

MUSICA

TEMA 1: DEL ORIGEN DE LA MÚSICA AL RENACIMIENTO

En el momento en que el hombre tuvo conocimiento y dominio de sus propias facultades sonoras nació la música. En principio sería su propia voz, luego sus manos golpeando entre sí o contra las piernas, los dedos chasqueando, los pies retumbando sobre el suelo. Más tarde golpearía sobre un tronco hueco o soplaría en el interior de un hueso.

Todo esto irá evolucionando hacia una música de carácter intelectual y de ahí nació la música culta, pero los pueblos jamás abandonarán la práctica de una música que era y es parte viva de su propia identidad, la música popular.

La música antes de la Edad Media.

La música durante la prehistoria tuvo un papel de comunicación en el más amplio sentido de la palabra, expresiones de alegría, cantos de amor, gritos de combate, etc. y guardó una íntima relación con la religión, manifestada en las ceremonias rituales en las que casi siempre participaba acompañada de la danza. El hombre utilizó para su música los sonidos de la voz, el cuerpo como instrumento de percusión e instrumentos ajenos a él muy rudimentarios como piedras, rascadores, huesos sin médula, etc., pero en los que podemos ya vislumbrar los futuros sistemas de producción de sonido.

La música en Egipto poseía avanzados conocimientos que eran reservados para los sacerdotes, en el Imperio Nuevo utilizaban ya la escala de siete sonidos. Este pueblo contó con instrumentario rico y variado, algunos de los más representativos son el arpa y el órgano.

En Mesopotamia los músicos eran considerados personas de gran prestigio, acompañaban al monarca no sólo en los actos de culto sino también en las suntuosas ceremonias de palacio y en las guerras. El arpa es uno de los instrumentos más apreciados en Mesopotamia.

En Grecia la música tomó gran importancia social asociada al drama, las canciones eran interpretadas por el coro en concursos musicales. El culto a los dioses fomentó la música puramente instrumental, teniendo especial importancia la lira y doble oboe, otros instrumentos aparecen representados en escenas de danzas como arpas, crótalos, panderos, címbalos etc. Para la notación musical utilizaron signos alfabéticos.

En Roma se adopta la tradición musical griega, pero la música tuvo un papel más importante en la vida pública y en las celebraciones como en el teatro, sacrificios, juegos y banquetes etc. La música no quedaba reducida a la alta sociedad sino que tenía gran desarrollo en el pueblo.

Cuando se produce la división del imperio romano, en occidente la música se revitaliza a través de la iglesia y en Bizancio se continúa con la tradición griega, el canto oriental.

La música en la Edad Media.

El desarrollo religioso en la zona occidental en la Edad Media fomenta las celebraciones y con ello se va formando un nuevo tipo de música, de forma austera, puramente vocal y fiel a la idea religiosa. La extensión y revitalización del cristianismo origina la adopción de nuevos cantos, son himnos con textos en forma de estrofa.

A) El canto gregoriano.

El Papa Gregorio I trabajó con sus ayudantes en un repertorio de música litúrgica, durante el siglo VII y los siguientes se fue constituyendo y seleccionando un repertorio, que en honor a su

recopilador se llamó, canto gregoriano. En el siglo XI se establecen las reglas de su escritura musical, enriqueciéndose con nuevas formas en el siglo XII. El canto gregoriano es monódico, es decir, a una sola voz y “a capella”, vocálico sin acompañamiento instrumental, cantado en latín, de ritmo libre, la música va íntimamente ligada al texto en cuanto a acentos, frases, expresividad, potenciando su sentido. Hay fragmentos silábicos y otros llamados neumáticos en los que a una sílaba le corresponden dos o tres notas.

B) Secuencias y tropos.

A parte de la música litúrgica religiosa existió una música popular, ajenas a la liturgia. Esta música no nos ha llegado ya que la cultura era un monopolio de la iglesia y sólo eran escritas las de carácter religiosas, transmitiéndose de forma oral esta música popular. Estas formas musicales eran textos inventados de manera que correspondiese una sílaba a cada nota musical, estos textos se llaman secuencias. Al mismo tiempo se fueron intercalando fragmentos melódicos inventados, ajenos al repertorio llamándose tropos.

C) Juglares y trovadores.

Los juglares son personajes que van de aldea en aldea, de castillo en castillo, asombrando y divirtiendo a un público señores y vasallos, son mitad poetas mitad saltimbanquis, mezclan en sus actuaciones la declamación y el malabarismo, la música y la sátira. Son transmisores de la música popular no litúrgica que partiendo de las secuencias y tropos prontamente van enriqueciendo con los procedimientos más avanzados, de manera que son perseguidos constantemente por la iglesia. A veces eran clérigos, personas de cierto nivel cultural, que habían abandonado la vida religiosa. Estos juglares cantaban en latín, y en vulgar, en su repertorio figuraba la poesía más refinada o dramática, canciones al vino, a las mujeres, contra los eclesiásticos y utilizaban instrumentos musicales prohibidos por la iglesia a causa de su antigua vinculación pagana.

Los trovadores pertenecían a una clase social más elevada e insistían en distinguirse de los juglares, considerándoles de inferior condición, generalmente no sólo interpretan como los juglares sino que componen y cantan sus propias obras. Los temas que cantan son muy variados, canciones heroicas, de amor, de política, moral, fúnebres y otras muchas. Alcanzan su apogeo en la segunda mitad del s.XII.

D) La polifonía.

Hasta el siglo IX se había desarrollado la música monódica, pero a partir de ahora va a nacer un nuevo procedimiento la polifonía que evoluciona hasta el siglo XVI donde culmina. La polifonía es el arte de combinar sonidos y melodías distintas y simultáneas, anteriormente eran dos voces con distinta tonalidad pero con la misma melodía.

A la forma de hacer música en los siglos XII y XIII se le denomina ars antigua, en ésta la melodía litúrgica pierde importancia con respecto a la melodía añadida. A la música del siglo XIV se le denomina ars nova y va adquiriendo cada vez mayor complejidad en los ritmos y las voces. Los músicos tienen gran preocupación por la medida y el ritmo.

La música de este período aunque escrita para voces también tiene acompañamiento musical no sólo en lo profano sino también en lo religioso. En la iglesia sólo se admitía el órgano pero por evolución comienzan a introducirse otros como violas y flautas, por otro lado en la música profana los trovadores y juglares introducen laúdes, arpas, gaitas, panderos, tamboriles etc.

Las formas que se desarrollan son el conductus, el motete, el canon y el madrigal italiano:

- El conductus es una pieza de carácter semilitúrgico que en principio se cantaba para acompañar a alguien, la melodía fundamental es la más grave, el tenor sostiene las otras voces que cantan el mismo texto todas a la vez, con el mismo ritmo.

- El motete es la forma que suele ser a dos o tres voces y cada una de ellas puede llevar un ritmo distinto e incluso textos diferentes en latín o en lengua vulgar.

- El canon es la forma en la que las voces van entrando una tras otras, realizando siempre la misma melodía.

Alfonso X

Hijo de Fernando III “El Santo”, rey de Castilla y León y emperador de Alemania aunque no ejerció ese cargo. Era muy culto y avanzado para su época. Intentó crear una monarquía fuerte y autoritaria, pero los nobles se levantaron contra él y apoyaron la sucesión de su 2º hijo, Sancho IV “El Bravo” frente a los derechos de sus nietos, los infantes de Lacerda. Sevilla fue la única ciudad que siguió apoyando a Alfonso y se encuentra enterrado en la catedral de Sevilla. Impulsó la escuela de traductores de Toledo. Alfonso X tradujo textos árabes, escribió una historia universal de España, un tratado de astronomía y las “Cántigas”, que eran poemas en gallego dedicado a la Virgen y acompañado por música

Cántigas de Santa María (mediados del siglo XIII)

Constituyen el cancionero religioso medieval de la literatura en galaico-portugués. Se trata de un conjunto de cuatrocientas veintisiete composiciones en honor a la Virgen María. La mayoría son cántigas que relatan milagros sucedidos con la intervención de María. La devoción mariana estaba en auge en ese siglo y frailes, clérigos y caballeros en general participaban de ella. El rey alentaba en sus cántigas a poetas y juglares para que dedicaran sus esfuerzos e inspiraciones a la «Santa Dama».

Existen dudas sobre la autoría directa del rey Alfonso X el Sabio, pero nadie duda de su participación como compositor en algunas de ellas, siendo al menos diez de indudable atribución al rey. Una opinión fundamentada en una nota del manuscrito toledano atribuye al propio rey la autoría de unas cien cántigas. Probablemente, son obras personales del monarca las loas y aquellos milagros relacionados con su propia biografía o, quizá, aquellos que le causaron una impresión más fuerte, siendo los restantes de la autoría de los colaboradores integrantes de su corte poética.

El Camino de Santiago

En el siglo IX, cuenta la leyenda que unos pastores vieron una estrella fija en el cielo sobre un campo. Allí encontraron la tumba del apóstol Santiago. Santiago aparece en la batalla de Clavijo, montado sobre un caballo blanco y luchando contra los moros. En el siglo X, el Sacro Imperio Germánico acaba con las invasiones de los vikingos, magiares y sarracenos, lo cual permite que peregrinos de toda Europa acudan a venerar al apóstol Santiago, trayendo con ellos el latín, el arte románico y la música románica. El canto al apóstol Santiago se convierte en uno de los temas más usados. El camino tuvo su mayor auge entre los siglos XI al XV hasta el “descubrimiento” de la tumba del apóstol San Pedro en Roma.

TEMA 2: EL RENACIMIENTO MUSICAL.

Los albores del Renacimiento: el siglo XV.

La existencia de clases más favorecidas con gran nivel de vida origina que se mantengan una serie de músicos de forma permanentes para su servicio personal, constituyen lo que se llama la capilla, para acompañar con su música los oficios religiosos, estaban constituidos por cantores e instrumentistas, un promedio de quince cantores y cuatro o cinco instrumentistas. Progresivamente, los músicos no sólo están al servicio de la iglesia sino también de nobles y príncipes, para fiesta y viajes.

En el siglo XV existe un predominio de la música franco-flamenca que se extiende a toda Europa. En este momento adquiere gran importancia los temas profanos, ya que sus autores no dependen sólo de la iglesia, esto favorece las nuevas corrientes. El desarrollo económico de esta zona favorece el auge musical inaugurándose las escuelas de canto en las nuevas catedrales, al mismo tiempo proliferan las capillas privadas de los señores que potenciará la música.

A mediados del siglo XV los instrumentos adquieren también importancia propia y ello conducirá a una estética particular, se transcribe la música vocal. El auge de la música instrumental se alcanza en el siglo XVI.

Las formas musicales que predominan son la misa, compuesto para cuatro o cinco voces, en la cual las partes se relacionan mediante el tema elegido por el compositor. Al mismo tiempo se sigue componiendo el motete que se convierte en una obra puramente religiosa.

El Renacimiento pleno: el siglo XVI.

El predominio lo tiene Italia que hereda el gran arte de la polifonía franco-flamenca. El rasgo más importante es el interés por subrayar el contenido humano del texto, en contra de lo que anteriormente preocupaba que era la resolución técnica de la música más que el texto. Progresivamente se irá destacando la importancia de la voz superior y la adaptación de la polifonía a los instrumentos capaces de tocarla, órgano, laúd, arpa, etc.

En este momento toma gran importancia el madrigal italiano que se comenzó a cultivar en 1530 intensamente. Su ejecución es solista, también con instrumento, los cuales podían añadirse a voluntad a las voces. Uno de los máximos representantes es Claude Monteverdi.

Otra forma musical de gran arraigo en España era el villancico basada en la repetición de un estribillo de una composición poética.

También surge “la ópera in música”. Como anteriormente describimos el madrigal italiano se dirigió a percibir con claridad el texto, el resultado de esta experiencia fue el estilo recitativo, consistente en recitar cantando, expresando las incidencias del texto, una voz cantante aislada acompañada con acordes armónicos con unos instrumentos, esto significa el abandono de la polifonía sustituida ahora por la melodía acompañada y cantada. Poco a poco surge la idea de llevar a la práctica escénica el estilo recitativo surgiendo “la ópera in música”. Una breve obra escénica destinada a ser representada cantando.

La música instrumental, que ya en el siglo XV había encontrado su funcionalidad propia alcanza su autonomía completa en el siglo XVI. Además del órgano se desarrolla afición por otros instrumentos también de teclado como el clavicordio antecedente de nuestro piano actual. A varias voces se tocaba también el arpa y con más limitación el laúd.

Aparecen nuevas formas exclusivamente instrumentales entre las que pueden señalarse: tocata que es una breve pieza para instrumento de tecla, empleada como preludeo o prólogo de otra de mayor importancia, suele ser de tiempo rápido para que el intérprete pueda mostrar su habilidad. Por otro lado la fantasía es una pieza de carácter libre, donde es más importante la imaginación del compositor, o la improvisación que la estructura que pasa a un segundo término.

La danza era una actividad social muy apreciada en el renacimiento, famosa era el tipo llamada pavana de movimientos solemnes y elegantes, otro tipo era la gallarda que era más rápida. Las danzas eran acompañadas con instrumentos como las flautas, cornetas, trombones, violas, laúdes y arpas.

Juan de la Encina: Poeta, músico y dramaturgo español. Hijo de un menestral, ingresó en la catedral de Salamanca como mozo de coro y entró más tarde al servicio del hermano del duque de Alba, quien le financió los estudios de bachiller en leyes en la Universidad de Salamanca.

En la corte ducal presentó sus primeras composiciones poéticas y musicales, de carácter festivo, con gran éxito. A principios del siglo XVI viajó a Roma, donde gozó del favor papal, y en 1519, habiendo recibido el orden sacerdotal, peregrinó a Tierra Santa. A su vuelta se instaló definitivamente en España, adscrito como capellán a la catedral de León.

Su obra musical, de la que se han conservado 68 piezas, se encuentra reunida en el “Cancionero musical de Barberini”, representativo del arte polifónico castellano, viene a reforzar la expresividad del texto. El Cancionero está formado por sus composiciones juveniles, de tono popular, y lo precede un tratado, Arte de la poesía castellana, a la manera de la poética trovadoresca, que anuncia ya la preceptiva renacentista.

Mateo Flecha: fue un compositor catalán renacentista. Comenzó a trabajar en la Catedral de Lérida, primero como cantante y después como maestro de capilla. Se cree que posteriormente se trasladó a Guadalajara, al servicio del Duque del Infantado Diego Hurtado de Mendoza, donde trabajó durante seis años. Más tarde, se hizo monje y entró en la Orden del Císter, residiendo en el Monasterio de Poblet, donde finalmente moriría.

Es conocido principalmente por sus “ensaladas”, composiciones para cuatro o cinco voces, concebidas para diversión de los cortesanos y que alcanzaron gran fama en las fiestas palaciegas. En ellas se mezclan con frecuencia, diferentes lenguas como castellano, catalán, italiano, francés o latín. Aparte de las ensaladas, también compuso villancicos. De las once ensaladas que compuso, sólo seis, “El jubilate”, “La bomba”, “La negrina”, “La guerra”, “El fuego” y “La justa” nos han llegado completas.

Antonio de Cabezón: (Castrillo de Matajudíos, Burgos, 1510-Madrid, 1566) Compositor y organista español.

Cursó brillantes estudios musicales a pesar de su ceguera prematura. A los dieciséis años ya era organista en la capilla real de Carlos I, y más tarde en la de Felipe II. Viajó con ambos reyes y conoció a los mejores músicos de su época. Desde el punto de vista instrumental sus obras son muy avanzadas, ya que compuso las primeras variaciones de la música española. Su hijo Hernando publicó póstumamente su producción, que agrupó bajo el título de Obras para música para tecla, arpa y vihuela. También se consideran obra suya aquellas partes que llevan el nombre de Antonio en el libro de L. Venegas de Henestrosa Libro de cifra nueva para tecla. A su muerte, su hijo Hernando le sucedió como músico de la cámara y capilla reales

Tomás Luis de Victoria: (Ávila, 1548-Madrid, 1611) Compositor y organista español.

La música de Tomás Luis de Victoria traspasa las fronteras del Renacimiento polifónico, su equilibrio y pureza, para anunciar ya la expresividad barroca.

Formado en su ciudad natal como niño de coro, en 1565 fue a Roma para perfeccionar sus conocimientos musicales y prepararse para el sacerdocio. En la capital pontificia ingresó en el Collegium Germanicum, fundado por los jesuitas, donde pudo recibir algunas lecciones de Palestrina, músico cuya influencia se dejará sentir en sus primeras composiciones. En 1575 recibió la ordenación sacerdotal, y tres años más tarde ingresó en la Congregación del Oratorio fundada por san Felipe Neri, donde tuvo como compañero al cantante y también compositor español Francisco Soto de Langa.

En 1587 regresó a España, donde, bajo la protección de Felipe II, fue nombrado capellán y maestro de capilla del convento de las Descalzas Reales, al servicio de la emperatriz María, hermana del monarca. Durante los años que ocupó este cargo, Victoria compuso pocas obras: sólo dos nuevas ediciones de misas y el *Officium defunctorum* a seis voces, escrito en 1603 para los funerales de su regia protectora.

Alonso Mudarra: compositor y vihuelista español del Renacimiento. Hizo innovaciones tanto en música instrumental como vocal y forma parte del grupo de los siete vihuelistas españoles del siglo XVI. Se sabe que pasó su juventud en Guadalajara, en casa de los Duques del Infantado, Diego Hurtado de Mendoza e Iñigo López, a cuyo servicio estuvo durante muchos años. Fue en ésta ciudad donde seguramente recibió educación musical. Probablemente fue a Italia con Carlos I de España, junto con el cuarto duque del Infantado Iñigo López.

A su regreso a España, se ordenó sacerdote en la catedral de Sevilla, donde permaneció el resto de su vida. Mientras estuvo en la catedral, dirigió todas las actividades musicales que allí se realizaban, actividades de las cuales nos han quedado bastantes documentos, como la compra y ensamblaje de un nuevo órgano y su trabajo junto al compositor Francisco Guerrero en varios eventos. Murió en Sevilla, y de acuerdo con su voluntad, su considerable fortuna fue repartida entre los pobres de la ciudad.

Se han hecho especialmente célebres su “Fantasía que contrahaze el arpa en la manera de Ludovico”, “Claros y frescos ríos”, las Romanescas sobre “Guárdame las vacas” y sus “Diferencias sobre el "Conde Claros"”

Gutiérrez de Cetina: poeta español del Renacimiento y del Siglo de Oro español, nacido en Sevilla. De familia noble y acomodada, vivió un largo tiempo en Italia, en donde fue soldado a las órdenes de Carlos I. En ese país entró en contacto con la lírica petrarquista que tanto habría de influir en él. Pasó mucho tiempo en la corte del príncipe de Ascoli, al que dedicó numerosos poemas, y frecuentó también a Luis de Leyva y al insigne humanista y poeta Diego Hurtado de Mendoza. Adoptó el sobrenombre pastoril de “*Vandalio*” y compuso un “cancionero petrarquista”, a una hermosa mujer llamada Laura Gonzaga. A tal dama está dedicado el famoso madrigal que ha pasado a todas las antologías de la poesía en castellano

Luis De Narváez: (s. XVI) Vihuelista y compositor español. Estuvo al servicio de Francisco de los Cobos, a quien edició *Los seis libros del Delphin de música de cifra para tañer vihuela* (1538), recopilación de romances, villancicos, música instrumental, reducciones de polifonía vocal y *diferencias*.

TEMA 3: EL BARROCO MUSICAL

La tendencia, acusada ya en los últimos años del Renacimiento, a centrar la expresión en una de las voces, se afianzará ahora, estableciéndose una fuerte jerarquía de voces, frente a la igualdad de la polifonía religiosa.

Se busca contrastar los bloques sonoros, las intensidades, los timbres, los tiempos de los movimientos, etc., para conseguir una dinámica, un movimiento interno de la obra que lo diferenciará del orden y equilibrio que respiraban las composiciones renacentistas.

La perfección de los instrumentos llegó durante el Barroco a unos grados insospechados, particularmente la de los instrumentos de arco, que empezaron a dominar en los conjuntos instrumentales, adquirieron asimismo especial importancia los de tecla, tanto los de salón, clavicéfalos y clavicordios, como el gran órgano de las iglesias.

Las nuevas formas musicales.

a) instrumentales:

- La sonata: a lo largo del siglo XVII existen dos tipos de sonatas: la de iglesia, con cuatro partes o movimientos, y la sonata de cámara que, en realidad, venía a ser una suite transcrita para conjuntos reducidos. En el siglo XVIII, la sonata adquiere nuevas partes como la obertura o introducción, o como el aria. Hasta entonces la sonata de tres instrumentos irá siendo sustituida por el cuarteto de cuerdas o por las sonatas para piano acompañada de violín o violonchelo.

- El concierto: existen dos tipos de conciertos: el típicamente barroco o concierto grosso para orquesta y un pequeño grupo de solistas y el concierto solista, para orquesta y un solista.

- La suite: es una forma musical que originariamente consistía en una serie de danzas de igual tonalidad pero distinto ritmo.

b) vocales:

- El oratorio: con el mismo lenguaje de la ópera surge otro género musical de contenido religioso, el oratorio que es una forma vocal mayor con acompañamiento instrumental, de carácter narrativo y sin representación escénica.

- La cantata: es una forma vocal, narrativa, pero sin acción dramática. La cantata italiana es como un madrigal de estilo monódico más desarrollado. Puede haber un solista o varios. Terminará siendo una especie de ópera en miniatura pero sin escenificar.

- La ópera: es una forma vocal mayor con acompañamiento instrumental, de carácter narrativo y con representación escénica, supone una evolución de la ópera en música.

Las escuelas europeas y sus autores.

a) Italia: en este país surgen las raíces del nuevo estilo a fines del siglo XVI en la escuela veneciana, donde se desarrolló una música fastuosa y colorista. Entre los compositores más sobresalientes destacan Albinoni y Vivaldi.

Tommaso Albinoni: nació en Venecia en el último tercio del siglo XVII, de familia pudiente. Fue maestro de canto e influyó mucho en Bach. Perteneció al grupo de los dilettantes, compositores que componían por componer. Se le considera el creador de los conciertos grossos.

Escribió numerosas óperas como “Zenobia”. Pero hoy es recordado por su excelente música instrumental, como su obra más conocida “Adagio”.

Antonio Vivaldi: nació en Venecia en 1678 y murió en Viena en 1741. Su familia era toda de músicos que influyen en su vocación, sobre todo su padre que era violinista. Se le conoce como el Padre Rosso por el color de su pelo y porque se ordenó sacerdote a los 25 años de edad. En una ocasión, al oficiar una misa, le vino a la mente un tema musical, suspendió su labor y se dirigió a la sacristía para escribirlo en el pentagrama, en cuanto terminó continuó su misa. Enterado el tribunal de la Inquisición determinó que jamás volviese a oficiar ninguna misa. Según otra versión el veto se debió a que Vivaldi padecía asma.

Al morir en Viena cae en el olvido, y es tanta la ingratitud que Italia tuvo con él, que no aparece en los libros de música de la época.

Viajó por toda Italia e influyó en Bach. Poco antes de su muerte hizo un viaje a Viena, donde moriría en circunstancias extrañas, fue el creador del teatro de la ópera de Venecia.

Su obra más popular “las cuatro estaciones”. En realidad son cuatro conciertos que van describiendo las distintas estaciones. La primavera describe el murmullo de las fuentes, los suspiros del viento, la tormenta y el canto de los pájaros de forma magistral. En el invierno muestra una escena junto a la chimenea o las gotas de la lluvia. En sí la obra presenta un derroche de atmósfera e imágenes.

También escribió óperas como “Orlando” o “La olimpiada”. Magistrales son también sus conciertos de flauta y mandolina.

b) Inglaterra: en Inglaterra hay un cierto atraso musical con relación al continente, su músico más notable no será precisamente inglés, sino de origen alemán, Haendel.

George Friedrich Haendel: nació en Halle (Alemania) en 1685. Su padre quiso que estudiara derecho, pero lo abandonó todo por la música. Cuando era un niño su madre y su tía secretamente, y en contra del deseo de su padre le pusieron un clavicordio en la buhardilla de la casa y allí de noche a escondidas se ejercitaba en su gran pasión que era la música.

Ingresó en la Universidad de esta ciudad y fue organista de la catedral. Tras un viaje a Inglaterra se queda a vivir definitivamente en este país bajo la protección de Jorge I. Se nacionaliza inglés, nunca llegó a casarse convirtiéndose en pastor anglicano. Fundó la Royal Filarmonic Orchestra. Al final de su vida se quedó ciego, y tras su muerte fue enterrado junto a los padres de la patria inglesa.

Sus obras más importantes son: La ópera “Julio César”. Música para divertir a la corte como la suite “música acuática” obra compuesta para amenizar un paseo del rey Jorge I de Inglaterra en barco por el río Támesis, y la suite “música para fuegos artificiales”. Dentro de las obras religiosas destaca el oratorio “El Mesías”, realizado en cuatro semanas. Esta obra consta de tres partes, precedidas de una obertura instrumental a cargo de un órgano y de la orquesta. La primera parte hace referencia al anuncio de la venida del Mesías, la segunda la vida y sufrimientos de Jesús y la tercera parte la Resurrección.

c) Alemania: En este país se utilizan las formas italianas y las nuevas técnicas, pero los compositores alemanes las llevarán a su máxima perfección y será de aquí de donde partirán las futuras formas clásicas. Los autores más destacados son Pachelbel y sobre todo Juan Sebastián Bach.

Pachelbel: nace en Nüremberg en 1653 y muere en la misma ciudad en 1706. Fue uno de los promotores del estilo de órgano y de clavecín. Estudió humanidades en Regensburg, siendo organista posteriormente en las cortes de Eisenach, Viena, Stuttgart y otras ciudades. Sus principales obras son para órgano. La obra más popular que escribió fue su canon.

Juan Sebastián Bach: nace en la ciudad de Eisenach en Alemania a fines del siglo XVII y murió en Leipzig, miembro de una familia pobre pero de gran tradición musical. Cuando mueren sus padres prematuramente, Bach contaba con nueve años y es educado por su hermano mayor, aprendiendo rápidamente el órgano y clavecín. Cuenta la historia que durante su niñez

copió a la luz de la luna por espacio de seis meses unas partituras que su hermano mayor le negó prestarle, cuando un día le sorprendió destruyó su trabajo de medio año con los consecuentes sollozos del niño.

Se casó dos veces y tuvo 20 hijos, algunos de ellos músicos. Se casó con su prima María Bárbara que morirá en 1720 casándose un año más tarde con Ana Magdalena. Fue organista de la corte en Alemania y profesor de música. Como profesor fue muy exigente con sus alumnos, incluso llegaba a quitarse la peluca que su cargo le obligaba, para reprimir algunas de las faltas de sus pupilos.

Al final de su vida quedó ciego, recuperando la vista milagrosamente poco antes de morir.

Sus obras principales son “La pasión de S. Mateo”, música para divertir a la corte como los seis “conciertos de Brandemburgo”, los cuales se afirma que nunca fueron escuchados por el autor y tampoco considerados por sus contemporáneos cayendo en el olvido. También resaltar su amplia música para órgano como tocata y fuga con gran sentido de la fantasía y creación.

Gaspar Sanz: Guitarrista y compositor nacido en Calanda (Teruel). Se graduó en teología en Salamanca y estuvo en Nápoles al servicio del Virrey, donde conoció al organista de la Capilla Real napolitana, Cristóbal Carisani. Posteriormente don Juan de Austria, hijo natural de Felipe IV, lo nombró su profesor de guitarra, y a partir de entonces alternó su éxito entre el órgano y la guitarra.

Una de sus obras más importantes fue “Instrucción de música para la guitarra española y método desde sus primeros rudimentos hasta tañerla con destreza”, donde además de consejos técnicos para tocar este instrumento, aparece un interesante repertorio de canciones y danzas españolas. Con esta obra, Gaspar Sanz sentó las bases de la técnica de la guitarra clásica moderna

TEMA 4: EL CLASICISMO MUSICAL.

El absolutismo ha desembocado en el despotismo ilustrado, en el que los reyes y sus ministros introducen importantes mejoras en la cultura y las artes, aunque manteniendo la situación social del antiguo régimen, los monarcas y los grandes señores poseen conjuntos instrumentales y protegen a los compositores mientras crece el público aficionado a los conciertos, incrementándose la demanda de músicos.

La música clasicista está impregnada del humanitarismo ilustrado que quiere mostrarse elegante y agradable a todos, por lo que triunfa un melodismo externamente sencillo, pero que recoge un trabajo racional acorde con la filosofía del momento.

Triunfa la música instrumental, después de unos siglos en los que progresivamente ha ido ganando terreno y se impone el género profano por encima del religioso, fruto de la mentalidad laica del momento.

Los autores huyen de todo subjetivismo para mostrar, a través de la música un sentimiento ajeno a ellos mismos. La dinámica general de las obras, aunque busca el movimiento, la expresión, el sentimiento. Lo hace de una manera equilibrada y controlada por la forma.

Las formas del Clasicismo.

La mayoría de las formas no son nuevas, pero sí las normas de composición que las rigen, entre estas formas destaca la llamada sonata.

-La sonata tiene cuatro movimientos. En el primer movimiento se sigue un esquema con tres partes, primero una exposición en la que el compositor nos presenta dos temas, uno enérgico y otro más melódico. En segundo lugar el desarrollo en el que se establece una lucha entre los dos temas. Finalmente la reexposición en la que la tensión armónica se resuelve al volver a escucharse los temas iniciales.

El segundo movimiento, lento, suele ser un tema más melodioso, utilizándose un rondó, forma musical en la que un tema principal va alternándose con otros.

El tercer movimiento tiene un carácter más desenfadado, generalmente en forma de minueto, danza de origen francés.

En el cuarto movimiento se adopta casi siempre la forma del rondó.

La sonata está escrita para un solo instrumento o bien para un pequeño conjunto de dúos, tríos. Si es para una agrupación de cámara puede ser un cuarteto, quinteto, etc. Si es para una orquesta recibe el nombre de sinfonía y si es orquestal pero con un solista concierto.

-La ópera en el siglo XVIII se había convertido en un fastuoso espectáculo de la corte a través del cual los monarcas y los aristócratas exhibían su esplendor. Los temas se referían a la mitología y representaban grandes tragedias lírico-heroicas, montadas con gran aparatosidad, la ópera seria. Pero por el contrario las clases sociales menos favorecidas contaban con su propio teatro musical, pequeñas actuaciones satírico-burlescas, la ópera bufa. De breve duración, su argumento es muy simple, recurre a la expresión directa en lenguaje coloquial y se sirve de dos o tres personajes solamente, reduciendo al máximo los elementos musicales, en los que desde luego están ausentes los coros y cobra la mayor importancia la melodía popular de fácil construcción.

Las escuelas europeas y sus autores.

a) **La escuela vienesa:** J.S.Bach que había culminado el proceso creciente del barroco, murió sin crear escuela, incluso sus hijos le consideraban anticuado pues se movieron ya en los

preámbulos del nuevo estilo. Este se inició hacia 1740 en distintos lugares de Europa convergiendo finalmente en Viena, centro motor de la música clásica. Entre sus máximos representantes destacan L. Boccherini, Haydn y Mozart.

Luigi Boccherini: nace en Lucca en 1743 y muere en Madrid en 1805. Era hijo de un contrabajista, y sus primeros estudios musicales los desarrolló en su ciudad natal. Estudió en Roma donde se perfeccionó. Estuvo en Madrid convirtiéndose en compositor del infante don Luis hermano de Carlos III. Obtuvo un cargo en Prusia, que perdió pronto, y dirigió la orquesta de la duquesa de Osuna en Madrid.

Sus obras principales son 30 sinfonías, sonatas para violoncello, quintetos, cuartetos, ballet español, zarzuelas...Sus melodías se caracterizan por ser dulces y graciosas y en su época, fuertemente originales.

Franz Joseph Haydn: Nace en 1732 en un pequeño pueblo austriaco, junto a la frontera húngara, era de familia muy humilde, su padre fue carretero y su madre cocinera. Desde pequeño poseía una hermosa voz y mostró grandes aptitudes musicales, por ello fue enviado a estudiar a Hamburgo a los cinco años, con un pariente lejano llamado Franck, el cual se encargó de darle una completa formación musical. Franck era un educador culto y eficaz, pero severo, en más de una ocasión propinó una gran paliza a su pupilo y le tuvo a una mínima ración. Entró como cantor en la catedral de Viena, donde se formó musicalmente, pero al sobrevenirle el cambio de voz fue despedido como niño cantor sufriendo gran pobreza.

Sin embargo, gracias a su talento y simpatía a mediados del siglo XVIII fue maestro de capilla del conde Morzin y poco después entró al servicio de los Esterhazy, una familia multimillonaria, donde permanecería hasta casi el final de su vida. Se casó con Teresa Keller, mujer de carácter agrio y a la cual no le gustaba la música, hasta tal punto de envolver con las partituras los panes, tan desdichado fue Haydn a su lado que le puso el sobrenombre de “la bestia infernal”.

Viajó por Inglaterra con gran éxito, para entonces ya era célebre en toda Europa y fue nombrado doctor honoris causa por la universidad de Oxford, pero sus últimos días los pasó en Viena.

Sus obras principales son: 104 sinfonías entre las que destacan “la sorpresa” basada en que Haydn se percató que algunos asistentes se dormían en las partes lentas y por ello quiso jugarles una broma y en el segundo tiempo tras una parte lenta empleó un fuerte e intempestivo acorde que provocó que varios de los dormilones se despertaran exaltados. La sinfonía de “el reloj” llamada así porque en el segundo movimiento recuerda el tictac de un reloj, también innumerables obras para cámara, divertimento, minuetos, cuartetos etc. Entre sus oratorios destaca el de “la creación”. Compuso el himno imperial austriaco.

Wolfgang Amadeus Mozart: fue un niño prodigio, nacido en 1756 comenzó a golpear las teclas de clavincéfalo a los tres años de edad, tocaba el violín a los cuatro y compuso su primera música, al tiempo que daba sus primeras actuaciones en público a los cinco años. A los doce años había escrito tres óperas, seis sinfonías y centenares de otras composiciones.

Su padre, Leopoldo, era un notable violinista empleado con el arzobispo de Salzburgo. Pronto comprendió la posibilidad de ganar dinero con el extraordinario talento de su hijo y lo llevó de gira por toda Europa ante la realeza de su tiempo. Desde la edad de seis años, Mozart empleó los siguientes once años en estas giras. Esta vida de continuos viajes influyó en su salud y personalidad, era más maduro y más serio que otros chicos de su edad, estaba siempre débil y enfermo.

Se trasladó a París, pero sin gran éxito, tras la muerte de su madre se trasladó de nuevo a Salzburgo, aceptando un puesto de organista al lado del arzobispo. Pero no se encontraba bien, por ello pronto se traslada a Viena.

En Viena se casaría con Constanza siendo los dos razonablemente felices. Pero en cuanto a su vida profesional lo que deseaba Mozart era un puesto fijo en la corte, la

oportunidad se le presentó en 1787. El emperador José II era un entusiasta de su música, pero la corte favoreció a su rival compositor italiano Antonio Salieri, nombrándolo a éste director de la orquesta imperial quedando Mozart relegado a músico de corte. Mozart decide volver a su vida azarosa, aceptando los encargos que recibía. Durante sus últimos cuatro años, en extrema pobreza y lleno de deudas cayó enfermo y murió de forma desconocida, su cuerpo fue depositado en un modesto ataúd de pino, como correspondía a un funeral de tercera clase y arrojado a una fosa común.

Sus obras más importantes son: 41 sinfonías, de las que destacan la 39, 40 y 41 llamada “Júpiter”. De sus óperas destacan “Don Giovanni” obra cuya acción transcurre en Sevilla, en algún momento del siglo XVII, y es el relato de las impiedades de Don Juan, un tanto tosco y acumulativo. En el primer acto muestra a don Juan en la plenitud de sus formas, cínico y seguro de sí mismo, en sucesivos conflictos de corte erótico con doña Ana, a la que perpetuamente es infiel, y Zerlina, la joven campesina a la que seduce el mismo día de su Boda. En el segundo acto se nos muestra a un don Juan que es acosado por la justicia de los hombres y del cielo hasta ser precipitado al infierno. En el epílogo los restantes personajes comentan el trágico fin del protagonista, manifiestan sus sentimientos y extraen una moraleja que bien podría resumirse como “quien mal anda mal acaba”. En “la flauta mágica” la acción transcurre en un Egipto imaginario y en una época indeterminada. El joven príncipe Tamino está enamorado de la bella Pamina, hija de la siniestra Reina de la Noche y prisionera del feroz Monastatos. Provisto de una flauta mágica, el héroe triunfará en todas las pruebas a las que le somete el sumo sacerdote y su premio será la unión con Pamina. Entre sus composiciones religiosas destaca el “Requiem”. También son muy conocidas otras pequeñas composiciones como la marcha turca o composiciones para divertimento.

Ludwig van Beethoven: Nace en Bonn en 1770, en el seno de una modesta familia de origen flamenco. Marca la transición del clasicismo al romanticismo. Su padre, cantor de la capilla de Bonn, le dio las primeras lecciones de piano, violín y flauta, que asimiló rápidamente, progresando en su aprendizaje hasta el punto de conseguir a los diecisiete años una pensión para estudiar en Viena, donde tuvo ocasión de conocer a Mozart.

Por desgracia hubo de regresar muy pronto a Bonn a causa de la muerte de su madre y de la precaria situación de su familia, pero luego marchará de nuevo a Viena y estudia con varios maestros entre ellos Haydn. Allí rápidamente se hace valer como pianista brillante y excelente improvisador.

Pero a finales de 1801 se presentan los primeros síntomas de la más espantosa dolencia que un músico puede sufrir, la sordera, que le pone al borde del suicidio, un año más tarde escribió un documento en plena crisis nerviosa en el que se disculpa ante la humanidad por su carácter hosco y reservado, al argumentar que su terrible sordera lo obligaba a ser de esa forma, que era un incomprendido y que gracias a la fe en su arte no se suicidó. También sufrió miopía hasta tal punto que un buen día en una elegante residencia de unos amigos arrojó un escupitajo en un espejo al creer que era una ventana.

Algunos años más tarde todo indica que ha alcanzado la plenitud y su gloria se halla en un momento culminante. Sin embargo, la personalidad del músico sufre por la casi total incomunicación a que se ve sometido, vive en dolorosa soledad, pues fracasaron todos sus intentos matrimoniales, además de la tutoría de un sobrino que solo le ocasionará problemas. Finalmente morirá en la soledad.

Sus obras principales son:

- Su ópera “Fidelio”
- Las nueve sinfonías que compone de las que destacan:
  1. La tercera llamada “Heroica” aunque inicialmente iba a dedicársela a Napoleón pero cuando se enteró que este se había proclamado emperador rompió la dedicatoria y exclamó “Así pues, no es más que un hombre ordinario”.

2. La quinta que la realizó tras el conocimiento de su sordera y que anuncia la llamada del destino y la lucha humana con él.
3. La sexta "la pastoral" que relata la marcha al campo de los campesinos, en el segundo movimiento recrea el ambiente festivo de la época de la cosecha, posteriormente hace estallar la tormenta en la que podemos oír los truenos y los rayos, finalmente la música nos muestra la atmósfera limpia que se respira en el campo después de la lluvia de otoño.
4. La novena "el himno de la alegría" que termina con la coral cantando a la concordia universal y al entendimiento de los hombres, también destacan obras menores como "Para Elisa".

TEMA 5: EL ROMANTICISMO.

La música romántica está hecha para la burguesía, la clase social dominante, las orquestas tocan en las salas de concierto o teatros que acogen a una mayor cantidad de público. Consecuencia inmediata es el engrandecimiento de la plantilla orquestal, en la que dobla el número de sus instrumentos de cuerda y arco y se puebla de instrumentos de viento y, en menor medida de percusión. Incluso la música de cámara, hecha para la intimidad, se hace en salones burgueses o en centros especializados. Nace la llamada música de salón, fácil y sencilla, que se convierte en la música de consumo del buen burgués.

El instrumento favorito de la burguesía es el piano, que va adquiriendo poco a poco grandes dimensiones y mayor sonoridad. Se convierte en el instrumento al que se destinan mayor cantidad de composiciones, incluso la música que no está compuesta para el piano es adaptada o transcrita para el teclado, a fin de que se haga popular y la pueda tocar cualquiera. En el salón hay un piano vertical de poco espacio, y en la sala de conciertos o el teatro el piano de cola, más poderoso y sonoro. El primero es tocado por un aficionado y el segundo por un profesional.

La mayor cantidad de público que participa en los espectáculos musicales exige una música más fácil, menos complicada y menos seria. Pero al mismo tiempo para justificar el dinero que le ha costado, el buen burgués aplaude y prefiere el virtuosismo técnico, el más difícil todavía tanto en los instrumentos como en el canto. Este estado de cosas tiene como consecuencia el que el artista "serio" se rebele y desprecie este tipo de música, pero otros se acomodan a este tipo de música. En líneas generales hay una lenta, pero progresiva, separación entre la música culta o seria y la música de entretenimiento.

Las formas musicales en el Romanticismo.

En este período se siguieron componiendo sonatas y sinfonías, pero lo más significativo fue la aparición de una serie de formas breves de carácter libre que adoptaron diversos títulos: nocturnos, estudios, rapsodias, etc., destinadas a ser interpretadas con piano.

- El nocturno es una composición breve y de carácter libre para ser tocada por la noche.
- El estudio es una pequeña composición destinada a probar el virtuosismo del pianista.
- La polonesa es una danza de la corte polaca de ritmo vivo.
- El preludio es una introducción instrumental de una audición en general.

Pero la forma musical más netamente romántica es el lied. Esta composición consiste en una canción breve acompañada de piano, pero el acompañamiento del piano no es algo secundario, sino que es tan protagonista como la voz. El texto es poético, casi siempre se trata de un poema o conjunto de poemas.

El Romanticismo en Europa.

a) Alemania: en este país se desarrolla el primer Romanticismo literario y unido a la propia influencia de Beethoven, quien musicalmente parte del clasicismo y es al mismo tiempo el primer músico romántico, origina la creación de una gran escuela musical, con grandes autores como Schubert, Mendelssohn o Schumann.

Franz Schubert: nace en el seno de una familia de catorce hermanos en 1797 en Viena, su padre era un maestro sin recursos que luchó toda su vida por llegar a fin de mes.

Shubert fue un genio de la música, en cierta ocasión su maestro que muy pronto se percató de su precoz talento musical exclamó “no tengo nada más que enseñarle, ha recibido la enseñanza del buen Dios”. Su talento se reveló a edad muy temprana cuando empezó a componer para su propia familia, a los diez años ya componía música para la iglesia parroquial. Al cumplir los once años obtuvo una beca en el colegio imperial y real de Viena para la capilla de la corte, en la que cantó.

Se convirtió en alumno de Salieri el rival de Mozart, y al año siguiente, apenas cumplido los 16 escribió su primera sinfonía para la orquesta del colegio. Ese mismo año cambió la voz, abandonó el colegio y regresó a casa para ayudar a su padre en su escuela.

Entre los 17 y 18 años de edad, se enamoró de la soprano Teresa, muchacha poco agraciada físicamente, pero bondadosa. Sus relaciones no se formalizaron por los escasos recursos económicos de que él disponía. Sus amigos intentan ayudarlo para superar su crisis económica y por ello recurren al famoso poeta Goethe, que no se dignó en contestar

Posteriormente se enamoró de su alumna de piano Carolina Esterhazy. Como ella pertenecía a la nobleza, jamás se fijó en su profesor que lo único noble que podría ofrecerle era su corazón. Al principio su estancia era feliz con sus protectores los Esterhazy pero pronto se daría cuenta que en aquella familia, nadie amaba realmente la música, sólo Carolina, de este modo comienza su añoranza a Viena y sus amigos.

A principios del siglo XIX Schubert dejó la enseñanza para dedicarse por entero a la música. Abandonó el hogar paterno e inició una vida bohemia en el centro de Viena. Todas las mañanas las reservaba a la composición. Schubert recorría los cafés vieneses comiendo pasteles y bebiendo café, también ingería grandes cantidades de vino y las más de las noches los amigos tenían que ayudarlo a volver a casa.

Schubert estaba sujeto a los ataques de una depresión desmedida. En Viena, contrajo la fiebre tifoidea de la que murió más tarde.

Sus obras más importantes son: sus nueve sinfonías, entre las que destaca la “sinfonía nº 8 o Incompleta”, este sobrenombre obedece a que esta sinfonía no fue terminada ya que otras obras distrajeran su actividad creadora. Según su biógrafo los dos primeros movimientos fueron entregados a un amigo que nunca se las devolvió. También compuso óperas, música para piano, su “Ave María”, “el quinteto de la trucha” y 650 lieder.

Felix Mendelssohn-Bartholdy: nace en Hamburgo en 1809 y muere en Leipzig en 1847, niño prodigio que se presentó en público como pianista a los nueve años de edad. Procedía de una familia rica de banqueros judíos y estuvo espléndidamente dotado para la música, componiendo su primera sinfonía a los 15 años, la obertura de “un sueño de una noche de verano” la escribió a los 17 años.

Fue a temprana edad un apasionado defensor de la música de Bach, recuperando su música para el público y dirigiendo alguna de sus obras. La familia Mendelssohn organiza y sostiene una orquesta a base de la cual se celebran en su hogar conciertos dominicales. En ella se interpretaban temas del mismo Félix, que él mismo dirige. Se casa con Cecilia. Recibe el título de Doctor honoris causa por la universidad de Leipzig, donde posteriormente crea el conservatorio, y aunque hizo varios viajes, residió allí hasta su muerte.

Sus obras más importantes son once sinfonías para cuerda y cinco para orquesta, entre ellas la tercera llamada “la escocesa” dedicada a la reina Victoria, y la cuarta llamada “la italiana”. También entre sus obras más populares se encuentra “el sueño de una noche de verano”, sobre la inmortal comedia de Shakespeare.

Robert Schumann: (1810- 1856) Alemán. Era hijo de un librero que en todo momento estimuló su formación intelectual y vocación musical. Estudió derecho tras la muerte de su padre para complacer a su madre simultaneando al mismo tiempo con sus estudios musicales. Schumann fue excelente pianista, que se casa contra viento y marea con la hija de su profesor, Clara. Su obra pianística es extensa y profunda.

Sus esperanzas de convertirse en un virtuoso del piano se derrumbaron a causa de las nefastas consecuencias que para el cuarto dedo de su mano derecha tuvo una prótesis inmovilizadora ideada por él mismo con intención de lograr cuanto antes una mecánica impecable. Desde este momento se dedicó exclusivamente a componer.

Fue nombrado director municipal de música de Dusseldorf, pero fue obligado a dimitir cuatro años más tarde por incapacidad para su cargo.

Fundó una revista musical y fue profesor del conservatorio de Leipzig. Su familia se opuso a la vida musical y bohemia que llevaba. Progresivamente comienza a sentir gran horror por la epidemia de cólera que existía y le comenta a su hermano su angustia y deseo de pegarse un tiro, aquí comienzan sus desequilibrios mentales que le conducen finalmente al intento de suicidarse arrojándose al Rin, siendo recluido en un manicomio hasta su muerte.

Sus obras más representativas son cuatro sinfonías, concierto para piano y orquesta, "la ópera Genoveva", varios oratorios y pequeñas piezas para piano.

Johannes Brahms: (1833- 1897) Alemán. De familia muy modesta, fue iniciado en el estudio de la música por su padre, que era contrabajo de orquestas populares. Estudió piano en Cassel y Marxen, y se presentó al público como niño prodigio. Su admiración por Schumann le induce a personarse ante este maestro, el cual le recibe, escucha algunas de sus primeras composiciones y da el primer paso para presentarlo al mundo musical como una revelación.

Brahms se caracterizó por ser una persona bondadosa, sencilla y muy sincera, era retraído, no se le conoció pasión amorosa por mujer alguna. Permaneció soltero. Fue extremadamente laborioso y organizado.

Durante varios años ejerció como maestro de música en la corte del príncipe Lippe, y profesor en Viena de la academia de canto, fijando aquí su residencia. Fue nombrado doctor honoris causa por varias universidades. Su vida fue larga viviendo sesenta años.

Sus obras principales son cuatro sinfonías, sus danzas húngaras que las compuso por conocer a varios húngaros que por razones políticas habían emigrado hacia Alemania, entre las más conocidas figura la número cinco que se caracteriza por su alegre vigor y que contrasta con momentos de melancolía y pequeñas composiciones como la "Canción de cuna" y un "Réquiem".

b) Romanticismo internacional: tiene a París como centro, pero no es verdaderamente una escuela francesa. Sus artistas principales, salvo Berlioz, no son franceses, y todos ellos viajan continuamente por toda Europa.

Franz Liszt: (1811- 1886) Nace en Hungría, niño prodigio, se forma en Viena y triunfa en París muy joven como pianista brillantísimo. Sus primeros estudios musicales los inició a temprana edad y corrieron a cargo de su padre.

Huyó a Génova con María, de la que se separa posteriormente. Desde 1836 ningún pianista europeo puede competir con él. Fue una persona muy generosa y desprendida que dio a conocer a nuevos valores musicales como Chopin o Wagner.

Visitó España en donde lo condecoraron con medalla de oro como reconocimiento a su arte. Llegó a ser director de la corte de Weimar donde desarrolló gran labor en pro de la nueva música, pero con posterioridad prefirió seguir la carrera eclesiástica, y desde los 54 años permaneció enclaustrado, principalmente en Roma, y dedicado casi por entero a la música. Una de sus hijas se había casado con Wagner.

Entre sus obras puede destacar su nocturno número 3 "sueño de amor" que fue compuesto en Weimar cuando atravesó por una de las etapas emocionales más difíciles de su vida y en la que sostuvo relaciones amorosas con una princesa. Para contraer matrimonio necesitaban el divorcio de ella, cuando todo estaba preparado para su boda, el Vaticano denegó el permiso para poder realizar un estudio más profundo, tanto él como ella dedicaron su vida a partir de ese momento a Dios, Liszt ingresó en una orden franciscana. También destacan sus rapsodias húngaras.

Frederic Chopin: nace en Polonia en 1810, de naturaleza endeble, a los nueve años se reveló como un niño prodigio. Chopin escribió casi exclusivamente para el piano y centra su vida en París tras abandonar Polonia por disturbios políticos, aquí triunfa como pianista evitando en toda su vida el gran público y prefiriendo el ambiente intimista de los salones.

Su tercer amor fue con la escritora George Sand con la que se traslada a Mallorca para intentar curarse de su creciente tuberculosis, posteriormente volverá a París y romperá con George Sand, pero su salud se agrava, pasando el año 1849 en muy malas condiciones hasta morir en París. Poco antes de su muerte, Chopin giró instrucciones para que le sacaran el corazón y lo enviaran a Polonia, donde hasta la fecha se encuentra como reliquia.

Sus obras más importantes son 24 preludios para piano, 12 estudios, nocturnos, vales, polonesas y mazurcas. La polonesa número 6 consta de gran popularidad y es llamada Heroica aunque es posible que este sobrenombre no sea original del compositor ya que rechazaba colocar sobrenombres a sus composiciones.

TEMA 6: LA OPERA ROMÁNTICA.

En el siglo XIX se escribe mucha ópera para nutrir una gran demanda, se constituye un público exigente y curioso por las novedades. No obstante es un público conservador, sobre todo el amante de la ópera italiana, que se impone en el resto de Europa. Este público está cautivado por el imperio de la voz, lo cual empobrecía a fuerza de hacer de los malabarismos vocales el objeto primordial y a veces casi único de la obra musical. Poco importaba lo insípido del libreto.

Las escuelas europeas y sus autores.

a) **Italia:** es el país pionero de la ópera, conocerá ahora el esplendor de esta forma. Será el espectáculo preferido por la burguesía acomodada, amante de espectáculos en los que encontrar nuevas emociones. Los autores más representativos son:

Joaquín Antonio Rossini: (1792- 1868) Hijo de músico, su padre era trompa y su madre cantante de una misma compañía de teatro, que por el estilo de muchas de la época hacía vida itinerante, Rossini pasó una infancia descuidada, casi todo el tiempo en casa de un salchichero de Bolonia amigo de sus padres. Un poco por su cuenta y otro poco con el apoyo de su protector, el niño comenzó a profundizar en el mundo de la música, y hay testimonios de que a los doce años de su edad trabajaba como cantante instrumentista.

Con apenas 18 años consigue estrenar su primera ópera con una gran acogida del público. Rossini se enamora de la soprano española Isabel, pero la diferencia que tenían de edad hizo que sus relaciones al principio fuesen tormentosas, a pesar de ello pronto se casará con Isabel. Fija su residencia en París donde es apoteósicamente consagrado y donde finalmente fallece.

Sus obras principales son sus 50 óperas, entre las que destacan Guillermo Tell” y “El Barbero de Sevilla” que está inspirada en la Sevilla de fines del siglo XVII o comienzos del siglo XVIII.

Esta es una obra en la que Rosina, una bella muchacha rica y huérfana, a quien su tutor, don Bartolo la tiene encerrada sin dejarle salir más que para ir a misa con la esperanza de casarse con ella algún día, está enamorada del joven conde de Almaviva. En la barbería de Fígaro se mira con simpatía al joven conde, y el barbero procura favorecer su amor con Rosina, para ello le da por consejo al conde que se disfrace de soldado con boleto de alojamiento pero con la mala fortuna que don Bartolo es de los pocos en la ciudad que por privilegios no está obligado a recibir soldados, Almaviva es rechazado y a punto de ser detenido por falsedad. Pero Fígaro le anima y se vuelve a disfrazar de clérigo con la intención de darle la acostumbrada clase de canto sustituyendo a su viejo maestro don Basilio, que se ha puesto enfermo. Pero la mala fortuna hace que siendo afeitado don Bartolo por Fígaro se presente el auténtico maestro don Basilio. Pero Fígaro lo arregla con una moneda de oro en la mano de don Basilio, de este modo el conde de Almaviva y Rosina acuerdan casarse en secreto. Pero el viejo tutor don Bartolo que no se fía llama al escribano para adelantar la boda, Fígaro se da cuenta y avisa al conde Almaviva que se apresura y se casa con Rosina.

Cuando se estrenó esta obra, el público asistente dejó mucho que desear pues se comportó en forma grosera, reía, gruñía, silbaba, etc. Uno de los cantantes dio un paso en falso y cayó en medio del escenario causando la burla de todos. Por otra parte, a uno de los músicos en plena ejecución se le rompió una cuerda de su instrumento y por si todo esto fuera poco, de improviso un gato dio un salto y apareció en el escenario. Rossini prefirió salir y poco después exclamó “ tuve que huir ante la actitud de un público desencadenado. Yo creía que me iban a asesinar” Al día siguiente los asistentes recapitaron y se convirtió en una de las obras preferidas.

Giuseppe Verdi: (1813- 1901) De familia humilde, sus primeros estudios fueron subvencionados por el ayuntamiento de Busseto, ciudad donde nació. Estudió en Milán pero no oficialmente por no creerle con suficiente talento el director para matricularlo, a pesar de ello con 66 años le pidieron colocar su nombre en el conservatorio a lo que se negó y afirmó “no me quisieron de joven, no sé por qué me quieren de viejo”. En tales condiciones fue acogido por el maestro Lavigna, director de orquesta del teatro de la Scala, que en definitiva fue su verdadero maestro.

Se casó con una actriz y apoyó la unidad italiana contra Austria. Conocía la música popular y era un hombre de teatro desde su nacimiento lo que provocó una buena comunicación con el público. Su muerte fue llorada por toda Italia.

Sus obras principales son sus óperas:

“El trovador”, cuya obra fue escrita por el gaditano Antonio García Gutiérrez. Es un drama medieval que gira en torno a la figura del doncel Manrique de Lara, un joven culto que fue criado por una gitana, siendo realmente vástago de un noble de alta alcurnia zaragozana. El, que era trovador y su hermano Antonio de Artal están enamorados de la misma mujer, Leonor. Ella ama a Manrique y Antonio mueve sus influencias para que ésta sea llevada a un convento. Pero el doncel la rapta y huyen juntos, hasta que se les descubre y el trovador es encerrado en el torreón de la Aljafería que llevará su nombre. Leonor, víctima de la desgracia, decide suicidarse.

“Rigoletto”, que narra la historia de un duque que se dedica entre otros menesteres a seducir y abusar de cuantas mujeres le place, aunque para ello haya de matar a padres o maridos. Rigoletto será su bufón, a la vez que cómplice y partícipe en todas estas historias, al ser un tipo parecido al duque. Sin embargo, el bufón tiene una vida paralela en donde es un amantísimo padre de una hija secreta. Sus fechorías le conducirán (sin darse cuenta) al rapto de su propia hija y a la complicidad de su posterior muerte. Con lo que de alguna forma se cumple, o al menos el bufón lo cree así, la maldición que el conde de Monterone le ha realizado al burlarse y participar de su desdicha.

“El Nabucco”, esta obra de estuvo íntimamente relacionada con el *risorgimiento* italiano. El público italiano rápidamente asoció el argumento con su situación histórica y el deseo de la Unificación Italiana con la expulsión de los austríacos. Se convirtió en el himno de la libertad.

“la Traviata”. El argumento de esta última obra gira entorno a una cortesana Violeta, la cual organiza una fiesta a la que acude el galán Alfredo, quien le declara su amor. Se convierten en amantes y durante tres meses se van a vivir a una casa de campo en las afueras de París. La situación económica por la que atraviesa Violeta es difícil y por ende, Alfredo se dirige a la capital francesa con el propósito de pedirle dinero a su acaudalado padre. Esta ausencia es aprovechada por Georgio, el progenitor del joven, quien visita a Violeta y le pide que en beneficio de la reputación familiar, ponga fin a las relaciones con su hijo, a lo que con todo dolor accede ella. Al retirarse el señor, la muchacha le escribe una carta a su amado en la que le dice que ha determinado regresar a su disipada existencia. Alfredo, despechado, la humilla y sostiene un duelo con el antiguo amante de la cortesana el cual resulta ligeramente lesionado en la contienda. Pasado algún tiempo, la salud de Violeta se deteriora mucho por la tuberculosis que padece, a pesar de los cuidados y atenciones que le prodigan su fiel sirvienta y su médico. En su lecho de muerte la visitan Alfredo y su padre, quienes arrepentidos de su cruel proceder le piden perdón y ella muere en los brazos de su amado.

Giacomo Puccini: (1858- 1924) Nació en Luca y muere en Bruselas, célebre por lo sentimental y romántico de sus producciones. Era hijo de Miguel, de quien recibió las primeras lecciones, y después de su propio tío, el cual afirmó “que no manifestaba ninguna disposición musical ni porvenir en este sentido”. A los catorce años de edad tocaba bastante bien el órgano en las

iglesias y de esa forma contribuyó a ayudar a su madre cuando quedó viuda y atravesaron por una difícil situación económica.

Posteriormente se trasladó a Milán en cuyo conservatorio terminó sus estudios. A partir de esos momentos cosechó algunos éxitos locales que pronto se fueron extendiendo al resto de Europa.

Vivió en unión libre con Elvira, la cual en cierta ocasión le acusó de mantener relaciones amorosas con la sirvienta. Ante esta calumnia la joven se suicidó, demostrándose posteriormente la falsedad de la acusación. Por ello tuvo Elvira que pasar cinco meses en la cárcel y pagar una alta multa.

Fueron particularmente notables sus personajes femeninos que dominan la mayoría de sus obras de gran corte expresivo. Muere tras un funesto cáncer en la epiglotis.

Sus obras más representativas son: “La Bohème”, con esta obra Puccini aportó a la ópera un nuevo tipo de héroes y un entorno totalmente desconocido hasta entonces. Se trata de jóvenes artistas bohemios: pobres, afligidos y complacidos por los problemas y placeres de la vida cotidiana

“Tosca”, El argumento transcurre en la Roma ocupada por las tropas napoleónicas durante el mes de junio de 1800 y básicamente relata la historia de amor entre el pintor Mario y la famosa cantante Tosca, asediada por un barón, prefecto de policía que detiene a su amado. Para liberarlo pide que le entregue su amor y preste información de un cónsul perseguido por la policía, mientras tanto su amado es torturado. Tosca se niega a lo primero pero accede a lo segundo, finalmente cuando va a ser liberado su amado, el barón lo apuñala. En sus últimos momentos Mario le escribe una carta, Tosca logra un falso salvoconducto pero descubre que su amado ha muerto. Cuando es descubierta intentan apresarla pero consigue trepar por un torreón y arrojarse al vacío.

“Madame Butterfly”, es una de las operas más dramáticas del mundo, cuenta la historia de las culturas establecidas en Japón en el siglo XIX. Narra la vida de Cio-Cio-San, una geisha dividida entre dos mundos y obligada a hacer el máximo sacrificio por mantener su honor.

b) Alemania: la ópera alemana denota una derivación de las formas italianas y francesas, su máximo representante es Richard Wagner.

Richard Wagner: (1813- 1883) Nació en Leipzig y murió en Venecia. Después de hacer sus primeros estudios en Dresde, cursó las humanidades en su ciudad natal, y entre tanto estudió piano. Su carácter era egocéntrico y tenaz, carecía de escrúpulos cuando se proponía una meta determinada. Conoció a Liszt y se casó con su hija Cosima.

Perteneció al grupo de los que luchaban por la unidad alemana, lo cual estuvo a punto de costarle la cárcel. Emigró a París, pero al no triunfar regresó a Alemania.

Tuvo una gran enemistad con Brahms y su mal carácter le llevó a pelearse con el filósofo Nietzsche. Por deudas económicas estuvo a punto de volver a la cárcel, pero la ayuda del príncipe Luis II de Baviera le libró de ésta.

Finalmente emigró a Venecia donde murió a los 69 años de edad, víctima de un ataque cardíaco.

Sus obras principales son: “Lohengrín”, que narra la vida de Lohengrin, un caballero del Grial que viaja al reino de Brabante, para defender a la princesa Elsa, acusada de un crimen que no cometió. Elsa se enamora y Lohengrin pide su mano con la condición de que nunca le pregunte ni su nombre ni su origen. Elsa acepta pero las intrigas logran perturbarla tanto que en la noche de bodas rompe su promesa. Defraudado, Lohengrin explica quién es y de dónde viene y, por ello, está obligado a dejar esas tierras y volver a su lugar de origen como llegó: transportado por un cisne blanco y solo. Poco después Elsa murió de la pena.

“Tanhauser”, Tannhäuser es un caballero que encuentra el camino a la montaña de Venus siendo mortal. Sin embargo, está cansado del placer, por lo que decide abandonar a la diosa para encontrar la curación. Cuando la abandona, habla con unos caballeros y se entera de que hay una competición de canto a la que quiere ir para ganar el corazón de Elisabeth, la sobrina del conde. El hablando con ella reconoce que ha estado con Venus y eso en su tiempo era blasfemia, pero gracias a Elisabeth consigue viajar hasta Roma para redimirse. Entonces marcha a Roma pero no consigue la redención, y decide pasar sus últimos días con Venus. Al final de la ópera, Tannhäuser muere creyendo que Elisabeth lo ha redimido.

“El anillo de los Nibelungos”, cuenta las luchas entre dioses, héroes y varias criaturas mitológicas acerca del epónimo anillo mágico que otorga dominación sobre el mundo entero.

“El holandés errante”. Esta última obra citada trata de un marino, Daland, cuando una tarde navegaba de regreso a Noruega, donde le esperaba su hija Senta de 18 años de edad, y María, la fiel nana de ésta. De pronto un viento huracanado seguido de terrible tempestad lo obligó a buscar refugio en una caverna rocosa en el mar. Le encargó el mando a uno de sus marinos mientras él descansaba, en ese momento aparece un gigantesco barco negro con velas rojas. La tripulación de Daland saluda a los recién llegados. De la misteriosa embarcación desciende el holandés errante, que relata la maldición de la que es objeto, por la cual sólo puede tocar tierra cada siete años hasta encontrar a una bella joven que verdaderamente lo ame, de este modo sería redimido de su maldición. Daland y éste intercambian impresiones, el eterno navegante le manifiesta que para terminar con su maldición compartiría su fortuna. Daland tentado por la codicia lo invita a su casa y le presenta a su hija, la cual observa que ese rostro se encontraba en un cuadro de su hogar y del cual había estado desde niña atraída. Poco después se anuncia la boda, pero su antiguo joven amante la toma de la mano, y le pregunta si sus relaciones con el holandés errante son formales, en este momento son sorprendidos por el eterno marino que se siente traicionado, y a pesar del juramento de fidelidad hacia él, se marcha a su embarcación. La joven se suicida arrojándose al vacío desde un acantilado, pero en ese momento y venciendo la gravedad el holandés errante la coge fuerte de las manos para posteriormente ambos elevarse hacia las glorias celestiales en tanto que la misteriosa embarcación se hundía para siempre en el océano. El hechizo había terminado.

Otras obras son: “La cabalgata de las Walkyrias” y “Los maestros cantores de Nuremberg”

c) Francia: Después de 1850 se produce una revaluación de la música francesa y un cambio de mentalidad en el público musical. En Francia destaca Bizet.

George Bizet: (1838- 1875) Nació en París, hijo de un profesor de canto, a los nueve años ingresó en el conservatorio de París. Pronto se marchará a Italia donde logra conquistar el gran premio de Roma. Se dedicó a la enseñanza y la composición pero no fue afortunado en sus producciones, pues la mayoría de ellas fueron rechazadas por el público, aunque después de su muerte alcanzaron gran éxito. Murió a consecuencia de la tuberculosis.

Sus obras principales son: “La Arlesiana”, “Los pescadores de perlas” y “Carmen”.

La ópera Carmen sitúa la acción en Sevilla y en sus alrededores hacia 1820. Carmen era una muchacha que vivía por la calle Betis y que trabajaba como cigarrera en la Real Fábrica de Tabacos. Carmen estaba enamorada de un sargento de Migueletes. Con ocasión de una riña de vecindad, el sargento que se llamaba José es encargado de conducir a las personas que han sido detenidas, entre ellas está Carmen que con su coquetería femenina logra que el sargento le deje escapar, por lo que es degradado.

Carmen sintiéndose culpable lo consuela entregándole su amor al mismo tiempo que le incita a que se rebele, siendo la casualidad la que hace que el teniente la piropee y el sargento José le levante la espada teniendo que huir al monte para evitar la cárcel. Aquí con Carmen participa en el peligroso juego del contrabando de tabaco. Poco tiempo después, Carmen se enamora de un torero con el que tiene una serie de encuentros, tras enterarse José asiste una

tarde a la plaza de la Maestranza y viendo como Carmen le arroja al ruedo un anillo que él mismo le había regalado, ciego por los celos saca su navaja y apuñala a la ingrata mujer.

Johann Strauss II: Este autor nació en 1825 en el seno de una familia de notables músicos, su padre también llamado J. Strauss, era el compositor y director de orquesta más respetado de Viena, y él mismo mandó a su hijo a trabajar a un banco para que no fuera músico, pero él recibió clases de violín en secreto, siendo apoyado sólo por su madre.

A los 19 años forma su propia orquesta y visitaba los salones de baile de Viena buscando algún encargo para tocar. Su padre se puso muy furioso, pese a todo obtiene un gran éxito inmediato. El propio Brahms admiraba mucho su música y sabido es que en el abanico de una mujer en el que aparecían algunos compases del Danubio Azul escribió "lástima que no es mío".

El trabajo frenético arruina su salud y será su hermano Joseph quien se encargará de la orquesta. Murió en Viena de pulmonía a los 73 años de edad.

Sus obras principales son sus valeses "El Danubio Azul" que es el más conocido y que lo escribió tras la lectura de un poema en el que hacía referencia a la belleza de este río, "El Vals del Emperador", la opereta "Índigo y los cuarenta ladrones", su gracioso pizzicato, polkas, etc.

TEMA 7: LOS NACIONALISMOS.

Los movimientos nacionalistas nacieron a mediados del siglo XIX tras las invasiones napoleónicas, llevados por un gran sentimiento de unidad y peculiaridad nacional.

El nacionalismo musical buscará su inspiración en el folklore o en las músicas del pasado. Sus temas preferidos serán aquellos que afecten a la historia o a la cultura de cada país, y el lenguaje musical se coloreará de acentos nacionales.

La primera escuela nacionalista surge en **Rusia** gracias a la obra personal de un compositor, Mijail Glinka, precursor de una escuela que dará grandes compositores a la historia de la música.

Piotr Illich Tchaikovsky: (1840- 1893) Nace en Rusia, en el seno de una familia con tradición musical. Fue prontamente internado en una escuela, lo cual ya anunciaba una vida emocionalmente tormentosa, de hecho no tenía muy buena relación con las personas que le rodeaba, su único consuelo lo encontró en la música. Interrumpe una carrera de funcionario para ingresar en el conservatorio de Música de S. Petersburgo. Fue profesor del conservatorio de Moscú. Después de su desgraciado matrimonio, abandona el conservatorio y es protegido por Madame von Menck, una viuda multimillonaria, se dedicó a la composición y triunfó internacionalmente como director de orquesta. Durante una crisis nerviosa trató en un día de invierno suicidarse arrojándose a las heladas aguas del Moscova, afortunadamente no logró su propósito. Fue nombrado doctor honoris causa por la Cambridge. Murió de cólera en S. Petersburgo.

Sus obras principales son sus seis sinfonías, entre las que destaca la sexta llamada “patética”. También realizó ballets como “el lago de los cisnes”, este ballet se divide en 3 actos. Comienza con un baile en la corte del castillo del Príncipe Sigfrido, que en su XXI cumpleaños debe elegir esposa entre las jóvenes presentes. Atraído el heredero por un grupo de cisnes en el lago, queda prendado por la belleza de una mujer-cisne, víctima del sortilegio del brujo Rothbart. La joven Odette sólo podrá cobrar aspecto humano durante la noche si le jura amor eterno. Sin embargo Sigfrido está convencido que la fuerza del amor librá a su cisne de la maldición. Durante el baile, el príncipe, engañado por el mago, elige como esposa a la hija de éste, que ha sido transformada en el doble de Odette. Sigfrido vuelve al lago y suplica perdón a su auténtico amor, desafía a Rothbart y consigue que su hechizo desaparezca.

“Cascanueces”, está basado en el cuento de Hoffman y cuenta la historia de dos niños, Clara y Fritz, en navidad. Los niños se levantan y comienzan a abrir los regalos que les han traído sus familiares.

En ese momento, llega el padrino de Clara con su sobrino y Clara se enamora de él.

El padrino de Clara, Drosselmayer regala a Clara tres cajas que contienen un Arlequín, una Colombina y un gran cascanueces. Su hermano Fritz, celoso, le rompe este último.

Por la noche, Clara se levanta a ver el cascanueces, que había sido reparado por el sobrino de Drosselmayer y cuando lo abraza todo crece y cobra vida.

De repente entra el Rey de los ratones con un gran batallón de su especie y empieza una batalla donde el ganador es el Cascanueces.

Al final, Drosselmayer lleva a Clara y al Cascanueces a un mundo mágico... también destaca “la bella durmiente”. Muy conocido y admirado es su “concierto para piano y orquesta n° 1”.

Para una exposición le fue encargada la realización de una obra, para ello dejó volar su imaginación y eligió el glorioso triunfo de 1812, cuando Napoleón entró en Rusia como represalia a las relaciones comerciales con Inglaterra, suponiendo una de las mayores derrotas y donde los franceses perdieron hasta 500.000 hombres, a esta composición le llamó “la obertura 1812”. Esta comienza con una breve introducción y poco después se entremezcla el tema inicial de la marsellesa, que representa al ejército francés en plena batalla.

Alexander Borodin: (1833- 1887) Nace en San Petersburgo, ciudad donde también murió, procedía de una noble familia rusa. Era profesor de química en la academia de medicina y fundó una escuela médica para mujeres que dirigió hasta su muerte. Fue general del ejército, y tantas ocupaciones llegó a tener, que pesaron de forma grave en su mente, por lo que era extremadamente olvidadizo y distraído. Cuenta la historia que cierto día que salía de su casa por la mañana de forma radiante con su uniforme de general, con su casco y sus condecoraciones se le olvidó ponerse el pantalón. En otra ocasión se levantó durante una reunión tomó su abrigo y su sombrero y se dispuso a marcharse a su casa, los amigos quedaron estupefactos ya que la reunión transcurría en su propia casa. Tocaba muy bien la flauta y el piano y se convirtió en algo fundamental en su vida. Alentado por su mujer que era pianista y por sus encuentros con Liszt y posteriormente con Balakirev, compuso su obra en sus ratos libres. En su música reúne también el folklore ruso.

Sus obras principales son “la ópera el príncipe Igor”, obra que no pudo concluir, tres sinfonías y algunas danzas eslavas.

Modest Mussorgsky: (1839- 1881) Nace en Karevo en el seno de una familia campesina y muere en San Petersburgo.

Más que un innovador, fue un precursor, se puede decir que su música brota de un instinto espontáneo que renueva constantemente los temas más bellos de la música del pueblo, capaz de componer con auténtica gracia juvenil o imprimir a su música un patetismo terrible. Sus primeros estudios musicales los realiza tempranamente con su madre, que era una destacada pianista. Desde pequeño mostró unas sorprendentes facultades, ya a los siete años tocaba con gran habilidad el piano.

Inicia una carrera militar que posteriormente abandonará al encontrar a Balakirev. Trabaja en la ópera sin conseguir triunfar, cayendo en una crisis de alcoholismo que le llevará prematuramente a la muerte.

Sus obras más representativas son: “la ópera Boris Godunov” y la obra pianística “cuadros de una exposición”. El origen de esta obra se encuentra en la visita que el músico hizo a una exposición de un pintor que falleció y en la que se quería honrar su memoria. Aquí el compositor pretende echar volar su imaginación y poner música a doce cuadros en tan sólo diez días. Otra obra de gran importancia es la “noche en el monte pelado”.

Nicolai Rimsky-Korsakof: (1844- 1908) Nace en el seno de una familia aristocrática, a los dos años de edad mostró ya un precoz sentido del ritmo y repetía, cantando, las melodías que llegaban a sus oídos. Sus padres, a pesar de esos destellos le hizo ingresar cuando cumplió doce años en la Escuela de Cadetes de la Marina donde cursó los estudios de náutica. Por ello siguió la tradición familiar y llegó a ser oficial de la marina. Viajó por el mundo como marino hasta dedicarse íntegramente a la música.

A los 11 años tocaba bastante bien el piano, por ello abandonó la marina y se dedicó a la música al conocer a Balakirev, llegando a ser profesor de instrumentación del conservatorio de San Petersburgo y director de la orquesta de la escuela musical gratuita. Posteriormente es director musical de la corte, dimitiendo a los diez años de su cargo. Tenía un carácter bondadoso, sincero, equilibrado y tenaz, en una ocasión un joven médico le mostró algunas composiciones musicales replicando el compositor con sentido del humor “está bien, continúe usted ejerciendo la medicina”.

Toma a su cargo el partido popular, siendo expulsado de su cátedra. Su muerte constituyó un duelo nacional.

Sus obras principales son conciertos para piano y orquesta, ópera como “la novia del zar Saltán”, “la doncella de la nieve”, “capricho español” que la escribe tras permanecer tres días en España cuando era marino y que muestra cierto folklore español, y su obra cumbre “Sheherezade”, está basado en el cuento Las mil y una noches. El rey Schahriar, tras sufrir las infidelidades de su esposa, decide casarse cada día con una joven virgen que es ejecutada a la

mañana siguiente para evitar así cualquier otra traición. Para impedir que todas las muchachas del reino mueran, la joven Scherezade se ofrece como voluntaria para casarse con el monarca, y utiliza su astucia para proponerle un pacto mediante el cual no podrá ser ejecutada hasta que no acabe de contarle una historia. Los cuentos que la componen se prolongarán a lo largo de mil y una noches, y acabarán por cautivar al monarca y disuadirle de su cruel empresa.

Otra de las escuelas nacionalistas se sitúa en **Checoslovaquia**, recordamos que ya Praga en el siglo XVIII era un gran foco de cultura musical, pero dependiendo de Viena o de la ópera italiana, pero la independencia de Austria fomenta el nacionalismo checo y la formación de una escuela propia con grandes representantes como Smetana o Dvorak.

Antonin Dvorak: (1841- 1904) Compositor checo, murió en Praga. Era hijo de un hostelero, y se introdujo en la música, como el ayudante del organista del pueblo. Se escapó con 16 años de su casa y se dirigió a Praga con el propósito de mejorar su preparación musical. En esa época sufrió muchas carencias materiales y solía ganarse la vida tocando el violín en los cafés y espectáculos nocturnos.

Violinista del teatro de Praga, y luego organista. Amigo de Brahms, triunfó internacionalmente. Fue director del conservatorio de esta ciudad. Desarrolla en su música el folklore de su país, fundido con estructuras europeas.

Sus obras principales son sus danzas eslavas, nueve sinfonías entre las que destaca la novena o "sinfonía del nuevo mundo" y que nació tras ser invitado como director educativo en el conservatorio de Nueva York, donde permaneció durante tres años. Allí escuchaba encantado la música que los negros entonaban durante sus agotadoras jornadas de trabajo en las plantaciones, lo cual, unido a una serie alumnos color que tenía y a los que le pedía le cantara piezas del folklore nació esta obra. También realiza obras de música de cámara y óperas como "Rusalka".

Bedrich Smetana

Compositor y director de orquesta checo. Smetana fue el primero que supo expresar en sus obras el espíritu, la esencia y los anhelos de su patria. En este sentido, debe ser considerado como al padre de la escuela musical nacionalista checa. Hijo de un cervecero amante de la música, las aptitudes musicales se manifestaron a tan temprana edad en el pequeño Smetana, que a los seis años hizo su primera aparición en público como pianista y a los ocho escribió sus primeras piezas. participó en el movimiento de concienciación patriótica con varias marchas revolucionarias y un exaltado *Canto a la libertad*.

Entre sus obras destacan dos primeras óperas, "Los brandemburgueses en Bohemia" y su obra maestra, "La novia vendida".

TEMA 8: EL NACIONALISMO ESPAÑOL

El hombre que consigue dotar a la música española de un verdadero sentido nacional es el catalán Felipe Pedrell, precursor de la escuela nacionalista española, y que fue un estudioso del canto popular y de nuestro pasado histórico. A partir de este momento nacen en España grandes compositores como Falla, Granados, Albéniz, etc.

Isaac Albéniz: (1860- 1909) Niño prodigio, nace en el seno de una familia con tradición musical, dio su primer concierto a los cuatro años de edad en Barcelona. A los siete años fue llevado a París, pero no fue admitido en el conservatorio de esa ciudad por haber roto accidentalmente un espejo con una pelota. A los doce años se escapó de casa y dio conciertos en América.

A los quince años tocaba tan maravillosamente el piano que se le conocía como el Liszt español. Pretendió ingresar en un convento benedictino pero no fue aceptado por pensar el padre superior que era una decisión súbita.

Se casa y reside en Barcelona y luego en Madrid. Se instala en París, siendo ya conocido internacionalmente como pianista. Fue profesor de piano de la Escuela de Canto. Los últimos años de su vida fueron minados por una enfermedad cardíaca en el momento en que su genio comenzaba a dar mejores obras.

Entre sus obras destacan “la suite española” y “la suite iberia” nacida cuando se encontraba lejos de España, quizás por la añoranza de la distancia. Está compuesta por doce piezas.

Enrique Granados: (1867- 1916) Nació en Lérida, estudió en Barcelona, destacando pronto como pianista. Luego estudió con Pedrell. Triunfó también como director de orquesta. Fundó la Academia para piano que lleva su nombre. El triunfo de la versión pianística de Goyescas le lleva a Convertirla en ópera. Marcha a Nueva York para su estreno y al regreso murió ahogado al ser torpedeado el barco en que viajaba, en el Canal de la Mancha.

Sus obras principales son óperas como “María del Carmen” y “Goyescas”, obras pianísticas como “danzas españolas”, “escenas románticas” etc.

Manuel de Falla: (1876- 1946) Es el músico más importante que haya conocido España desde el padre Vitoria, el más auténtico y el más interiormente español.

De constitución delicada, con un temperamento propenso a crisis nerviosas que serán cada vez más frecuentes en el decurso de su vida, la infancia y la adolescencia del músico transcurren prácticamente encerradas entre los muros de su casa.

Su madre era una excelente pianista que le ayudará mucho en su instrucción de la música. Nació en Cádiz y estudió en Madrid con Pedrell. Obtiene un premio con la vida breve, pero no consigue representarla. Posteriormente marcha a París, formándose en los círculos musicales franceses y estrenando por fin su obra la vida breve. Vuelve a España y reside en Madrid hasta que finalmente marchó a Argentina, donde moriría.

Entre sus obras destacan sus óperas “la vida breve” que transcurre en Granada a fines del siglo XIX y cuenta un enfrentamiento de clases sociales que en realidad es un pretexto para que Falla introduzca diversas soleares, martinets, seguiriyas etc. La protagonista es Salud, una joven gitana huérfana que vive con su abuela y su tío Salvador y que es amante de Paco, un señorito. Comienzan las sospechas de Salud, que cree ser engañada por Paco, El tío Salvador cuenta la abuela la infame verdad: Paco no solamente ha mentado, sino que al día siguiente se casará con Carmela, una señorita de su condición. Se produce la fiesta de boda, a la que llega la gitana recriminándole a la familia que no le hubiera abierto los ojos. Seguida de cerca por su tío, echa

en cara a Paco su conducta y transida de dolor cae muerta mientras Salvador maldice al señorito. Entre sus ballets “el amor brujo” y “el sombrero de tres picos” este ballet está basado en la novela de Pedro Antonio de Alarcón, basada a su vez en un romance popular. El asunto trata de la burla que un molinero y su mujer hacen al tiránico corregidor de la ciudad. El viejo enamorado, persiguiendo a la molinera, cae en un arroyo y tiene que quitarse la ropa empapada y refugiarse en el molino. El molinero encuentra la casaca y el tricordio del corregidor y se los pone dejando un irónico mensaje en el que dice que va a hacer una visita a la corregidora. El corregidor, furioso, tiene que ponerse la ropa del molinero, con la cual es detenido por sus propios corchetes, mientras todos los campesinos celebran con algazara lo sucedido.

Como música instrumental, destaca “noche en los jardines de España”.

Joaquín Turina: (1882- 1949) Nació en Sevilla y murió en Madrid. Comenzó sus estudios musicales en Sevilla tanto en su colegio como en la Catedral. Estuvo estudiando medicina pero pronto lo abandona por la música. Marchó a París donde perfeccionaría sus condiciones musicales. Modifica su orientación inicial inspirándose en el folklore andaluz. Permaneció en Francia y allí conoció a Falla. Fue director de orquesta en Madrid en el Teatro Real. Posteriormente llegó a ser catedrático de composición del conservatorio de Madrid. Fue comisario general de la música hasta su muerte.

Entre sus obras principales destacan “danzas fantásticas”, “sinfonía sevillana”, “danzas gitanas” y óperas como “jardín de Oriente”.

Joaquín Rodrigo: (1902) Nació en Sagunto, justamente el día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Sus padres eran comerciantes. Ciego desde los tres años, estudió en Valencia hasta trasladarse a París, ciudad en la que vivió hasta fines de la guerra civil española, aquí conocería a una pianista que posteriormente sería su esposa y que tanto le ayudó en su carrera profesional. Su forma de componer la realizaba con ayuda del piano y una máquina de Braille especial, con la que compuso tantas piezas de gran valor musical.

Finalmente se estableció en Madrid, en cuya universidad complutense fue titular durante muchos años de la cátedra de Manuel de Falla, y nombrado miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Entre sus obras destacan “el concierto de Aranjuez”, “el concierto heroico” y “fantasía para un gentil hombre”.

Francisco Tárrega: compositor y guitarrista español nacido en Villarreal (Castellón). Un accidente de infancia le dañó los ojos y su padre, pensando que podría perder completamente la vista, se trasladó a Castellón para que asistiera a clases de música y pudiera ganarse la vida como músico.

Entró en el Conservatorio de Madrid, donde estudió composición con Emilio Arrieta. A finales de 1870 enseñaba guitarra y daba conciertos con regularidad. Virtuoso de su instrumento, lo conocían como el “Sarasate de la guitarra”.

Viajó a París donde conoció a los personajes más importantes de la época. Actuó en varios teatros, siendo invitado a tocar para la Reina de España, Isabel II.

Escribió “Recuerdos de la Alhambra”, “Danza Mora”, “Capricho Árabe”.

La música más tocada y oída en el mundo es la conocida como “Nokia” porque es el tono de llamada de los móviles Nokia pero está sacada de una pieza llamada Gran Vals del compositor e intérprete español Francisco Tárrega.

LA ZARZUELA

El triunfo de la ópera italiana resulta total y los autores españoles de la primera mitad del siglo intentan imitarla produciendo óperas en italiano. Será el caso de Ramón Carnicer, Baltasar Saldoni, Hilarión Eslava y otros que no obtendrían mucho eco, salvo éxitos circunstanciales.

La imposibilidad de luchar con los italianos con sus mismas armas llevará a algunos compositores españoles a replantearse el género de la zarzuela, olvidada desde el último tercio del siglo XVIII. La primera etapa de la zarzuela moderna se caracterizará por presentar obras largas, como la ópera, con partes habladas, y con una música que, pese a incorporar un lenguaje español, tendrá cierta intención universal. El máximo autor de esta primera época, y posiblemente de la historia de la zarzuela, es **Barbieri**, que logra aunar la influencia de Rossini con un lenguaje netamente español como son "Jugar con fuego", "El barberillo de Lavapiés" o "Pan y toros" y **Emilio Arrieta**, cuya zarzuela, "Marina", es un logro evidente.

En una etapa posterior, la zarzuela se hace más popular y con menos ambiciones musicales, entrando en ella argumentos más localistas y distinguiéndose en la misma un género grande, de zarzuelas largas, y un género chico de pequeños sainetes cómicos, a veces con notable gracia popular. Autores de esta época son:

Manuel Fernández Caballero: (1835-1906) Compositor y director de orquesta español. Nació en Murcia y sus primeros contactos con la música los tiene como niño de coro de la catedral de su ciudad natal. Más tarde se traslada al Conservatorio de Madrid donde estudia piano, violín y composición. Violinista y director de orquesta, dirige distintas compañías de zarzuela, llegando a establecerse por algún tiempo en Cuba. Aunque compone algunas piezas vocales sacras, su labor creadora la desarrolla en la zarzuela, llegando a tener más de 200 títulos. Las más conocidas son: "El dúo de la africana", "Los sobrinos del Capitán Grant"; "La viejecita" y su obra cumbre "Gigantes y cabezudos"

Federico Chueca: (1846-1908) Compositor español. El de Federico Chueca es uno de los casos más sorprendentes de la música española. Prácticamente sin formación teórica alguna (su familia le obligó a interrumpir sus estudios en el conservatorio para iniciar la carrera de medicina), se ganó el aprecio del público de su tiempo merced a unas obras de inspiración fresca y espontánea, de indudable raigambre popular. Su carrera musical comenzó cuando Francisco Asenjo Barbieri orquestó y estrenó unos valeses escritos por Chueca después de que hubiera sido encarcelado por su participación en una revuelta estudiantil. El éxito obtenido le animó a tomar la decisión de abandonar la carrera de medicina para dedicarse a la música, en especial a la teatral. Nació así toda una serie de zarzuelas, entre las que se cuentan "La canción de la Lola", "La Gran Vía", "Cádiz" "El año pasado por agua" ," Agua, azucarillos y aguardiente", "La alegría de la huerta

Tomás Bretón: (1850-1923) Nació en Salamanca. Compositor y director de orquesta español. Hijo de una humilde familia y huérfano de padre a los dos años, pudo, a costa de grandes sacrificios, empezar sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Eloy de su ciudad natal. Discípulo de Emilio Arrieta en el Conservatorio de Madrid. Durante su juventud se ganó la vida tocando el violín en diversas orquestas y cafés. En la década de 1880 prosiguió su formación en Roma, Milán, Viena y París. A su regreso a España, dirigió la Orquesta de la Sociedad de Conciertos, con la que realizó una valiosa labor. Fue autor de numerosas zarzuelas y óperas, siendo un ardiente defensor de la ópera en idioma propio.

Del conjunto de su obra operística destacan "Los amantes de Teruel", "Garín", "La Dolores" y sus más de 30 zarzuelas entre las que sobresale la "Verbena de la paloma", la más popular de todas. Su argumento gira en torno a una calurosa noche de un 14 de agosto, en la cual los vecinos del barrio de la Latina se preparan para asistir a una verbena que tiene por objeto festejar a la Virgen de la Paloma, patrona de Madrid. Allí están presentes la guapa morena

Susana de 20 años de edad y su rubia hermana Casta, sobrinas de la simpática tía Antonia, quien desea pretendientes ricos para ellas, como don Hilarión, anciano y gracioso boticario setentón al cual estafan. El joven Julián, modesto oficial de una imprenta y novio de Susana, platica a su amiga la Seña Rita que siente terribles celos, pues supone erróneamente que su amada lo engaña con otro. Su confidente le aconseja que se olvide de la morena y proceda con cautela. Posteriormente Julián asombrado se percató de que su rival en amores es don Hilarión, y lleno de ira incontenible lo agrede, pero interviene a tiempo la policía y logra restablecer el orden, Julián y Susana se reconcilian. Así termina esta jocosa zarzuela

Ruperto Chapí: (1851-1901) Compositor español, particularmente recordado por sus populares zarzuelas. Hijo de un modesto barbero, nació en Villena (Alicante) y recibió las primeras lecciones de su padre, músico aficionado. A los 16 años se trasladó a Madrid para estudiar con Emilio Arrieta, profesor de composición del Real Conservatorio. Ese mismo año consigue una beca para estudiar en Roma donde escribe sus primeras óperas. De regreso a España no tarda en adquirir una gran popularidad gracias a sus composiciones teatrales sobre todo en el género de la zarzuela.

Fundador de la Sociedad de Autores Española y profesor de Manuel de Falla. Compuso música de orquesta y de cámara de bastante calidad pero su mayor mérito y talento reside en sus obras para teatro y sobre todo sus 155 zarzuelas estrenadas en su gran mayoría con éxito. Podemos destacar: “La tempestad”, “La bruja”, “Mujer y reina”, “El rey que rabió” y sobre todo “La revoltosa”

Jerónimo Jiménez: (1852-1923) compositor y director de orquesta español, nacido en Sevilla Hijo de un modesto violinista, recibió las primeras lecciones de solfeo, violín y piano de su padre, con el cual siendo todavía muy niño se trasladó a Cádiz, en donde recibió lecciones de armonía. Precoz virtuoso del violín, a los doce años ya fue admitido como primer violinista del Teatro Principal de Cádiz. A los diecisiete, dirigió por primera vez diversas óperas, y obtuvo con ello resonantes triunfos, pese a su poca edad. A los veinte ganó una beca con la que se trasladó a París para ampliar estudios en el Conservatorio.

Atraído por el teatro, dejó la música grande para dedicarse a componer zarzuelas, género más fácil y mejor remunerado. Entre sus obras destacan “El baile de Luis Alonso”, “Las bodas de Luis Alonso”, “La Tempranica”

Vicente Lleó: (1870- 1922) Compositor español, nacido en Torrent. A los cinco años ingresó como niño de coro en el Real Colegio del Corpus Christi de Valencia. A los 15 años escribió música sacra y a los 17, dado su interés por la zarzuela, ya había compuesto obras de este género. Decidió mudarse a Madrid y allí fue empresario del Teatro Eslava, lo que le ocasionó pérdidas económicas. En Madrid compuso muchas de sus zarzuelas y revistas, entre ellas la titulada “Los presupuestos de Villapierde”, “La corte del faraón”, una zarzuela sobre tema bíblico que tuvo una excelente acogida, “La carne flaca”, “La república del amor”

Amadeo Vives: (1871-1932) Músico español. Aprendió las primeras nociones de música de su hermano. En Barcelona estudió piano, armonía y composición. Más tarde dirigió la banda de un asilo de Málaga, y la capilla de las religiosas de Loreto, en Barcelona. Sentía veneración por Beethoven, cuyas sonatas imitó en sus primeras composiciones, a los catorce años de edad.

A raíz de la muerte de su padre compuso “L'Emigrant”, canción que pronto alcanzó gran popularidad. Trasladado a Madrid, presentó allí la zarzuela “Don Lucas del Cigarral”, cuyo libreto está basado en la obra de Rojas “Entre bobos anda el juego”. y “Doña Francisquita”, cuyo libreto está inspirado en “La discreta enamorada” de Lope de Vega

Reveriano Soutullo: (1880-1932) Nacido en Redondela, durante una visita de su madre a casa de un familiar, aunque algunos libros dicen que fue en el 1884 en Pontearreas . Murió a causa de una complicación en el post operatorio de una operación de oído.

Su padre dirigía la banda de Redondela, por lo que Reveriano tuvo la música cerca desde pequeño. A los 19 años, fue a estudiar al conservatorio de Madrid y mientras, se ganó la vida tocando el cornetín. Sufrió una infección en el oído que lo dejó medio sordo. En Madrid hizo la prueba de acceso y entró directamente en el primer curso de armonía, estudio tres años de armonía y composición, asignatura en la que le dieron el premio extraordinario. Le dieron una beca para estudiar música en el extranjero.

Volvió a Madrid donde empezó a componer zarzuela. Compuso varias zarzuelas famosas, entre ellas, "Amores de aldea"," La leyenda del beso", utilizada por Mocedades en la canción Amor de hombre, "El último romántico", "El regalo de boda"

Francisco Alonso:(1887-1948) nació en Granada. Hizo sus estudios musicales en su ciudad natal, en la que fundó y dirigió el coro de la orquesta de la Sociedad Filarmónica. Ingresó en el Cuerpo de directores de bandas militares, pero pronto dejó esta actividad para dedicarse de lleno al teatro, Fue en 1919 con Las corsarias cuando alcanza fama y reconocimiento al ser condecorado por el rey Alfonso XIII gracias a la marcha "La banderita". Ya en el teatro cultivó con igual éxito la zarzuela que la revista, obteniendo numerosos éxitos.

La música de Alonso es graciosa, alegre, de fácil melodía y acento popular. Destacaba en los pasodobles y chotis, a los que imprimía garbo y desenfado. Muchas de sus obras continúan siendo muy apreciadas, como el pasacalle "Los Nardos", el chotis "El Pichi", el chotis "Tabaco". También escribió igualmente dos pasodobles para las fiestas de la ciudad de Alicante

Pablo Sorozabal: (1897-1988) Compositor y director de orquesta español, nacido en San Sebastián. Estudió música en su ciudad natal gracias a la ayuda de la Sociedad de Amigos del País, que le permitió tomar lecciones de violín y de solfeo. Fue niño cantor del Orfeón Donostiarra y durante su infancia y juventud se ganó la vida tocando el violín por cafés y teatros. Ingresó en la Orquesta del Gran Casino de San Sebastián. Estudió luego en Leipzig y en Berlín como director de orquesta. Decidió volver a España y fijar su residencia en Madrid. Allí dirigiría la banda municipal de dicha ciudad y la Orquesta Filarmónica de Madrid.

Como compositor, fue uno de los últimos grandes representantes de la zarzuela. Estrenó en Madrid, con gran éxito, la zarzuela "Katuska", y alcanzó posteriormente otros éxitos en este género con obras como "La tabernera del puerto", "La del manojo de rosas", "La eterna canción" y "Black el payaso".

TEMA 9: LA MUSICA DE NUESTRO SIGLO.

En los primeros años de nuestro siglo, la sociedad de la nobleza continua prefiriendo los últimos ecos de una música romántica ya en decadencia. Mientras la burguesía alegre y confiada se manifiesta por el gusto de pequeñas operetas pegadizas y de asunto banal, y por los vales que acompañan la vida social en las fiestas deslumbrantes.

Pero pronto comienza a fraguarse una gran revolución musical acorde con los tumultuosos sucesos que se avecinaban en la sociedad del momento, y como necesidad de una drástica renovación. de la música pasada. La música de nuestro siglo se contrapone al impresionismo musical anterior, imponiendo ritmos irregulares, grandes bloques instrumentales y un mundo musical vigoroso que huye de la imprecisión y del sentimentalismo, en una música que quiere ser abstracta.

Muchos de los elementos de esta primera renovación nacen del folklore ruso, pero con una gran voluntad innovadora y bajo la figura de Igor Stravinsky.

Edward Grieg: (1843- 1907) Compositor noruego, nacido en una familia acomodada, las primeras lecciones de música se las dio su madre, que le mandó luego a Leipzig para perfeccionarse en el conservatorio de aquella ciudad. Fundó una orquesta en Oslo que dirigiría. Tras sus viajes a Italia donde conoce a Liszt y Alemania, contacta con el escritor noruego Ibsen, aunque nunca entran en una gran amistad.

Su gran obra es “Peer Gynt” de Ibsen. En esta obra se relata la historia de un joven noruego que, tras una serie de aventuras y desengaños amorosos, al morir su madre, marcha del país recorriendo lugares exóticos, hasta que decide regresar a su tierra, encontrando allí a su amada que siempre le esperó, y la paz de su espíritu.

Claude Debussy: (1862- 1918) Compositor francés, a los diez años ingresa en el conservatorio de París. Es un autor anterior a nuestro siglo y perteneciente al impresionismo. Desde su ingreso en el conservatorio da muestras de un carácter difícil e irónico que le acarrea la incompreensión de sus maestros. A pesar de ello obtiene una gran formación académica que le será de gran ayuda para ganar, en 1884, el codiciado premio de Roma.

Anteriormente había conocido en un viaje a Rusia la obra de Mussorgsky, la cual le estimula a seguir componiendo, así como conocería el folklore español y las músicas exóticas que le impresionan profundamente.

Entre sus obras más importantes destaca “preludio a la siesta de un fauno” y su obra “el mar”.

Maurice Ravel: (1875- 1937) Autor que se sirve de procedimientos impresionistas como Debussy, pero que se le encuadra dentro del moderno neoclasicismo por su ansia de perfección. Compositor francés que cursa sus estudios en el conservatorio de París. En 1901 le conceden el segundo Premio de Roma, pero fracasa en los concursos siguientes para obtener el primero.

En los últimos años de su vida siente los primeros síntomas de una afección cerebral que, sin impedirle seguir componiendo, le acarrea trastornos en el uso de la palabra y de la facultad motriz.

A pesar de ello compone su obra más popular “bolero”. Entre sus obras más conocidas destaca también “pavana para una infanta difunta”.

Igor Stravinsky: (1882- 1971) Compositor ruso, naturalizado francés y después americano. Hizo sus estudios de composición con Rimsky-Korsakov, cuya influencia se patentizó en las primeras obras del joven músico.

Pronto se instala grandes épocas en Francia y en Suiza, haciendo gala de su genialidad como pianista, no se determina a adoptar una sola ruta ni menos a contentarse con un solo estilo, los acepta todos.

Entre sus obras destacan “la consagración de la primavera”, su ballet “pájaro de fuego” y “Petruschka”.

Bela Bartok: (1881- 1945) Compositor húngaro, su música nace del nacionalismo, pero pronto influida por compositores como Debussy y Stravinsky e impregnada de un eco de las músicas populares de su país. Su padre era un modesto agricultor, su madre maestra de escuela y buena pianista.

Su primera infancia fue enfermiza y ambientada en pobreza. Muerto su padre cuando él contaba siete años de edad, su madre se colocó de institutriz para poder subsistir. Este conjunto de tristes circunstancias influyó en su sicología y forjó su carácter retraído, solitario, independiente y a veces agresivo.

Hasta el último día de su vida procuró vivir apartado de los grandes acontecimientos musicales internacionales, a pesar de que su presencia era muy solicitada, y sin duda su carácter triste e introvertido contribuyó a acortar su existencia que no fue muy larga muriendo a los sesenta y cuatro años en Nueva York.

Entre sus obras más destacadas mencionar “concierto para orquesta” y “música para cuerdas, percusión y celesta”.

Sergei Rachmaninov: (1873- 1943) Famoso pianista y compositor ruso que nació en Onega. Estudió en el conservatorio de San Petersburgo, pero pronto se trasladó al de Moscú, donde con tan sólo 19 años ganó la medalla de oro de composición.

Empezó su carrera musical como pianista, fue un extraordinario virtuoso del teclado y recorrió en triunfo todos los países de Europa y de América, divulgando así la música pianística de los compositores rusos. También recorrió el Extremo Oriente y el norte de África. Tuvo a veces tantos compromisos que a veces disponía de dos pianos que viajaban en distintas direcciones.

Después de permanecer en Norteamérica fue nombrado director de la Orquesta de la Ópera Imperial de S. Petersburgo. Pero su espíritu estaba dirigido más a la composición que a la propia interpretación, por ello pronto se dedicó a escribir música en todos los géneros revelando así su propia personalidad.

Nunca le desanimaron las críticas lanzadas por la prensa, “si los críticos no están satisfechos, lo siento, pero me es imposible complacerles”. Rachmaninov fue un crítico severo de sus propias obras, jamás estaba satisfecho de sí mismo. Tras concluir su primera sinfonía en fracaso, abandonó su trabajo, culpando al director y se entregó a la bebida pasando varios meses en un estado de semiinconsciencia teniendo que ser tratado por un especialista. Tras esta etapa compuso el concierto para piano nº 2 con un rotundo éxito y en el que intervino su psiquiatra.

En cierta ocasión un crítico comentó “la música de Rachmaninov habló siempre de un mismo tema, el triste destino del hombre en este áspero mundo”.

Entre sus obras más destacados podemos citar, su “concierto para piano y orquesta nº2” y “Rapsodia sobre un tema de Paganini”.

Richard Strauss: (1864- 1949) Nació en Munich, su padre era trompetista en la orquesta real de dicha ciudad, comenzó a tocar el piano cuando tenía cuatro años y a los seis compuso pequeñas danzas, melodías, sonatas y hasta oberturas.

Estudió en la universidad de Viena, pronto dirige la Ópera de Munich, de la que será primer director. Tras esta dirección pasa a dirigir la Ópera de Berlín. A partir de este momento

se dedica principalmente a la ópera y a su carrera como director. Fue compositor de la corte de Berlín y profesor de la Academia de las artes.

Entre sus obras destacan sus poemas sinfónicos como “muerte y transfiguraciones” o “así habló Zaratrusta”, entre sus óperas destaca “Salomé”.

Carl Orff: (1895- 1982) Nació en Munich en donde ha vivido siempre, componiendo para el teatro y desarrollando un sistema pedagógico musical basado en el ritmo. A diferencia de todos sus compatriotas, fue el único músico alemán importante que no interrumpió su carrera a causa del Tercer Reich, ya que siguió ocupando su cátedra y estrenando en Alemania nazi, después de la guerra fue profesor del Conservatorio de Munich y creó el instituto Orff del Mozarteum de Salzburgo, dirigía todos los veranos.

Su obra cumbre fue “Carmina Burana” que le dio su celebridad internacional, y que está basada en una serie de poemas medievales de los siglos XII-XIII en los que se cantan al amor, el vino y la naturaleza en el que a veces exaltan tanto la gula como el sexo.