gran influencia en compositores del siglo XX como los austriacos Arnold Schönberg y Alban Berg. Terminados sus estudios en Viena, Mahler inició la carrera de director. En 1880 fue nombrado director asistente en Bad Hall, Austria. Posteriormente trabajó como director de ópera en diversas ciudades europeas como Kassel, Praga, Leipzig, Pest o Hamburgo. En 1897 fue nombrado director artístico de la Ópera Imperial de Viena. Gracias a su tesón consiguió que en la década siguiente Viena gozara de un gran prestigio internacional como centro de ópera con representaciones ejemplares de obras de Christoph-Willibald Gluck, Wolfgang Amadeus Mozart y Richard Wagner. En 1907 Mahler viajó a Nueva York, donde entre 1908 y 1910 dirigió la Ópera Metropolitana y de 1910 a 1911 la Filarmónica. De entre sus sinfonías, la sinfonía no numerada *Das Lied von der Erde* (El canto de la tierra, 1908) y cuatro de las nueve numeradas incluyen voces solistas con o sin coro. De los ciclos de canciones *Kindertotenlieder* (Canciones de los niños muertos, 1902) y de la colección de canciones titulada *Des Knaben Wunderhorn* (1888) hay versiones con acompañamiento orquestal y de piano. Las *Lieder eines fahrenden Gesellen* (Canciones de un camarada errante, 1883) tienen acompañamiento orquestal. También compuso canciones para voz y piano y una décima sinfonía, que dejó inacabada pero de la que existen varias versiones terminadas por otros músicos.

En las sinfonías de Mahler se aprecian influencias de Ludwig van Beethoven y Johannes Brahms así como de Richard Wagner y Anton Bruckner. Mahler utilizó la música coral y vocal en la sinfonía de forma similar a Beethoven, en su Novena Sinfonía en re menor, opus 125, con textos de la Oda a la Alegría de Friedrich Schiller, consiguiendo una unión musical y dramática como la que Wagner buscaba en sus dramas musicales. Al igual que Wagner y Bruckner, Mahler utilizó amplios recursos orquestales y su orquestación se anticipó al siglo XX en cuanto a la búsqueda del color en los diferentes instrumentos, la utilización de pequeñas combinaciones instrumentales y la inclusión de algunos poco comunes como la mandolina y el armonio. Su música es siempre de tipo contrapuntístico. Para él la orquestación era una herramienta para obtener la mayor claridad posible en las diferentes líneas musicales. La obra de Mahler supone la máxima evolución de la sinfonía romántica. Sus sinfonías más breves (nº 1 y nº 4) tienen una duración de una hora y la más larga (la nº 3 en seis movimientos) de más de hora y media, con un primer movimiento de 35 minutos. Al mismo tiempo, a principios del siglo XX, Jean Sibelius también se replanteaba la forma musical de la sinfonía, aunque en dirección opuesta: condensando y destilando la materia

Música ESO

musical.

Con la misma libertad que permitió a Wagner y a Bruckner llevar casi al límite el sistema tradicional de tonalidades y armonías, Mahler se mantuvo dentro de este sistema, aunque alterando su premisa básica, por lo que la mayor parte de sus sinfonías presentan esquemas tonales progresivos que finalizan en una tonalidad diferente a la inicial. Mahler se sitúa en el límite mismo de los recursos de la herencia tradicional. Fue consciente de la desintegración de los valores armónicos y formales que vivió. Las sinfonías de Mahler constituyen un viaje psicológico, por lo general en forma de batalla titánica entre el optimismo y la desesperación expresados de forma irónica. Esta mezcla de alegría y desesperación, cuyo origen son tristes recuerdos de infancia, fue identificada por Sigmund Freud como la faceta central del carácter del compositor. Sin embargo, todas las sinfonías, excepto la nº 6, finalizan en un ambiente de alegría o al menos de serena resignación. Su música transmite en último término una mezcla de vulnerabilidad humana y consumada musicalidad.

MENDELSSOHN, Felix (Alemania, 1809-1847)

Compositor alemán, una de las principales figuras de comienzos del romanticismo europeo del siglo XIX. Nace el 3 de febrero de 1809 en Hamburgo, en una familia de banqueros ricos y cultos. Nieto del famoso filósofo judío Moses Mendelssohn, adoptó su segundo apellido, Bartholdy, cuando la familia recibió una herencia de un pariente con este apellido, aunque normalmente se le conoce por su primer apellido. En su infancia toda la familia se convirtió al protestantismo. Fue de genio precoz, de niño conoció a Goethe y recibió una cuidada educación. A los 9 años Mendelssohn debutó como pianista y a los 11 años interpretó su primera composición. Compuso la obertura *Sueño de una noche de verano* cuando tenía 17 años y la obra que contiene la famosa *Marcha nupcial* 17 años después. Tuvo como profesores al compositor y pianista checo Ignaz Moscheles y al compositor alemán Carl Zelter.

A Mendelssohn se le atribuye el haber redescubierto la obra de Johann Sebastian Bach, al estrenar en 1829 su *Pasión según san Mateo*. Como pianista y director realizó giras por Europa, sobre todo por Inglaterra, donde era muy admirado por la reina Victoria y el príncipe Alberto. Trabajó como director musical de la ciudad de Düsseldorf (1833-1835), director de la Gewandhaus de Leipzig (a partir de 1835) y director musical del rey Federico Guillermo IV de Prusia (a partir de 1841). En 1842 colaboró en la fundación del Conservatorio de Leipzig. La muerte de su hermana preferida, Fanny Mendelssohn Hensel, le afectó mucho y falleció dos meses después, el 4 de noviembre de 1847, en Leipzig. A pesar de su incansable actividad como pianista, director y profesor, Mendelssohn fue un compositor prolífico. De sus cinco sinfonías destacan la *Sinfonía italiana* (1833) y la *Sinfonía escocesa* (1843). Su música coral y para órgano, de las más destacadas del siglo XIX, incluye los oratorios *Paulus* (1836) y *Elías* (1846) para coro y orquesta, la cantata *Erste Walpurgisnacht* (La noche de Walpurgis, 1832, revisada en 1843), y sus sonatas, preludios y fugas para órgano, que constituyen la aportación más importante al repertorio de órgano desde Johann Sebastian Bach. Destacan asimismo las *Variations sérieuses* (1841) para piano, oberturas para concierto, conciertos para violín (1844) y para piano (1831, 1837) y ocho volúmenes de *Romanzas sin palabras* para piano (1830-1845), compuestas algunas por su hermana Fanny.

Su romanticismo se aprecia con claridad en el uso del color orquestal y en su tendencia hacia una música programática que describe lugares, sucesos o personas. Desde el punto de vista estructural Mendelssohn utiliza las formas musicales clásicas con un lirismo, una

Música ESO

elegancia y un lenguaje armónico que le sitúa entre los compositores más conservadores de su época. En ocasiones al caracterizar el estilo de Mendelssohn suele insistirse en esta última circunstancia, su apego a la forma y a los valores musicales heredados. Por esto, la crítica suele clasificarlo entre los que llama “clásicos-románticos”. Espontaneidad, delicadeza y medida dominan la música de este extraordinario artista.

MOMPOU, Federico (España, 1893-1987)

Compositor español, famoso por la extrema sencillez y refinamiento de sus composiciones para piano con una marcada influencia francesa. Mompou estudió piano con el profesor Pere Serra en el Conservatorio del Liceo de Barcelona, pero en 1911 se trasladó a París atraído por las obras de Gabriel Fauré. Tuvo como profesores a Ferdinand Motte-Lacroix y a Marcel Samuel-Rousseau y recibió la influencia de Claude Debussy y Erik Satie. Su extremada timidez le hizo abandonar la idea de ser pianista y decidió dedicarse a la composición. Pasó su vida viajando entre París, su hogar musical, y Barcelona. Cuando estalló la I Guerra Mundial se estableció en Barcelona, pero en 1921 volvió a París, donde permaneció durante 20 años. En 1941 regresó a Barcelona. Fue elegido miembro de la Real Academia de San Jordi y de la Real Academia de San Fernando y Caballero de las Artes y las Letras. Durante su primera estancia en París, Mompou desarrolló un estilo propio de composición que él denominó *recommençant*, caracterizado por una extrema simplicidad, el uso de melodías populares y un escaso desarrollo de los temas. Su objetivo era producir la máxima impresión sobre la audiencia con medios muy sencillos, casi mínimos. Sus composiciones se caracterizan por una pureza íntima y una extremada melancolía y refinamiento. Dentro de su obra destacan *Preludios y Canciones y danzas para piano* (1923-1966), *Impresiones íntimas* (1911-1914), *Combat del sonni* (1943-1948), tres canciones para voz y piano, *Las escenas de niños* (1915-1918) y sobre todo *Música callada* (1959-1974) dividida en cuatro cuadernos y estrenada en 1980 por el pianista español Pedro Espinosa.

MONTEVERDI, Claudio (Italia, 1567-1643)

Compositor italiano, la figura más importante de la transición entre la música renacentista y la barroca. Nació en Cremona en el seno de una familia humilde, hijo de un barbero que ejercía la medicina de manera ilegal. Estudió música con el famoso teórico veronés Marco Antonio Ingegneri, entonces maestro de capilla de la catedral, que accedió a mostrar al niño y a un hermano, Giulio Cesare las claves de la polifonía renacentista. Claudio reveló pronto un inmenso talento. A los 15 años, en 1582, Monteverdi compuso su primera obra, un conjunto de motetes, y en 1605 ya había compuesto 5 libros de madrigales, donde se aprecia una evolución desde texturas suaves en los primeros dos libros (1587 y 1590) con influencias de Luca Marenzio, a un planteamiento más disonante e irregular que potencia el significado de cada palabra en los libros tercero y cuarto (1592 y 1603) con influencias de Giaches de Wert, fallecido en 1596, al que conoció cuando trabajaba para el duque de Mantua Vincenzo Gonzaga en 1592.

Monteverdi comenzó a interesarse por los dramas musicales experimentales de Jacopo Peri, director musical en la corte de la familia de los Médicis, y por obras similares de otros compositores de la época. En 1599 se casó con Claudia de Cataneis, hija de un intérprete de viola. En 1607 se estrenó *Orfeo* (fábula en música), su primer drama musical surgido de la colaboración del músico con Alessandro Stringgio, autor del texto y funcionario de la corte del duque de Mantua. Esta ópera, superior en estilo a las escritas hasta el momento, representa tal vez la evolución más importante de la historia del género, imponiéndose

Música ESO

como una forma culta de expresión musical y dramática. A través del hábil uso de las inflexiones vocales, Monteverdi intentó expresar toda la emoción contenida en el discurso del actor, alcanzando un lenguaje cromático de gran libertad armónica.

La orquesta, muy ampliada, era utilizada no solo para acompañar a los cantantes, sino también para establecer los diferentes ambientes de las escenas. La partitura de Orfeo contiene 14 partes orquestales independientes. El público aplaudió esta ópera con gran entusiasmo y su siguiente ópera *Arianna* (1608), cuya música se ha perdido, excepto el famoso *Lamento de Ariadna*, consolidó la fama de Monteverdi como compositor de óperas. El lenguaje armónico de este compositor ya había suscitado fuertes controversias.

En 1600 el canónigo boloñés Giovanni Maria Artusi publicó un ensayo atacando, entre otros, dos de sus madrigales por sobrepasar los límites de la polifonía equilibrada, objetivo de la composición renacentista. Monteverdi se defendió en un escrito publicado en 1607, en el que argumentaba que, mientras el estilo antiguo, que él denominaba *prima prattica*, era adecuado para la composición de música religiosa (y él así lo hizo durante muchos años), la *seconda prattica*, donde "las palabras son dueñas de la armonía, no esclavas", era más apropiada para los madrigales, composición en la que resultaba vital poder expresar las líneas emocionales del texto. El gran logro de Monteverdi como compositor de óperas fue combinar el cromatismo de la *seconda prattica* con el estilo monódico de la escritura vocal (una línea vocal florida con un bajo armónico simple) desarrollado por Jacopo Peri y Giulio Caccini.

En 1613 Monteverdi fue nombrado maestro de coro y director de la catedral de San Marcos de Venecia, uno de los puestos más importantes de aquella época en Italia. También se le nombró maestro de música de la Serenísima República. Desde ese momento compuso numerosas óperas (muchas de ellas se han perdido), motetes, madrigales y misas. Para componer música religiosa Monteverdi utilizaba gran variedad de estilos que iban desde la polifonía de su *Misa* de 1610 a la música vocal operística de gran virtuosismo y las composiciones corales antifonales (derivadas de los predecesores de Monteverdi en Venecia Andrea y Giovanni Gabrieli) de sus *Vísperas*, también de 1610, tal vez su obra hoy más famosa. La obra *Selva morale e spirituale*, publicada en 1640, es un enorme compendio de música sacra donde vuelve a apreciarse toda la gama de estilos que utilizaba Monteverdi. En sus libros sexto, séptimo y octavo de madrigales (1614-1638) se alejó aún más del ideal renacentista polifónico de voces equilibradas y adoptó estilos más novedosos que enfatizan la melodía, la línea del bajo, el apoyo armónico y la declamación personal o dramática. En 1637 fue inaugurado el primer teatro de la ópera y Monteverdi, estimulado por la entusiasta acogida del público, compuso una nueva serie de óperas, de las cuales solo conocemos *Il ritorno d'Ulisse in patria* (1641) y *La coronación de Poppea* (1642). Estas obras, compuestas al final de su vida, contienen escenas de gran intensidad dramática donde la música refleja los pensamientos y las emociones de los personajes. Estas partituras han influido en muchos compositores posteriores y todavía se mantienen en el repertorio actual. Monteverdi falleció el 29 de noviembre de 1643 en Venecia. Tras celebrarse simultáneamente solemnes exequias en la catedral de San Marcos y en Santa Maria dei Frari, sus restos fueron enterrados en esta última iglesia.

MORRICONE, Ennio (Italia, 1928)

Sin duda uno de los compositores y arreglistas más prolíficos de música para diversos medios de comunicación (radio, televisión, teatro, cine) con alrededor de 500 producciones a lo largo de su dilatada carrera, aunque sin duda es por su música para cine por la que ha pasado a la historia de la cinematografía. Nació en Roma, donde fue

Música ESO

compañero de colegio del director de cine Sergio Leone que posteriormente sería tan importante en su carrera. Ingresó, siguiendo los pasos de su padre trompetista de jazz, en la famosa Accademia di Santa Cecilia donde estudió trompeta y composición, mostrándose como un alumno muy dotado. En la década de 1950 comienza una prolífica colaboración con el ente de la Radiotelevisión italiana pública (RAI), trabajando para ellos como compositor, arreglista y director de orquesta. Sus cuidados arreglos le valieron numerosas ofertas discográficas y otros medios demostrando ya desde sus comienzos una impresionante capacidad de trabajo.

Debutó en el cine con la película *Il federale* de Luciano Salce (1961), aunque fue poco después, con la música de la película *Por un puñado de dólares* de Sergio Leone (1964) por la que su nombre se haría internacional. Este mismo año colabora con el grupo experimental Nuova Consonanza lo que le aportará una nueva forma de entender y abordar la música. Así, su particular concepción musical aportó al nuevo recién estrenado Spaghetti-western una sonoridad singular renovando a su vez la gramática de las bandas sonoras. Películas de este género como *La muerte tenía un precio* (1965), *El bueno, el feo y el malo* (1966) y *Hasta que llegó su hora* (1968) solo le confirmarían dentro del género. Desde entonces ha sido uno de los compositores más solicitados tanto en Europa como en Estados Unidos. Además ha escrito piezas sinfónicas y de cámara de gran calidad compositiva.

Es difícil hacer una selección de entre sus bandas sonoras ya que ha trabajado casi todos los géneros y con multitud de directores de cine diferentes. Entre estos se encuentran el antes mencionado Sergio Leone (*Érase una vez en América*, 1984), Don Siegel (*Dos Mulas y una Mujer*, 1970), Bernardo Bertolucci (*Novecento*, 1976), Pier Paolo Pasolini (*Los cuentos de Canterbury*, 1972; *El Decamerón*, 1971), Roland Joffe (*La misión*, 1986), Brian de Palma (*Los intocables de Elliot Ness*, 1987; *Misión a Marte*, 2000) y Giuseppe Tornatore (*Cinema paradiso*, 1988), Pedro Almodovar (*¡Átame!*, 1990), Roland Joffe (*La ciudad de la alegría*, 1992), Wolfgang Petersen (*En la línea de fuego*, 1993), Darío Argento (*El fantasma de la ópera*, 1998), Liliana cavan (*El Juego de Ripley*, 2002) o Mitsunobu Ozaki (*Musashi*, 2003).

MOZART, Wolfgang Amadeus (Austria, 1756-1791)

Mozart representa al músico clásico por excelencia y se le considera uno de los músicos más influyentes en la historia de la música occidental. Nació en Salzburgo el 27 de enero de 1756. Estudió con Leopold Mozart, su padre, conocido violinista y compositor que trabajaba en la orquesta de la corte del arzobispo de Salzburgo. Niño prodigio en la ejecución del clave, Mozart comenzó a componer minuetos a la edad de cinco años. A los seis años Mozart, además de avanzado instrumentista de instrumentos de tecla, era un eficaz violinista, a la vez que hacía gala de una extraordinaria capacidad para la improvisación y la lectura de partituras. Todavía hoy se interpretan cinco pequeñas piezas para piano que compuso a esa edad. En 1762 Leopold comenzó a llevar a su hijo de gira por las cortes de Europa. Durante este periodo compuso sonatas, tanto para clave como para violín (1763), una sinfonía (1764), un oratorio (1766) y la ópera cómica *La finta semplice* (1768). En 1769 fue nombrado Konzertmeister del arzobispado de Salzburgo, y en La Scala de Milán el Papa le hizo caballero de la Orden de la Espuela Dorada. Ese mismo año compuso *Bastien und Bastienne*, su primer singspiel (tipo de ópera alemana con partes recitadas). Al año siguiente le encargaron escribir su primera gran ópera, *Mitrídates, rey del Ponto* (1770), compuesta en Milán. Con esta obra su reputación como músico se afianzó todavía más. Mozart volvió a Salzburgo en 1771. El cargo de Mozart en la ciudad no era remunerado, pero le permitió componer un gran número de obras importantes durante seis años, eso sí, en detrimento de su situación económica. En 1777 obtuvo permiso para

Música ESO

dar una gira de conciertos, y se fue a Munich con su madre.

A la edad de veintiún años Mozart buscaba en las cortes europeas un puesto mejor remunerado y más satisfactorio, pero sus deseos no se cumplieron. Marchó a Mannheim, capital musical de Europa por aquel entonces, con la idea de conseguir un empleo en su orquesta, y allí se enamoró de Aloysia Weber. Leopold envió a su esposa e hijo a París. La muerte de su madre en la capital francesa en 1778, el rechazo de Weber y el desprecio de los aristócratas para quienes trabajaba hicieron que los dos años transcurridos entre su llegada a París y su regreso a Salzburgo en 1779 fueran un periodo negro en su vida. Ya en su ciudad natal, Mozart compuso dos misas y un buen número de sonatas, sinfonías y conciertos. Estas obras revelan por primera vez un estilo propio y una madurez musical extraordinaria. El éxito de su ópera italiana *Idomeneo, rey de Creta*, encargada y compuesta en 1781, hizo que el arzobispo de Salzburgo le invitara a su palacio, en Viena, pero se sintió explotado y decidió marcharse. Se dedicó entonces a dar clases en una casa que alquilaban para él unos amigos. Allí compuso el singspiel, *El rapto en el serrallo*, encargada en 1782 por el emperador José II. Ese mismo año se casó con Constanze Weber, hermana menor de Aloysia; juntos vivieron acosados por las deudas hasta la muerte de Mozart. Las óperas *Las bodas de Fígaro* (1786) y *Don Giovanni* (1787), con libretos de Lorenzo Da Ponte, aunque triunfaron en Praga, no fueron bien recibidas en Viena. De estos años son también sus sinfonías *Haffner* (1782), *Linz* (1783), *Praga* (1786) y *Júpiter* (1788).

Desde 1787 hasta la creación de *Così fan tutte* (1790, también con libreto de Da Ponte), Wolfgang no recibió nuevos encargos de óperas. Para la coronación del emperador Leopoldo II en 1791 compuso *La clemenza di Tito*, con libreto de Metastasio. Las tres grandes sinfonías de 1788, la nº 39 en mi bemol, la nº 40 en sol menor y la nº 41 en do (Júpiter) nunca se interpretaron bajo su dirección. Mientras trabajaba en *La flauta mágica* (1791, con libreto de Emmanuel Schikaneder), el emisario de un misterioso conde Walsegg le encargó una misa de réquiem. Esta obra (*Réquiem en re menor*), inacabada por la muerte de Mozart, fue su última composición, que terminó Franz Sußmayr, discípulo suyo. Mozart murió en Viena el 5 de diciembre de 1791, se cree que por una dolencia renal crónica. Solo unos pocos amigos fueron a su funeral. La leyenda por la cual el compositor italiano Antonio Salieri pudo haber asesinado a Mozart carece de todo fundamento.

A pesar de su corta vida y malograda carrera, Mozart se encuentra entre los grandes genios de la música. Su inmensa producción (más de 600 obras), muestra a una persona que, ya desde niño, dominaba la técnica de la composición a la vez que poseía una imaginación desbordante. Sus obras instrumentales incluyen sinfonías, divertimentos, sonatas, música de cámara para distintas combinaciones de instrumentos, y conciertos; sus obras vocales son, básicamente, óperas y música de iglesia. Sus manuscritos muestran cómo, salvo cuando hacía borradores de pasajes especialmente difíciles, primero pensaba la obra entera y luego la escribía. Su obra combina las dulces melodías del estilo italiano, y la forma y contrapunto germánicos. Mozart simboliza el clasicismo del siglo XVIII, sencillo, claro y equilibrado, pero sin huir de la intensidad emocional. Estas cualidades son patentes sobre todo en sus conciertos, con los dramáticos contrastes entre el instrumento solista y la orquesta, y en las óperas, con las reacciones de sus personajes ante diferentes situaciones. Su producción lírica pone de manifiesto nueva unidad entre la parte vocal y la instrumental, con una delicada caracterización y el uso del estilo sinfónico propio de los grandes grupos instrumentales.

MUSSORGSKI, Modest (Rusia, 1839-1881)

Hijo de un terrateniente ruso, Mussorgski nació en 1839 en Karevo. Estudió piano de niño

Música ESO

pero se rebeló contra sus profesores y, destinado a una carrera militar, entró a los diez años en la academia militar de San Petersburgo. A los diecisiete años se integró en el ejército y comenzó a beber, costumbre que terminaría por matarle. Su contacto con los principales compositores rusos de su época, y el indudable vigor de su propia música, le valieron la inclusión en lo que sus compatriotas llamaron el “poderoso grupúsculo”. Conocidos como *los cinco* fuera de Rusia, Mussorgski, Rinski-Korsakov, Balakirev, Borodin y Cui sentaron las bases de una auténtica música clásica rusa, distinta en numerosos aspectos de las corrientes más occidentales. En 1858 abandonó la carrera militar para dedicarse por completo a la música, aunque pronto se vio obligado a trabajar como oficinista, ya que su familia quedó prácticamente arruinada cuando el zar liberó a todos los siervos de Rusia en 1861. Desde el punto de vista musical Músorgski era un autodidacta, excepción hecha de las enseñanzas que recibió de Mili Balakirev y Nikolái Rimsky-Korsakov. Su armonía, atrevida y poco ortodoxa basada en las escalas de la música folclórica rusa, influyó en otros compositores extranjeros. Sus canciones (consideradas de las más bellas del siglo XIX) y la ópera *Boris Godunov* (su obra maestra basada en un drama del escritor ruso Alexandr Pushkin) reflejan el deseo de reproducir los ritmos y la sonoridad de la lengua rusa. *Boris Godunov*, monumental obra completada en 1868 y estrenada en 1874 después de innumerables modificaciones, presenta un tratamiento de los coros muy original desde el punto de vista musical y dramático y ha sido muy admirada por su enfoque psicológico y su evocación del pueblo ruso. En 1896 esta obra fue reorquestrada y rearmonizada por Rimsky-Kórsakov en su versión más conocida actualmente, si bien existen otras versiones, por ejemplo la de Dimitri Shostakóvich. Aunque la intención de Rimsky-Korsakov era loable, eliminó muchos de los aspectos armónicos y orquestales considerados hoy como los más interesantes y característicos de esta obra, por lo que muchos directores optan por interpretar la obra original de Mussorgski. Otras obras de este compositor son la suite para piano *Cuadros de una exposición* (1874, orquestrada en 1922 por el compositor francés Maurice Ravel, y de la que también hay otras orquestaciones), el poema sinfónico *Una noche en el monte Pelado* (1867), los ciclos de canciones Infantiles (1872) y *Cantos y danzas de la muerte* (1877) así como las óperas inacabadas *La Khovanchina* (completada por Rimsky-Kórsakov) y *La feria de Sorochinski* (completada por César Cui). Mussorgski falleció el 28 de marzo de 1881 en San Petersburgo.

PALESTRINA, Giovanni Pierluigi da (Italia, 1525-1594)

Palestrina es uno de los principales músicos del Renacimiento. Nació en Palestrina, al sureste de Roma, y hacia 1537 entró en el coro de la iglesia de Santa María la Mayor de esta ciudad. En 1544 fue nombrado organista y director del coro de la catedral de Palestrina, abandonando en 1551 este puesto para trabajar como director del coro de la Capilla Julia de San Pedro de Roma. Después trabajó en Roma en San Juan de Letrán (1555-1560), en Santa María la Mayor (1561-1566) y como maestro de música en el Seminario de los Jesuitas (1565-1571). Entre 1567 y 1571 ocupó el puesto seglar de director musical en la Villa de Hipólito II, cardenal d'Este. En 1571 volvió a la Capilla Julia, donde permaneció hasta su muerte. Su música siempre estuvo impregnada del espíritu místico de la iglesia. La serenidad de la música de Palestrina emana de diferentes fuentes técnicas: su música es vocal y carece de partes instrumentales, todas las voces son de carácter similar, lo que produce una sonoridad homogénea y la música es casi siempre de tipo contrapuntístico con líneas melódicas equiparables que se ejecutan al mismo tiempo. A pesar de que Palestrina solo utilizaba algunos acordes en sus composiciones, en cada voz variaba la distancia entre las notas de los acordes, consiguiendo así cambios sutiles pero manteniendo una sensación general de constancia. En cuanto al ritmo evitaba la sensación de un pulso fuerte, permitiendo que cada voz tuviera su propia acentuación independiente. Creó un pulso sutil situando las notas disonantes o inestables en los

Música ESO

tiempos débiles del compás y las notas consonantes o estables en los tiempos fuertes. Por último sus líneas melódicas se desarrollan a lo largo de ondulaciones largas y suaves en las cuales cualquier salto ascendente o descendente importante queda equilibrado por una vuelta al centro de la ondulación. La obra religiosa de Palestrina incluye 102 misas, 250 motetes, 35 magnificats, 68 ofertorios y 45 himnos. Su segundo matrimonio en 1581 con una rica viuda le permitió publicar en vida gran parte de su obra (16 colecciones en sus 13 últimos años). Entre sus composiciones profanas se encuentran numerosos madrigales. A diferencia de otros compositores importantes, Palestrina no fue un innovador en cuanto a la técnica musical, sino que creó un modelo que permitiera a otros compositores emular el tono místico religioso de su música.

PROKOFIEV, Sergei (Rusia, 1891-1953)

Prokofiev es una de las principales figuras de la música del siglo XX. Fue uno de esos afortunados artistas que obtuvieron la popularidad entre el público masivo, y al mismo tiempo conservaron la admiración de los músicos. Nació el 23 de abril de 1891 en Sontzovka, cerca de Yekaterinoslav (actual Dnipropetrovsk, Ucrania). Estudió en el Conservatorio de San Petersburgo con los compositores rusos Reingold Glier, Nikolái Rimski-Kórsakov y Anatoli Liadov. De 1918 a 1933 vivió en Europa, realizando giras como pianista en las que interpretaba obras propias como sus 5 conciertos para piano y sus 5 primeras sonatas para ese instrumento. En 1934 regresó a su país natal. Sus primeras obras, como el *Concierto para piano nº 1* (1911) y la *Suite escrita* para orquesta (1914), le valieron fama de músico iconoclasta.

Durante los años en que vivió fuera de su país compuso para el empresario de ballet ruso Sergei Diaguilev los ballets *Chout* (1915) y *El paso de acero* (1926), apoteosis de la industrialización que estaba produciéndose en ese momento en Rusia. De este mismo periodo son las óperas *El amor de las tres naranjas* (1921), basada en una fábula de Carlo Gozzi, y *El ángel de fuego* (1919, esc. 1955), aunque su obra más destacada es la *Sinfonía clásica* (1918), obra concisa e irreverente con armonías modernas y ritmos tradicionales del siglo XVIII que preconizaba el estilo neoclásico que dominaría gran parte del siglo XX. En 1923 se casó con la cantante de origen español Lina Lluvera. A su vuelta a Rusia en 1936 Prokófiev siguió componiendo con el mismo lenguaje musical y sus obras demuestran una extraordinaria integridad si se tiene en cuenta la presión impuesta por el dogma soviético del realismo socialista. Entre estas obras cabe destacar *Pedro y el lobo* (1934) para narrador y orquesta, el ballet *Romeo y Julieta* (1936, esc. 1940), la ópera *Guerra y paz* (1946, rev. 1952), la enérgica *Sinfonía nº 5* (1945), la suite *El teniente Kijé* (1933) y la cantata *Alexander Nevski* (1938, para la película del director soviético Serguéi Eisenstein). Aunque hasta ese momento había gozado del favor del gobierno, en 1948 fue censurado por utilizar un "excesivo formalismo" y armonías cacofónicas. Prometió componer con mayor lirismo, pero su ópera *Cuento de un hombre auténtico* (1948) fue de nuevo censurada. Su *Sinfonía nº 7* (1952, premio Stalin) le devolvió el favor del gobierno.

Prokófiev falleció el 5 de marzo de 1953 en Moscú (el mismo día que Stalin) cuando acababan de comenzar los ensayos para su ballet *La flor de piedra* (1950, escenificado en 1954).

PUCCINI, Giacomo (Italia, 1858-1924)

Compositor italiano, autor de óperas que destacan por su intensa emoción y teatralidad, tierno lirismo, orquestación colorista y rica línea vocal. Puccini nació el 22 de diciembre de

Música ESO

1858 en Lucca en el seno de una familia de músicos eclesiásticos. Desde el siglo XVIII todos los Puccini fueron organistas y maestros de capilla en la Iglesia de San Martino de esta ciudad. El último fue su padre. En 1880 Puccini escribió la *Messa di Gloria*, a la vista de la cual un tío suyo, Fortunato Magi, decidió fomentar su educación musical.

Después de estudiar música en el conservatorio de Milán y de muchas privaciones por sus escasos recursos (1880-1883), escribió su primera ópera *Le Villi* (1884), lo que le valió el encargo de una segunda ópera, *Edgar* (1889), y la amistad para toda la vida de Ricordi, uno de los principales editores musicales. Su tercera ópera, *Manon Lescaut* (1893), fue considerada obra de un genio. Sin embargo, *La Bohème* (1896), dirigida por Arturo Toscanini en su estreno en Turín, no fue bien recibida por el público, aunque algunas de sus arias se encuentran entre las más populares del repertorio actual. Pero sus siguientes composiciones lanzaron a Puccini a la fama mundial.

Otras óperas de este compositor son *Tosca* (1900), *Madame Butterfly* (1904), que no gustó en su estreno en La Scala de Milán, aunque más tarde fue un éxito cuando Puccini la revisó, *La fanciulla del West* (1910), *La rondine* (1917) y *El Trittico*, trilogía de óperas en un acto que comprende *Il Tabarro*, *Suor Angelica* y *Gianni Schicchi* (1918). Falleció el 29 de noviembre de 1924 en Bruselas cuando componía *Turandot*, obra que completó Franco Alfano. Estrenada en 1926 es su ópera más exótica.

La Bohème, *Tosca*, *Madame Butterfly* y *Turandot*, las tres primeras con libretos de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, ya pertenecen al repertorio clásico y todas destacan por su suntuosa orquestación, melodías vocales sostenidas y un control del ritmo que permite manipular de forma eficaz la reacción emocional del público. Uno de los temas recurrentes en sus óperas es la destrucción de una joven inocente a manos de una sociedad insensible. En *Madame Butterfly* la protagonista muestra una evolución emocional y una nobleza que convierten el final en una escena de gran dramatismo. Sus cualidades musicales y escénicas lo sitúan entre los compositores de ópera más destacados.

RAVEL, Maurice (Francia, 1875-1937)

Compositor francés que influyó poderosamente en la música del siglo XX. Nació el 7 de marzo de 1875 en el pueblo vasco-francés de Ciboure, cerca de Saint Jean de Luz. Estudió entre 1899 y 1905 en el conservatorio de París donde fue discípulo, entre otros, de Gabriel Fauré y de Gédalge. También conoció a Emmanuel Chabrier, a quien admiraba. Por sus características de timbre, armonías y asociaciones extramusicales la música de Ravel se asocia a menudo a la del compositor impresionista francés Claude Debussy. Sin embargo Ravel sentía una mayor atracción por las estructuras musicales abstractas. Su color orquestal vívido y transparente le convierte en uno de los maestros modernos de la orquestación. Entre sus discípulos más destacados cabe citar al compositor británico Ralph Vaughan Williams.

El impresionismo de Ravel se aprecia especialmente en las suites para piano *Miroirs* (Espejos, 1905) y *Gaspard de la nuit* (Gaspar de la noche, 1908) y en la *Rapsodia española para orquesta* (1908). Su gran talento para evocar épocas pasadas se pone de manifiesto en obras como la *Pavana para una infanta difunta* (1899), *Valses nobles y sentimentales* (1911) y *La tumba de Couperin* (1917), composiciones todas ellas para piano que posteriormente fueron orquestadas. Su clasicismo se aprecia en la obra para piano *Juegos de agua* (1902), con una estructura de sonata clásica y una textura brillante y virtuosística, así como en el *Cuarteto para cuerda* (1903), la *Sonatina para piano* (1905) y obras de cámara posteriores

Música ESO

como la *Sonata para violín y violonchelo* (1922).

Entre la obra escénica de Ravel cabe citar las óperas *La hora española* (1911) y *El niño y los sortilegios* (con libreto de la escritora francesa Colette, 1925), el famoso *Bolero* (1928), escrito en principio como acompañamiento para la interpretación solista de la bailarina Ida Rubinstein, y el ballet impresionista *Dafnis y Cloe* (1912), encargo del empresario ruso Sergei Diáguilev. Diáguilev había ya escenificado arreglos de obras anteriores de Ravel como la suite *Mi madre la oca* (para dos pianos, 1910, y para orquesta, 1912). En los años veinte la colaboración de Ravel con George Gershwin ejerció una fuerte influencia en ambos compositores. La orquestación de las últimas obras de Gershwin es más pulida y en las dos últimas obras de Ravel se observa una sutil influencia jazzística: el *Concierto para piano en sol* y el *Concierto para piano en re para la mano izquierda* (1931), mucho más sombrío y que fue escrito para el pianista vienés Paul Wittgenstein que había perdido su mano derecha en la I Guerra Mundial.

En 1932 se vio afectado por una enfermedad neurológica. El 28 de diciembre de 1937 Ravel falleció en París.

RIMSKY-KORSAKOV, Nikolai (Rusia, 1844-1908)

Compositor ruso y teórico de la música, una de las grandes figuras de la escuela nacionalista rusa y gran maestro en el arte de la orquestación. Nació el 18 de marzo de 1844 en Tíjvin, cerca de Nóvgorod, en su infancia estudió piano. En 1856 fue aceptado en la Academia Naval de San Petersburgo, aunque ello no supuso el abandono de sus estudios musicales. En 1861 conoció al compositor ruso Mili Balakirev, adalid de un grupo de jóvenes compositores nacionalistas entre los que se encontraban Aleksandr Borodín, Modest Músorgski y César Cui. Juntos formaron el grupo que más tarde se conocería como *Los Cinco*.

En 1873 Rimski-Kórsakov se retiró del servicio activo en la marina para ocupar el cargo de inspector musical de los conjuntos de la flota rusa, ocupación que le permitió avanzar en su carrera musical. Desde 1871 y hasta su muerte enseñó composición e instrumentación en el conservatorio de San Petersburgo (actualmente Conservatorio Rimski-Kórsakov) y entre 1886 y 1890 dirigió la orquesta sinfónica de esta ciudad. En 1889 finalizó la ópera *El príncipe Igor*, que Borodin había dejado incompleta, y en 1896 reorquestó la ópera de Músorgski *Boris Godunov*, tras el fallecimiento de su autor. Rimski-Kórsakov falleció el 21 de junio de 1908 en San Petersburgo.

Actualmente se valora más la frescura y la brillantez de su orquestación que la originalidad de sus ideas musicales. Como orquestador ejerció una influencia directa, en especial sobre sus discípulos Ígor Stravinsky y Alesandr Glazunov, e indirecta a través de su obra póstuma *Principios de orquestación*, publicada en 1913. Entre sus óperas cabe destacar *Sadkó Snegurochka* (*La doncella de nieve*, 1880-1881) *Noche de mayo* (1879), *El zar Saltán* (1900), *Mlada* (1892), *La novia del zar* (1898-1899), *Kästchei, el inmortal* (1902), *La noche de Navidad* (1895) y *El gallo de oro* (1906-1907) y las obras sinfónicas *Capricho español* (1887), *Scheherazade* (1888) y *La gran Pascua rusa* (1888). En 1909, tras su muerte, se publicó su autobiografía *Recuerdos de mi vida musical*.

RODRIGO, JOAQUÍN (España, 1901-1999)

Compositor español, uno de los más conocidos internacionalmente del segundo tercio del

Música ESO

siglo XX. Nace en Sagunto (Valencia) y desde el mismo día de su nacimiento parece que su destino está ya marcado, ya que lo hace el 22 de noviembre, día consagrado a Santa Cecilia, patrona de la música. Debido a la difteria pierde la vista a los tres años lo que no le impide empezar a recibir clases de música ya a los ocho años en Valencia, ciudad a la que se traslada su familia. Tras demostrar estar particularmente dotado para esta se orienta hacia la composición realizando sus primeras obras ya en 1923.

Tras viajar a Alemania (1922) donde prosigue su formación de forma autodidacta en 1927 ingresa en la Escuela Normal de Música de París donde recibirá las enseñanzas de Paul Dukas. En esta ciudad tiene la oportunidad de conocer y relacionarse con lo más nutrido del ambiente musical europeo. Tras contraer matrimonio permanece becado en la ciudad hasta que la Guerra Civil española le deja en una difícil situación económica. Tras residir en varias ciudades (París, Friburgo, Salzburgo) regresa a España en 1939, una vez acabada la guerra, instalándose definitivamente en Madrid. Un año después estrena su conocido *Concierto de Aranjuez* (1940) que le proporcionará fama mundial. Además de componer trabaja como crítico y asesor musical para distintos periódicos y para Radio Nacional. También fue profesor de Historia de la música en la Universidad Complutense de Madrid, colaborando también en otras instituciones.

A lo largo de su vida ha sido ampliamente galardonado siendo objeto de numerosos reconocimientos. Entre estos se encuentran la encomienda (1945) y la Gran Cruz (1953) de la Orden de Alfonso X el Sabio, la Orden Officier des Arts et Lettres francesa (1960), la Cruz del Mérito Civil y Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (1966), la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes (1980) y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes (1996), entre otras muchas.

Además fue miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid (1950), de la que llegó a ser director, y de la Académie des Sciences des Lettres et des Beaux-Arts belga (1978) y doctor *Honoris Causa* por la Universidad de Salamanca (1964), de Los Ángeles (USA, 1975), de Southern California (USA, 1982), de la Universidad Politécnica de Valencia (1988), de Alicante (1989), de la Complutense madrileña (1989) y de la Universidad de Exeter (1990). Tal es la relevancia de su figura que en 1991 la Casa Real española le otorga el título nobiliario de Marqués de los Jardines de Aranjuez.

Entre sus obras más destacadas se encuentran la pieza orquestal *Per la flor del Ileri blau* (1934), el *Concierto de Aranjuez* (1939), el *Concierto heroico* para piano y orquesta (1942), el *Concierto de Estío* para violín y orquesta (1943) y la *Fantasia para un Gentilhombre*, para guitarra y orquesta (1954).

A pesar de que la popularidad de algunas de sus obras ha eclipsado el resto de su producción fue un compositor prolífico que trabajó numerosos géneros. Así, entre su producción se encuentran piezas para guitarra, para piano, para piano y voz, música coral, música para orquesta y para solista (guitarra, piano, violín, arpa, voz...) y orquesta, música de cámara e incluso obras escénicas (teatro lírico, ballets).

Para que puedas comprobar el estilo musical de este compositor escucha los archivos de audio adjuntos también en este CD-rom.

ROSSINI, Giacomo (Italia, 1792-1868)

Compositor italiano, conocido especialmente por sus óperas cómicas. Fue uno de los máximos exponentes del *bel canto* del siglo XIX, género que realza la belleza de la línea

Música ESO

melódica por encima del drama o la profundidad emocional. Nació el 29 de febrero de 1792 en Pesaro, estudió en el conservatorio de Bolonia. Es autor de 37 óperas, desde *Demetrio y Polibio* (1806) hasta *Guillermo Tell* compuesta a los 37 años (1829).

Su primera mujer, la soprano española Isabel Colbran, interpretó varias de sus primeras óperas. Sin lugar a dudas la ópera más famosa de Rossini es *El barbero de Sevilla*, escrita en Roma en 1816. Otras óperas suyas que figuran en el repertorio actual son *L'italiana in Algeri* (1813), *Il turco in Italia* (1814), *La Cenerentola* (1817), *Semiramide* (1823) y *Comte Ory* (1828). En 1831 Rossini dejó de componer óperas y durante el resto de su vida solo escribió dos obras importantes, el *Stabat Mater* (1842) y *La pequeña misa solemne* (1864). A pesar de este largo retiro siguió figurando como una de las personalidades más relevantes del mundo operístico. Falleció el 13 de noviembre de 1868 en Passy, Francia. Las óperas de Rossini fueron las últimas compuestas dentro del estilo italiano de opera buffa (ópera cómica). Ligeras y animadas, su música destaca por sus características cómicas. Rossini utilizaba el bel canto para crear melodías alegres de gran brillantez y emotividad.

SCHOENBERG, Arnold (Austria, 1874-1951)

Schoenberg es el creador del sistema dodecafónico y uno de los compositores más influyentes del siglo XX. Compositor de origen austriaco, nació el 13 de septiembre de 1874 en Viena en el seno de una familia judía. Tuvo como profesor de contrapunto al conocido compositor austriaco Alexander Zemlinsky y ya desde 1899 en que escribió el sexteto para cuerda *Verklärte Nacht* (Noche transfigurada) mostró una posición estética muy personal. En 1901 se casó con la hermana de Zemlinsky, Matilde, con la que tuvo dos hijos. La pareja se trasladó a Berlín, donde durante dos años trabajó como orquestador de operetas y director de una orquesta de cabaret.

En 1903, Schönberg regresó a Viena para dar clases. Allí conoció a dos compositores que se convirtieron en sus mejores amigos y sus alumnos más aventajados: Anton Webern y Alban Berg. En sus composiciones utilizaba complejas armonías, que posteriormente le llevaron a la atonalidad. Por esta causa, los estrenos de sus primeros dos cuartetos de cuerda, en 1905 y 1908 respectivamente, no fueron bien recibidos por el público general. Durante estos años, Schönberg también pintaba y, junto con varios artistas, exhibió sus cuadros en el círculo del pintor ruso Wassily Kandinsky. En 1911, año en el que publicó el libro *Theory of Harmony* (Teoría de la armonía), aceptó una plaza de profesor en Berlín. Allí compuso una de sus obras más influyentes, *Pierrot Lunaire* (1912). En 1915 volvió a Viena. La I Guerra Mundial, junto con su búsqueda de un método que proporcionara lógica y unidad a la música atonal, provocaron un parón compositivo entre 1914 y 1923, año en que por fin terminó su formulación del método dodecafónico. La muerte de su mujer en ese mismo año supuso un duro golpe para él, que pudo superar cuando en 1924 conoció a Gertrud Kolisch, hermana de un violinista austriaco, con quien más tarde contraería matrimonio. La oferta en 1925 de un puesto de profesor de composición en la Academia de Artes de Berlín le proporcionó por fin una posición prestigiosa, una seguridad económica y una vida familiar estable. En 1932, año en el que nació su hija, acabó el segundo acto de su ópera *Moses und Aron* (obra póstuma, 1957). En 1933 Schönberg y su familia huyeron de la Alemania nazi a París primero, para emigrar en 1934 a Estados Unidos donde el músico aceptó una plaza de profesor en la ciudad de Boston. Al año siguiente, a causa de su salud, se trasladaron a Los Ángeles, donde nacieron sus dos hijos más pequeños. Después de un año como lector en la University of Southern California (1935), trabajó como profesor en la University of California, Los Ángeles (1936-1944). En 1941 adoptó la nacionalidad estadounidense. En 1946 cayó gravemente enfermo. Retirado, continuó impartiendo lecciones y componiendo. Murió el 13 de julio de 1951 en Los

Música ESO

Ángeles.

El estilo musical de Schönberg evolucionó desde el romanticismo tardío del siglo XIX a la técnica dodecafónica. Sus primeras composiciones tonales tienen reminiscencias de la música del compositor alemán Johannes Brahms, aunque pronto asimiló el cromatismo de Richard Wagner. En algunas composiciones, como en *Verklärte Nacht* (Noche transfigurada), Schönberg consiguió una gran intensidad en la expresión de sentimientos a través de ricas armonías y largas melodías románticas que se elevan soportadas por una densa textura contrapuntística de motivos cortos y constantes. Estos rasgos, que se inician en 1907, se hacen más acusados en sus composiciones expresionistas, donde abandona la tonalidad y condensa la forma. El ejemplo principal de este periodo es *Pierrot Lunaire*. En este conjunto de versos patéticos la orquesta de cámara acompañante utiliza una combinación de instrumentos distinta para cada una de las 21 canciones del ciclo y el solista vocal utiliza el *sprechgesang* (canto hablado o recitado entonado), una mezcla de discurso y canción.

Hacia 1920 empezó a formular su técnica dodecafónica (a menudo denominada "serialismo" puesto que está basada en series de notas) en un intento de hallar un sustituto a formas musicales básicas de la música tonal. Más adelante, durante el último periodo de su vida (a partir de 1930), intentó sintetizar la técnica dodecafónica con los principios formales que había empleado durante su periodo expresionista. Esta síntesis se aprecia en su *Concierto para piano* (1942) de un solo movimiento. Gracias a Schönberg y a sus alumnos el método dodecafónico se impuso en la composición de mediados del siglo XX y ha ejercido una gran influencia en la música occidental.

SHUBERT, FRANZ (Austria, 1797-1828)

Nació en Lichtental, cerca de Viena. Recibió de su padre, Franz Theodor Schubert, los primeros estímulos musicales, aunque también le influyó el director de coro Holzer (canto, piano, órgano, violín). Entre 1808 y 1813 vive como niño cantor (soprano) en el seminario de la Capilla Imperial de Viena, donde tomó lecciones de órgano y piano con el maestro Ruzicka. También estudia bajo continuo y contrapunto con Salieri, en esos momentos compositor imperial. Con el cambio de voz, Schubert pasó a dar clases durante 3 años como profesor interino en su ciudad natal. Después trabaja de forma independiente para poder componer con más tranquilidad.

Schubert abandona Viena entre los años 1818 y 1824, marchando a Hungría y pasando a ser profesor de piano de la familia Eszterházy. Schubert combinaba estas obligaciones con la composición de música no solo para audiencias anónimas, sino para su círculo de amigos. Estos se reunían regularmente en las llamadas "schubertiadas", sesiones que incluían música, lecturas, baile, vino y excursiones. Es conocida la rapidez en componer de Schubert, quien además lo hacía de memoria, sin muchas correcciones. A sus 31 años dejó una enorme producción en todos los géneros (no solo *lieder*), la mayoría de la cual permaneció sin publicar en vida. Solo la posterior generación de la mano de Schumann descubriría a Schubert como su ideal.

Estilísticamente, Schubert seguiría los modelos clásicos vieneses (Haydn, Mozart y Beethoven). Pero encontraría su propio estilo en la composición de *lieder*. A partir de 1822 vendría su periodo de madurez, que culminaría con obras como la sinfonía nº 8, *Incompleta*. Pero toda la fantasía romántica de Schubert se volcaría en los *lieder*. La poesía

Música ESO

de los textos le serviría como pretexto para crear ambientes y sensaciones. De la misma manera, las pequeñas piezas para piano se asemejan al carácter de sus *lieder*. De hecho, cinco melodías de estas fueron adaptadas a “sonidos sin palabras”, como música instrumental: *Quinteto “La trucha”*, *Fantasia “El caminante”*, *Variaciones para flauta y piano*, *Cuarteto de cuerda en re menor* y la *Fantasia para violín y piano*.

Aunque admiraba profundamente a Beethoven se negó siempre a entrar en aquellos círculos de la alta sociedad. Esto repercutió tanto en su obra como en su vida ya que nunca llegó a conocer la fama o el éxito. A pesar de ello, tanto Schubert como Beethoven, establecerían las bases de lo que sería el primer Romanticismo. En este, Schubert representa la esencia del primer romanticismo: el lirismo, la melodía y las pasiones.

Durante sus últimos años escribió piezas magistrales, fruto y reflejo de sus experiencias personales y siempre con el sello inconfundible de una inagotable inspiración melódica. Por ejemplo, una tensa profundidad marca la *Wanderer-Fantasie* (1822) o *Die schöne Mühlerin (La bella molinera, 1823)*, estos últimos inspirados en poemas de Wilhelm Müller, y ya hacia el final de su vida, el intenso dolor y el aislamiento dejaron su impronta en el *Winterreise (Viaje de invierno, 1827)*, también con textos de Müller.

Por aquel entonces, Schubert tenía solamente 31 años y acababa de matricularse para estudiar fuga. Pero una sífilis, complicada finalmente con una crisis tifoidea, lo llevaron a la muerte el 19 de noviembre de 1828, sin haberse acercado nunca a su admirado Beethoven.

El último deseo de Schubert, ser enterrado al lado de Beethoven, muerto un año antes, es finalmente una realidad, ya que en estos momentos, Schubert reposa en el mismo lugar, reservado a músicos ilustres, donde también se encuentra la tumba de Beethoven, en el Zentralfriedhof (cementerio principal) de Viena.

SCHUMANN, Robert (Alemania, 1810-1856)

Compositor alemán, uno de los máximos exponentes del movimiento musical romántico del siglo XIX. Nació el 8 de junio de 1810 en Zwickau, Sajonia, y estudió en las universidades de Leipzig y Heidelberg. Al ser hijo de un librero, mostró precoz interés por la literatura, en especial por los escritores alemanes Johann Wolfgang Goethe, E.T.A. Hoffmann y Johann Paul Richter. En 1830 abandonó sus estudios de derecho para dedicarse exclusivamente a la música. Estudió piano con el maestro alemán Friedrich Wieck, pero una lesión irreversible en uno de sus dedos terminó con su carrera como pianista. Se dedicó entonces a la composición y a escribir sobre música. En 1834, en un intento de luchar contra lo que denominó *filisteísmo artístico*, fundó la revista musical *Neue Zeitschrift für Musik*, que editó hasta 1844. Schumann se casó en 1840 con la pianista Clara Josephine Wiek, hija de su maestro. Clara Schuman fue un punto clave en la interpretación de su música para piano. En 1843 el recién fundado Conservatorio de Leipzig solicitó los servicios de Robert para formar parte del profesorado, pero, después de intentarlo, se sintió incapaz de enseñar y abandonó el puesto.

En 1850 fue nombrado director musical en Dusseldorf, pero una enfermedad mental, que padecía desde la adolescencia, le hizo dimitir en 1854. Ese mismo año, tras un intento de suicidio, fue ingresado en una clínica para enfermos mentales en Enderich, cerca de Bonn,

Música ESO

donde el 29 de julio de 1856 murió. Como uno de los arquetipos entre los compositores románticos, Schumann se identificó con dos figuras imaginarias, el enérgico Florestan y el poético Eusebius, nombres con los que firmaba sus artículos y cuyos retratos representó en la suite para piano *Carnaval* (1834-1835). Durante 1840, tras su boda con Clara Wieck, se dedicó a componer canciones. Compuso ciento treinta y ocho, entre las que se encuentran las colecciones de *Liederkreis* (dos ciclos con textos de Heinrich Heine y Joseph Eichendorff), *Myrthen* (con textos de varios poetas), *Amor y vida* (con texto de Adelbert von Chamisso), y *Los amores del poeta* (sobre textos de Heinrich Heine). Supo poner de manifiesto el sentido profundo de los poemas y otorgó a la parte de piano el papel de expresar los sentimientos y significados de cada uno de ellos, incluyendo con frecuencia largos epílogos al final de cada canción.

Las composiciones de Schumann para piano suelen ser expresiones musicales sobre temas literarios y estados de ánimo. Con excepción de la *Fantasia en do mayor* (1836) y los *Estudios sinfónicos* (1854), sus obras para piano son colecciones de piezas cortas en las que una pequeña idea deriva en la creación de toda la obra a través de una sencilla organización. Además del *Carnaval*, compuso *Mariposas* (1829-1832), *Escenas de niños* (1838), *Kreisleriana* (1838) y *Album para la juventud* (1848). A pesar de que en sus obras largas no consiguió la unidad formal que poseen las canciones y las piezas para piano solo, sí logró música de gran belleza, a la vez que dramática.

Son de resaltar la Sinfonía nº 1 (1841), el Quinteto para piano en mi bemol mayor (1842), el Concierto para piano en la menor (1845), la Sinfonía nº 2, la Sinfonía nº 3 (Renana, 1846), y el Trío para piano (1847). La Sinfonía nº 4 fue totalmente innovadora, ya que los cuatro movimientos aparecen unidos y se ejecutan sin interrupción. Otras composiciones son el coral *El paraíso y la Peri* (1843), y una ópera, *Genoveva* (1847-1848), que no tuvo demasiado éxito.

STRAVINSKY, IGOR (Rusia, 1882-1971)

Stravinsky es considerado una de las figuras clave en la música del s. XX. Nació el 17 de junio de 1882 en Oranienbaum (actualmente Lomonosov), hijo de un bajo de la Ópera Imperial de San Petersburgo, estudió derecho en la Universidad de esta ciudad. Allí conoció al hijo del compositor ruso Nikolái Rimski-Kórsakov, músico que le dirigió sus primeras composiciones musicales. En 1908 el empresario ruso Sergei Diáguilev, impresionado por sus obras orquestales *Scherzo fantástico* (1908) y *Fuegos artificiales* (1910), le propuso que compusiera para sus Ballets Rusos, iniciando así una colaboración que duró muchos años.

Sus primeros ballets para Diáguilev, *El pájaro de fuego* (1910) y *Petrushka* (1911), tuvieron un éxito rotundo y fueron muy admirados por su impacto dramático, su rica orquestación y sus melodías que evocaban la música tradicional rusa. Sin embargo, en el estreno de *La consagración de la primavera* (1913) la coreografía informal de Nijinski, las intensas disonancias y los fuertes ritmos asimétricos provocaron una reacción del público tan fuerte que ni siquiera los bailarines podían oír la orquesta. Las actuaciones posteriores tuvieron una mejor acogida por parte del público. Al año siguiente, al estallar la I Guerra Mundial, Stravinski se trasladó a Suiza. Allí, en parte debido a que las difíciles condiciones sociales y económicas no permitían la representación de proyectos mayores, compuso *Historia del soldado* (1918) para 7 instrumentistas, 3 actores y una bailarina, donde se advierte su desilusión por los años de guerra y el impacto del jazz, al igual que en *Rag-time* (1918) para 11 instrumentos y en *Piano ragmusic* (1919). En 1920 se trasladó a París. De esta época

Música ESO

datan sus célebres *Sinfonías de instrumentos de viento* (1920), la ópera cómica *Mavra* (1922) y el balletcantata *Les noces* (Las bodas), notablemente influido por la música tradicional rusa e interpretada por primera vez por los Ballets Rusos en 1923. En esta última obra, compuesta para 4 pianos, percusión y voz y con influencia de las melodías tradicionales rusas, se advierte una liberación de las tensiones del diálogo que posteriormente caracterizó el resto de su obra. Durante su etapa en París, también trabajó como pianista y director para ayudar a mantener a su familia. Así empezó a componer obras que se ajustaban a su habilidad pianística, como el *Concierto para piano e instrumentos de viento* (1924). A comienzos de la década de 1920 se enamoró de la actriz Vera de Bosset Soudeikine, con quien contrajo matrimonio en 1940, después de la muerte de su primera mujer.

Hacia 1923 empezó a componer sus primeras obras *neoclásicas*, marcadas por su interés en el estilo de los siglos XVII y XVIII. Estas obras también se caracterizan por un ideal de objetividad que en parte era una reacción contra la "grandilocuencia" de finales del romanticismo. Este ideal se refleja posteriormente en su Autobiografía (1935), donde escribió: "*La música no tiene, por naturaleza... poder para expresar nada*" y opinaba que los intérpretes debían seguir las intenciones del compositor sin complementarlo con sus propias ideas-posición estética con un fuerte impacto en la música moderna. Algunas obras de este periodo son la ópera-oratorio *Edipo rey* (1927) con un texto en latín, versión de J. Danielou de un texto de Jean Cocteau inspirado en Sófocles y el melodrama *Perséfone* (1934), para recitantes, cantantes y orquesta, con texto de André Gide, inspirado en el mito griego así como el ballet *Apollon musageté* (1928, titulada posteriormente *Apolo*) entre otras obras escritas para el coreógrafo ruso George Balanchine. A mediados de la década de 1920 Stravinski atravesó una época de crisis espiritual y en 1926 se convirtió a la religión ortodoxa rusa (que había abandonado a los 18 años). Poco después, en 1930, compuso la *Sinfonía de los salmos*, para coro y orquesta. En 1939 Stravinski dejó Europa para trasladarse a Hollywood, California (Estados Unidos). Allí se mantuvo gracias a diversos encargos como *Circus Polka* (1942) compuesta para ser bailada por elefantes de circo; *Danzas concertantes* (1942) para orquesta y *Escenas de ballet* (1944) para una revista de Broadway, la *Sinfonía en tres movimientos* (1945), *Misa* (1948) y la ópera de gran éxito *La carrera del libertino* (1951, con libreto de Auden y Kallman), obra que puede ser calificada como la culminación de su periodo neoclásico.

En 1948 Stravinski entabló amistad con el joven director estadounidense Robert Craft, quien pasó a ser su asistente musical. Craft le animó a escuchar la música de los *serialistas* (a su vez basada en el sistema dodecafónico de Schönberg), y se interesó por la música de su discípulo, el compositor austriaco Anton Webern. Poco a poco Stravinsky empezó a utilizar las técnicas seriales, integrándolas a su manera (como había hecho con todas las anteriores influencias musicales) en composiciones como la cantata *Threni* (1958), *Movimientos para piano y orquesta* (1959) y su última gran composición, *Requiem canticles* (1966). En 1967, con 80 años y con una salud débil, dirigió su última grabación. Falleció el 6 de abril de 1971 en Nueva York y fue enterrado en Venecia, cerca de la tumba de Diáguilev. Durante su vida, Stravinski utilizó muchos estilos de música; un estilo fecundo con influencias de la música tradicional rusa, el primitivismo, el jazz, el neoclasicismo, la bitonalidad, la atonalidad y el serialismo. Su gran habilidad como compositor residía, en parte, en su capacidad para seguir evolucionando y en hacer suyas las técnicas nuevas. Según sus palabras, seguir un solo camino era retroceder. Las obras de Stravinski por su originalidad, fuerza y racionalidad reflejaron y a la vez influyeron las corrientes más importantes de la música del siglo XX.

Música ESO

TÁRREGA, FRANCISCO (España, 1852-1909)

Compositor y guitarrista español, figura destacada de la escuela guitarrística del siglo XX. Nacido en Villareal (Castellón) recibe sus primeras clases de música en Castellón, más tarde en Valencia para completarlos definitivamente en Madrid. Aunque también se aventuró por la interpretación pianística, su vocación y la adquisición de una excelente guitarra del famoso constructor Antonio Torres no hizo más que confirmarle como una gran promesa de la guitarra a la que terminaría dedicándose exclusivamente.

En 1881 traslada su residencia a París cautivando pronto al público parisino y desde donde organiza conciertos por toda Europa. Tras contraer matrimonio y pasar por varias ciudades termina fijando su residencia en Barcelona donde desarrollaría la parte más importante de su carrera.

Es el periodo de sus composiciones más conocidas y en el que afianza su perfil como concertista tanto en España como en Europa. Pronto son muchos los alumnos que quieren recibir clases del maestro, los cuales constituyeron el germen de la escuela guitarrística contemporánea.

Pero desgraciadamente, en 1906 una hemiplejía le paraliza la mitad del cuerpo lo que le obliga a una lenta y dolorosa recuperación. Pero tan solo tres años después, de nuevo vuelve a enfermar, muriendo en su casa de Barcelona en 1909.

La importancia de su aportación no solo se debe a sus obras, aunque algunas de estas se han consagrado dentro de los programas concertísticos de la guitarra. También es considerado como el principal representante de la guitarra moderna, consiguiendo dotar de un prestigio al instrumento que a finales del siglo XIX no tenía.

También destacan sus adaptaciones para guitarra de obras de otros compositores (Bach, Mozart, Beethoven, Verdi, Chopin...). Algunos intérpretes pop le han devuelto la moneda adaptando y versionando algunas de sus composiciones siendo la más conocida la que Mike Oldfield hizo de los *Recuerdos de la Alhambra* y que se incluye en la B.S.O. de la película *Los gritos del silencio* con el que ganó en 1984 un Oscar de la Academia americana de cine.

Algunas de sus obras más interpretadas son *Recuerdos de la Alhambra*, *Danza mora*, *Capricho árabe*, además de sus numerosos estudios y preludios, aunque seguro que su obra más escuchada es el breve fragmento perteneciente a su *Gran Vals* que la marca Nokia incluye como predeterminada en sus teléfonos móviles (*Nokia Tune*).

Para que puedas comprobar el estilo musical de este compositor escucha los archivos de audio adjuntos también en este CD-rom.

TCHAIKOVSKY, PYOTR ILYICH (Rusia, 1840-1893)

Nacido el 7 de mayo de 1840 en Votkinsk, en la zona de los Urales, estudió derecho en San Petersburgo y recibió clases de música en el conservatorio de esta ciudad. Entre sus profesores se encontraban el compositor y pianista ruso Anton Rubinstein (1828-1894) del que Tchaikovsky recibió clases de orquestación. En 1866 fue nombrado profesor de armonía en el Conservatorio de Moscú por el pianista y compositor Nicholas Rubinstein,

Música ESO

hermano de Anton. Allí el joven compositor conoció al dramaturgo Alexandr Nikoláievich Ostrovski. De esta época también datan sus óperas *Undina* (1869) y *Oprichnik* (1872), el *Concierto para piano nº 1 en si bemol menor* (1875), las sinfonías nº1 (Sueños de invierno, 1868), nº 2 (1873, más tarde revisada y titulada Pequeña Rusia) y nº 3 (Polaca, 1875) y la obertura-fantasia *Romeo y Julieta* (1870; revisada en 1870 y 1880).

En un principio el primer concierto para piano fue dedicado a Nicholas Rubinstein, pero este lo calificó como "imposible de tocar". Fuertemente dolido, Tchaikovsky hizo múltiples cambios en la obra y esta vez se lo dedicó a Hans von Bülow, que contestó el favor tocando el concierto en su primera gira por Estados Unidos (1875-1876). Posteriormente Rubinstein reconoció el mérito de la composición revisada y la incluyó en su propio repertorio. Famoso por su dramático primer movimiento y por el hábil uso de melodías tradicionales, se ha convertido en uno de los conciertos para piano interpretados con mayor frecuencia.

En 1876 Tchaikovsky conoció a Nadiezhda von Mekk, una viuda adinerada que, entusiasmada con la música del compositor, le adjudicó una paga anual que le permitía dedicar todo su tiempo a la composición. Sin embargo 14 años después, creyendo estar arruinada se vio obligada a suspender esta cantidad. A pesar de que sus ingresos eran suficientes, nunca la perdonó por este acto que él consideró injustificado. Este periodo de relación con madame von Mekk fue de gran fecundidad. A él pertenecen algunas obras como las óperas *Eugenio Oneguín* (1878) basada en una obra de Alexander Serguéievich Pushkin, *La doncella de Orleans* (1879), *Mazeppa* (1883) y *La hechicera* (1887); los ballets *El lago de los cisnes* (1876) y *La bella durmiente* (1889); *Variaciones sobre un tema rococó* en la mayor para violoncello y orquesta (1876) y el *Concierto para violín en re mayor* opus 35 (1878); composiciones orquestales como la *Marcha eslava* (1876), *Francesca da Rimini* (1876), *Sinfonía nº 4 en fa menor* opus 36 (1877), *obertura 1812* (1880), *Capricho italiano* (1880), *Serenata para cuerdas* (1880), *Sinfonía Manfredo* opus 58 (1885), *Sinfonía nº 5 en mi menor* opus 64 (1888), la obertura-fantasia *Hamlet* (1885) y diversas canciones. Mientras tanto, en 1877, Tchaikovsky se casó con Antonina Miliukova, estudiante de música del Conservatorio de Moscú y alumna suya que le había escrito confesándole su amor. El matrimonio no funcionó desde el principio y se separaron al poco tiempo. Desde 1887 hasta 1891 Tchaikovsky realizó varias giras por las principales ciudades de Europa y América, en las que obtuvo grandes éxitos.

En 1890 compuso una de sus mejores óperas, *La dama de picas*. A principios de 1893 empezó a trabajar en la *Sinfonía nº 6* opus 74 (también conocida como *Patética*). La primera interpretación de la obra, bajo la dirección del compositor el 28 de octubre de 1893 en San Petersburgo, fue recibida con indiferencia por el público. Murió nueve días después, el 6 de noviembre de 1893 de cólera según el parte oficial. Muchas de las composiciones de Tchaikovsky, como *El cascanueces* (ballet y suite, 1891- 1892), el *Concierto para piano nº 2* en sol mayor opus 44 (1880), el *Cuarteto de cuerda nº 3* en mi bemol menor opus 30 (1876) y el *Trío en la menor* para violín, violonchelo y piano opus 50 (1882), siguen siendo populares entre el público. Sus obras más conocidas se caracterizan por tener pasajes muy melódicos con movimientos que sugieren una profunda melancolía que se combinan con otros extraídos de la música popular. Al igual que su contemporáneo, el compositor ruso Nikolái Rimski-Kórsakov, Tchaikovsky dominaba la orquestación; en particular, sus partituras de ballet contienen efectos sorprendentes de colorido orquestal. Sus trabajos sinfónicos, con un gran contenido melódico, también tienen un fuerte (y a menudo no apreciado) desarrollo temático abstracto. En sus mejores óperas, como *Eugenio Oneguín* y *La dama de picas*, utilizó pasajes melódicos altamente sugestivos para describir de forma concisa una situación dramática con un efecto intenso. Sus ballets, entre los que destacan *El lago de los cisnes* y *La bella durmiente*, todavía no han sido superados en su intensidad.

Música ESO

melódica y en su brillo instrumental. Compuestos en estrecha colaboración con el coreógrafo Marius Petipa, representan el primer intento de utilizar música dramática para danza después del ballet operístico del compositor alemán Christoph Willibald Gluck. Tchaikovsky también amplió el poema sinfónico y sus trabajos en este campo, como la obertura *Romeo y Julieta* y *Hamlet*, destacan por una evocación altamente melódica del ambiente literario en el que se basan opinión que es también aplicable a la *Sinfonía Manfred*.

VARÈSE, Edgar (Francia, 1883-1965)

Varèse es uno de los espíritus auténticamente originales de la música del s. XX. Varèse nació en París, de ascendencia ítalo-francesa. Estudió matemáticas y ciencias, ya que su padre quería que siguiese la carrera de ingeniero. Pero a los dieciocho años ingresó en la Schola Cantorum, donde estudió son d'Indy y Roussel, y luego fue admitido en las clases magistrales de Charles-Marie Oidor en el Conservatorio de París.

Famoso por su concepto de la música como conjunto de entidades móviles de sonido no dependientes de la melodía o de la armonía, sino del timbre (color), de la masa y de la relación espacial. Fue uno de los pioneros del desarrollo de la música electrónica. Estudió ingeniería, pero se dedicó posteriormente a la música contra la voluntad de su padre. Entre 1907 y 1915 vivió en Berlín y a continuación se estableció en la ciudad de Nueva York.

En 1918 comenzó su obra *Amériques* para gran orquesta, obra que muestra una cierta influencia de Claude Debussy y de Igor Stravinsky pero que al tiempo crea un universo sonoro sin precedentes donde los acordes y las sonoridades (incluidas sirenas y erupciones explosivas de sonido) son tratados como entidades independientes más que como parte de una secuencia melódica o armónica. En los años veinte y treinta Varèse exploró estos conceptos en otras obras suyas como *Hyperprisme* (1922) para viento y percusión, *Arcanes* (1927) para gran orquesta, *Ionisation* (1929-1931) para 13 percusionistas y *Densité 21,5* (1935) para flauta sola compuesta para Georges Barrère. Su obra *Déserts* (1954, revisada 1961) integra sonidos grabados en cinta con instrumentos de viento, percusión y piano. En la exposición mundial de Bruselas se presentó la grabación de *Poème électronique* (1958) que fue retransmitida a través de 425 altavoces situados en diferentes puntos del Philips Pavilion (diseñado por el arquitecto Le Corbusier), utilizando así la arquitectura del edificio como parte integrante del diseño espacial de la música. Varèse también participó en la fundación del Gremio Internacional de Compositores en 1921 y la Asociación Panamericana de Compositores en 1927. Ambas organizaciones tuvieron un papel crucial en la difusión de la obra de Aaron Copland, Charles Ives, Carl Ruggles, Carlos Chávez y el propio Varèse. Este compositor entendía el arte musical como simple organización de sonidos y los resultados de sus teorías y de su práctica fueron extraordinariamente nuevos.

VERDI, Giuseppe (Italia, 1813-1901)

Compositor de ópera italiano, cuyas obras están consideradas entre las mejores de la historia de la ópera. Nació el 10 de octubre de 1813 en Roncole, estado de Parma, que por entonces se encontraba bajo el gobierno francés. Hijo de campesinos analfabetos, estudió música en la vecina ciudad de Busseto donde encontró unos protectores en los esposos Barezzi. Cuando en 1832 fue rechazado por el conservatorio de Milán a causa de su juventud y de que "sus ejercicios no mostraban especiales aptitudes para la música", entró como discípulo del compositor milanés Vincenzo Lavigna. Volvió a Busseto en 1833 como director de la Sociedad Filarmónica.

Música ESO

A la edad de 25 años Verdi volvió a Milán. Su primera ópera *Oberto, conde de San Bonifacio* se estrenó en 1839 en La Scala con escaso éxito. Su ópera cómica *Un giorno di regno (Un día de reino, 1840)* fue un fracaso y Verdi, ya afectado por las muertes recientes de su mujer Margarita Barezzi y de dos de sus hijos, decidió abandonar la composición. Pero al cabo de un año el director de La Scala logró convencerlo para que escribiera *Nabucco* (1842). Esta ópera que escribió en menos de tres meses, causó gran sensación, ya que el tema de la cautividad de los judíos en Babilonia fue considerado por el público italiano como una alusión a la oposición al gobierno austriaco en el norte de Italia.

Poco a poco fue imponiéndose la costumbre de aclamar a Víctor Manuel como rey de Italia al decir "Viva Verdi" ya que el nombre del compositor era un acrónimo de la frase "Vittorio Emanuele Rè d'Italia". A estas óperas siguieron *I Lombardi alla prima crociata* (1843) y *Ernani* (1844), ambas de gran éxito. De las 11 óperas siguientes solo *Macbeth* (1847) y *Luisa Miller* (1849) se mantienen en el repertorio interpretativo actual. *Rigoletto* (1851), *Il trovatore* (1853) inspirada en *El Trovador* del escritor español Antonio García Gutiérrez y *La Traviata* (1853), que supusieron su consagración, se encuentran entre las óperas más populares de todos los tiempos.

Las óperas que Verdi escribió en su madurez, entre las que se encuentran *Las Vísperas Sicilianas* (1855), *Simone Bocanegra* (1857) *Un ballo in maschera* (1859), *La forza del destino* (1862) y *Don Carlo* (1867), muestran una gran maestría en la caracterización musical y una mayor preponderancia del papel orquestal. *Aida* (1871), también de este periodo y probablemente la ópera más popular de Verdi, fue un encargo del virrey de Egipto para celebrar la inauguración del Canal de Suez y su estreno se produjo en El Cairo. Tres años después Verdi compuso su obra no operística más importante, el *Réquiem* (1874), para conmemorar la muerte del novelista italiano Alessandro Manzoni (aunque existía una versión del *Libera me* en memoria de Gioacchino Rossini, fallecido en 1868). Entre las composiciones no operísticas de Verdi cabe citar la cantata dramática *Inno delle nazioni* (1862) y el *Cuarteto para cuerda en mi menor* (1873) así como un *Te Deum*, compuesto a los 85 años, y otras obras religiosas. A la edad de 70 años, después de un silencio de 13 años y de escribir el *Réquiem*, Verdi compuso tal vez su mejor ópera, *Otello* (1887), con un libreto que el compositor y libretista italiano Arrigo Boito había adaptado hábilmente de la tragedia de William Shakespeare. A continuación compuso su última ópera *Falstaff* (1893), igualmente adaptada por Boito de la obra de Shakespeare y considerada como una de las mejores óperas cómicas. Verdi falleció el 27 de enero de 1901 en Milán. La obra de Verdi destaca por su intensidad emocional, sus melodías armónicas y sus caracterizaciones dramáticas. Transformó la ópera italiana, que hasta entonces utilizaba argumentos tradicionales, libretos anticuados y enfatizaba la parte vocal, para crear una entidad musical y dramática unificada. Actualmente sus óperas se encuentran entre las más representadas en todo el mundo.

VICTORIA, Tomás Luis de (España, 1548-1611)

El más ilustre compositor español del renacimiento. Nació en Ávila, estudió en Roma, probablemente con el compositor italiano Giovanni Pierluigi da Palestrina, al que sucedió en 1571 como director musical del Collegium Romanum. Entre 1578 y 1585 colaboró con el sacerdote italiano san Felipe Neri en la composición de música religiosa que al siglo siguiente culminó con el oratorio, aunque no se conserva ninguna obra suya de este tipo. A partir de 1586 fue nombrado capellán de la que fuera emperatriz española doña María (viuda del emperador Maximiliano II) estableciéndose en Madrid, donde falleció en 1611.

Música ESO

Desde el punto de vista musical sus 20 misas y 44 motetes son por un lado conservadores en el hábil empleo del contrapunto y en su textura polifónica coherente, y por otro resultan innovadores por la honda expresión emotiva del texto con una intensidad mística muy española. La música de Victoria alcanzó gran fama en su época, en especial sus misas y, cosa inusual, toda su obra fue publicada en vida del autor.

Actualmente Victoria tal vez es más conocido por sus motetes como *Jesu, dulcis memoria* (1581) y *Vexilla regis* (1581). Las dos obras más importantes son: El *Officium hebdomae sanctae* (misa) y El *Officium defunctorum* (misa-1605). Aunque resulta extraño para su época, Victoria no escribió música profana.

VIVALDI, Antonio (Italia, 1678-1741)

La biografía de Vivaldi está envuelta en misterios: la enfermedad psicósomática que le impedía celebrar misa, sus desapariciones frecuentes o giras sin testigos, su muerte en la miseria más absoluta en un cuchitril de Venecia. Vivaldi nació el 4 de marzo de 1678 en Venecia, estudió con su padre, violinista en la catedral de San Marcos. Se ordenó sacerdote en 1703, lo llamaban *il prete rosso* (el cura pelirrojo), y comenzó a enseñar en el Ospedale della Pietá que era un conservatorio para niñas huérfanas. Trabajó allí como director musical hasta 1740, como profesor y componía conciertos y oratorios para los conciertos semanales a través de los que consiguió una fama internacional. A partir de 1713 Vivaldi también trabajó como compositor y empresario de óperas en Venecia y viajaba a Roma, Mantua y otras ciudades para supervisar las representaciones de sus óperas. Hacia 1740 entró al servicio de la corte del emperador Carlos VI en Viena. Falleció en esta ciudad el 28 de julio de 1741.

Vivaldi escribió más de 500 conciertos y 70 sonatas, 45 óperas, música religiosa como el oratorio *Juditha triumphans* (1716), el *Gloria en re* (1708), misas y motetes. Sus sonatas instrumentales son más conservadoras que sus conciertos y su música religiosa a menudo refleja el estilo operístico de la época y la alternancia de orquesta y solistas que ayudó a introducir en los conciertos. Johann Sebastian Bach, contemporáneo suyo, aunque algo más joven, estudió la obra de Vivaldi en sus años de formación y de algunos de los conciertos para violín y sonatas de Vivaldi solo existen las transcripciones (en su mayor parte para clavecín) de Bach.

Los conciertos de Vivaldi se convirtieron en modelo de su género en toda Europa e influyeron en el estilo de sus contemporáneos, incluso en los de más edad. Más de 300 de sus conciertos están escritos para solista (220 para violín y otros para fagot, violonchelo, oboe y flauta). También escribió concerti grossi, 25 para dos violines y 32 para tres o más instrumentos y algunos son concerti de ripieno (para orquesta sin solistas).

Vivaldi, virtuoso del violín que asombraba al auditorio por su técnica, estableció una de las características básicas del concierto de los siglos siguientes: su uso para lucimiento del virtuoso. Sus conciertos para violín también fueron decisivos en la evolución de la ejecución violinística en cuanto a su escritura de cuerdas cruzadas y al desarrollo de una nueva técnica para el manejo del arco. Vivaldi fue el primer compositor que utilizó de forma coherente el ritornello, que se llegó a imponer en los movimientos rápidos del concierto. El ritornello se repetía en diferentes tonalidades y era interpretado por toda la orquesta. Alternaba con episodios interpretados por el solista, a menudo de carácter virtuosista. Estableció la forma de tres movimientos para el concierto y fue uno de los primeros en introducir cadenzas para el solista. Sus conciertos para violín opus 8, *Las cuatro estaciones*, son uno de los primeros ejemplos de música programática que, como

Música ESO

gran parte de su música, se caracteriza por ritmos vigorosos y fuertes contrastes.

WAGNER, Richard (Alemania, 1813-1883)

Richard Wagner nació en Leipzig en 1813. De niño mostró ya interés por la música, el teatro y la literatura, y a los dieciocho años entró en la Universidad de su ciudad natal, aunque nunca demostró mayor interés por el lado académico de la vida universitaria. A los veinte años fue nombrado Maestro de Coro en Wurtzburg y, tras pasara por varios teatros, director de la compañía de ópera de Magdeburg para la que compondría sus primeras óperas.

En Riga finalizó el libreto y los dos primeros actos de su primera ópera importante, *Rienzi*. Enamorado desde hacía tiempo de la actriz Minna Planer, en 1836 se casó con ella y, debido al continuo acoso de sus acreedores deciden marchar del país. En 1839, Wagner inicia un periplo con destino a París que le hace pasar por Londres en cuya tempestuosa travesía por el Mar del Norte se inspiró su segunda ópera importante, *El holandés errante* (1841). Aquí, desconocido aún por el público y el ambiente musical, su situación económica empeora teniendo que abandonar la ciudad camino de nuevo de su tierra tras conseguir, por mediación de Meyerbeer, que el Hoftheater de Dresde estrenara su ópera *Rienzi* (1842). El éxito acompañó al estreno, lo que le permitió representar también aquí primero *El holandés errante* (1843) y más tarde *Tannhäuser* (1845), siendo nombrado director del propio Hoftheater. Pero *Tannhäuser* era una ópera demasiado innovadora para el público de la ciudad y la avalancha de críticas le hizo caer en desgracia en la ciudad. Así, cuando presentó *Lohengrin*, la dirección del teatro de Dresde se niega a representarla. Por suerte, Franz Liszt, gran admirador del carácter de este compositor, utilizó su influencia para que fuera finalmente estrenada en Weimar (1850). A esta ciudad se traslada Wagner, junto a Liszt, huyendo también de la persecución de la policía tras su participación en la malograda revolución de 1848, teniendo finalmente que exiliarse a suiza para evitar ser capturado y encarcelado.

Es en el exilio cuando empieza la composición del ciclo de óperas de *El Anillo del Nibelungo*, basado en el antiguo poema épico *Das Nibelungenlied*. Pero su suerte cambia al recibir la invitación de Luis II de Baviera, admirador de sus óperas, el cual se hace cargo de sus deudas y le proporciona un lugar donde hospedarse. En 1865 estrena *Tristán e Isolda* en Munich pero debido a sus relaciones con Cosima Liszt y a otras intrigas se ve obligado a abandonar la corte del monarca bávaro. Instalado en la villa suiza de Tribschen, inicia un periodo de tranquilidad basado en su relación con Cosima, la cual, tras la muerte de su esposa Mina (1866), se traslada a vivir con él. Acaba por fin Los maestros cantores de Nuremberg en 1867 estrenándose un año después bajo el auspicio de Luis II en el Hoftheater de Munich, y en 1869 presenta *El oro del Rihn* en Munich. Mientras, empieza la composición de *El ocaso de los dioses* y en 1870, tras la separación formal de su marido, se casa por fin con Cosima Liszt. Emprende entonces la tarea de construcción de su particular feudo en Bayreuth, con la creación de una sociedad y la construcción de un teatro. Para ello recorre Alemania en busca de fondos y finalmente, con la ayuda de Luis II ve completado su sueño. En esta ciudad, a la que se traslada en 1874, termina *El ocaso de los dioses* y con ella la tetralogía del Anillo. Tras el estreno de esta incluido en varios ciclos, se vio obligado a realizar conciertos por media Europa para intentar paliar las pérdidas de sus representaciones en Bayreuth. Poco después empiezan sus problemas cardiacos (1877), lo que no le impide acabar su última ópera, *Parsifal*, durante su estancia en Palermo (1882) y estrenarla en Bayreuth ese mismo año, tras recuperarse ya de su segundo ataque al corazón. Un año después moría en la ciudad de Venecia (1883), siendo enterrado en el jardín de su casa en la ciudad que aún hoy día es refugio y baluarte de la obra de este

Música ESO

compositor, Beyreuth.

WEBBER, ANDREW LLOYD (Gran Bretaña, 1948)

Compositor inglés nacido en Londres el 22 de Marzo de 1948. Estudió en la Universidad de Oxford y en el Royal College of Music de Londres. Hijo del director de este último centro, Lloyd Webber comenzó sus estudios musicales en su infancia. Publicó su primera composición a los 9 años. En 1967, cuando era todavía estudiante, escribió en colaboración con su amigo Timothy Rice la obra *Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat* para una representación del colegio. Este musical se estrenó más tarde en el Festival de Edimburgo y en la Academia de Música de Brooklyn de Nueva York en 1972.

Lloyd Webber y Rice volvieron a colaborar en *Jesucristo Superstar* (1971), de cuyo álbum se vendieron más de 3 millones de copias antes del estreno de la obra en Broadway (Nueva York). El musical estuvo nominado para cinco premios Tony y ha sido un gran éxito en todo el mundo.

La siguiente obra de Lloyd Webber y Rice fue *Evita* (1976), basada en la vida de la política argentina María Eva Duarte de Perón, que consiguió siete premios Tony y un premio Grammy. Lloyd compuso *Cats* en 1981 (basada en unos versos cómicos de T.S. Eliot), obra que batió record de permanencia de un musical en el teatro, *El fantasma de la Ópera* en 1986 y *Sunset Boulevard* en 1993. Fue nombrado Sir en 1992.

Aunque su producción ha destacado en el género musical, también escribió algunas obras de música culta entre las que destaca su *Réquiem*.

A Lloyd Weber se le encargó componer una pieza para los Juegos Olímpicos de 1992 de Barcelona, la canción *Amigos para siempre*.

El compositor adquirió hace años el grupo Stoll Moos, que gestiona 10 de los más prestigiosos teatros de Londres, por 85 millones de libras, lo que prácticamente le ha dado el monopolio de la escena londinense.

WEBERN, Anton (Austria, 1883-1945)

Compositor austriaco que llevó a sus últimas consecuencias el sistema dodecafónico desarrollado por el compositor (a la vez que su maestro) Arnold Schönberg. Webern influyó poderosamente sobre la generación de compositores posterior a la II Guerra Mundial. Webern nació el 3 de diciembre de 1883 en Viena, donde estudió con el eminente musicólogo austriaco Guido Adler también profesor de Schönberg y Wellesz, en la universidad de Viena. A partir de 1904 tuvo como profesor particular a Schönberg.

Entre 1908 y 1934 estudió dirección en Praga, Viena y varias ciudades alemanas, enseñó composición en la academia musical fundada por Schönberg en Viena y dio a conocer a nuevos valores de su época. La revolución neofascista de 1934 truncó su carrera y tuvo que ganarse la vida con dificultad en trabajos como lector y corrector. En 1945 se trasladó a Salzburgo, donde debido a un error murió al disparar contra él un centinela norteamericano el 13 de septiembre de 1945.

El estilo de Webern se caracteriza por una increíble capacidad de síntesis que se desarrollaría en obras de corta duración y máxima intensidad expresiva, lo que tendría una

Música ESO

gran influencia en las nuevas generaciones de compositores surgidos a mediados de siglo y gracias, también, a los cursos de composición de posguerra en la ciudad alemana de Darnstadt.

Webern y el compositor vienés Alban Berg fueron los dos discípulos más aventajados de Schönberg. Las primeras obras de Webern, como la *Passacaglia* (1908) para orquesta, son obras de gran cromatismo y riqueza de estilo postromántico. La música del periodo comprendido entre sus *Seis piezas para orquesta* (1910) y los *Cinco cánones para soprano y dos clarinetes* (1924) se caracteriza por texturas ligeras, conjuntos instrumentales pequeños y una construcción musical muy compacta. En su obra *Drei geistliche Volkslieder* (Tres lieder populares religiosos, 1924) empleó el sistema dodecafónico recién formulado por Schönberg. Sus obras posteriores siguen siendo notables por su extremada intensidad, brevedad, claridad y delicadeza y por sus unidades melódicas fraccionadas. Webern amplió el concepto de serialización dodecafónica a la serialización rítmica, dinámica y tonal. Este desarrollo de su música influyó de forma decisiva en la generación de músicos de la postguerra, con figuras tan diversas como Karlheinz Stockhausen, Olivier Messiaen, Igor Stravinsky o Pierre Boulez. El empleo de colores tonales fluctuantes es especialmente llamativo en la orquestación que realizó en 1932 del *Ricercare* de la *Ofrenda musical* de Johann Sebastian Bach. Entre las principales obras donde Webern empleó la dodecafonía cabe destacar la *Sinfonía de cámara* (1928), las cantatas opus 29 (1940) y opus 31 (1943) y las *Variaciones para orquesta* (1940). También editó la *Choralis Constantinus II* del compositor flamenco Heinrich Isaac, cuya maestría en el empleo del contrapunto admiraba profundamente Webern.