

AUDICIONES DE “MÚSICA para el SER”

DURACIÓN DE LOS DISTINTOS PERÍODOS DE LA MÚSICA:

Música Antigua:	1000 a 1600
Período Barroco:	1600 a 1750
Período Clásico:	1750 a 1820
Período Romántico:	1820 a 1920
Período Postromántico:	1920 a

AUTORES:

ANÓNIMO:

ALBENIZ, Isaac (1860–1909)
ARRIAGA, Juan Crisóstomo de (1806-1826)
BACH, Johann Sebastian (1685-1750)
BEETHOVEN, Ludwing van (1770-1827)
BELLINI, Vincenzo (1801-1835)
BINGEN, Santa Hildegarda de (1098-1179)
BOCCHERINI, Luigi (1743-1805)
BRAHMS, Johannes (1833-1897)
BRUCKNER, Anton (1824-1896)
CIMAROSA, Doménico (1749-1801)
CHARPENTIER, Marc-Antoine (1643-1704)
DITTERSDORF, Karl Ditters von (1739-1799)
ESLAVA, Hilarión (1807-1878)
EYBLER, Joseph Leopold (1765-1846)
GRANADOS, Enrique (1867-1916)
GLUCK, Christoph von (1714-1787)
GRUBER, Franz y MOHR, Joseph
HÄNDEL, George Frideric (1685 – 1759)
HAYDN, Franz Joseph (1732-1809)
LISZT, Franz (1811-1886)
MAHLER, Gustav (1860-1911)
MENDELSSOHN, FANNY (1805-1847)
MENDELSSOHN, Félix (1809-1847)
MOZART, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
RODRIGO, Joaquín (1901-1999)
RYBA, Jakub Jan (1765-1815)
ROSSINI, Gioachino (1792 – 1868)
SCHUMANN, Clara (1819-1896)
TCHAIKOVSKI, Piotr Ilyich (1840-1893)
VERDI, Giuseppe (1813-1901)
VIVALDI, Antonio (1678-1741)
WAGNER, Richard (1813-1883)

ANÓNIMO:

Els cant dels ocells.

https://www.youtube.com/watch?v=FgHPutspGBM&feature=player_detailpage

ALBENIZ, Isaac (1860–1909)

Compositor español del siglo XIX. Es probablemente la figura más importante en el renacimiento musical español de finales del XIX y principios del XX, así como el creador del nacionalismo musical español e impulsor de la escuela española de piano.

Nace en Camprodón (Gerona) y desde muy pequeño muestra unas dotes extraordinarias como pianista e improvisador, dando su primer concierto a los cuatro años con gran éxito. Hasta los 9 años de edad viaja con su madre por distintas ciudades dando conciertos y a esa edad la familia se traslada a Madrid para ingresar en el Conservatorio de Música. Durante sus estudios hace viajes por España y América dando conciertos, así como por Europa siguiendo a Liszt, con quien coincide en 1880 y de quien recibe lecciones para perfeccionar su técnica pianística.

En 1883 se establece en Barcelona, donde encuentra a Felipe Pedrell, quien le hace interesarse por la música de raíz española. Desde España se desplaza a Europa y en 1903 en un viaje a París fija su residencia en Niza donde empieza a componer su obra maestra Iberia, compuesta por cuatro libros para piano y que constituyen una de las más grandes obras pianísticas del siglo XX.

Albeniz, enfermo de nefritis de hace mucho tiempo, fallece en Francia en marzo de 1909 a los 49 años de edad, siendo su muerte prácticamente ignorada en España, mientras el gobierno francés le concedía la Gran Cruz de la Legión de Honor.

“Suite española”.

https://www.youtube.com/watch?v=roBMx5MZhyY&feature=player_detailpage

ARRIAGA, Juan Crisóstomo de (1806-1826)

Músico español, nacido en Bilbao y perteneciente al período Romántico. Llamado en algunos círculos musicales el “Mozart español” era hijo de un organista, que al ver el talento musical de su hijo (a los 3 años tocaba el violín, a los 11 compone su primera obra musical y a los 13 su primera ópera) decide enviarle a estudiar música a París donde se establece a los quince años.

Lamentablemente su prematura muerte a los 19 años de tuberculosis, impidió el desarrollo de una carrera que probablemente le habría convertido en el músico español más universal, teniendo en cuenta que en su corta vida compuso 26 obras entre instrumentales, religiosas, vocales, incluida una ópera “Los Esclavos felices”. Desgraciadamente tan solo una pequeña parte de su obra está editada y el resto se ha perdido.

“Los Esclavos Felices”.

<http://www.youtube.com/watch?v=3mMB2N-STuI>

BACH, Johann Sebastian (1685-1750)

Músico alemán del período Barroco, su carrera musical comenzó como organista y no como compositor. Quedó huérfano de padre a la edad de 10 años y fue a vivir con su hermano, quien le enseñó a tocar el órgano. Persona muy religiosa, su pasión por el órgano y la música en general la expresó con la frase: **“El único propósito y razón final de toda música debería de ser la gloria de Dios y el alivio del espíritu”** De él se dice que “fue el más grande interprete de órgano y teclado de todos los tiempos”.

Se casó dos veces y tuvo 20 hijos, magníficos compositores algunos de ellos, incluso superiores a su padre. Algunos críticos musicales tildaron su obra de “artificiosa y rimbombante”, pero él continuó componiendo, hasta que enfermó de la vista y, después de dos operaciones, quedó completamente ciego, muriendo pocos meses más tarde. Durante casi un siglo después de su muerte, sus obras musicales quedaron relegadas al olvido, hasta que Félix Mendelssohn las rescató y elevó a la categoría que merecen. Compuso 972 obras, entre composiciones religiosas orquestales y piezas para teclado y órgano.

Oratorio de Navidad.

http://www.youtube.com/watch?v=bFnW_CrPUIA

BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827)

Músico alemán del período Clásico, ha sido considerado como “el Napoleón” de la música, por su carácter pasional y su genialidad creativa. Él se llamaba a sí mismo “Poeta del sonido”. Tuvo siempre un sentido heroico de la existencia, superando sus tragedias personales y saliendo, como el héroe, victorioso de ellas. Hacia la mitad de su vida con 33 años, comienza su creciente e irreversible sordera, la peor tragedia para un músico, que le apartó de la sociedad en la que vivía y le condenó a un aislamiento total, lo que le hace reflexionar incluso sobre la idea del suicidio que finalmente rechaza explicando: “quiero ofrecer al mundo toda la música que me queda dentro”. A partir de ese momento, sus obras adquieren un estilo nuevo y heroico, marcando una nueva etapa en la historia de la música. Compuso un total de 398 obras.

En Alemania en esa época había una gran fascinación por España y Beethoven no fue ajeno a ella. Su ópera Fidelio se desarrolla en España, al igual que la obra sobre la victoria del Duque de Wellington en la Batalla de Vitoria. Beethoven admiraba mucho a Napoleón, hasta que éste se coronó a sí mismo Emperador, algo que el músico desaprobó. Este hecho impulsó al músico a componer un himno para festejar la derrota de Napoleón en la batalla de Vitoria, que fue, junto con Bailén, una de las primeras derrotas que sufrió el que en ese tiempo aspiraba a dominar Europa.

Beethoven a los 19 años, estudió en Viena con Mozart, quien hizo a un amigo el siguiente comentario sobre Beethoven: *“Vigílate, algún día el mundo hablará de él”*.

La Batalla de Vitoria.

El triunfo de Wellington.

www.youtube.com/watch?v=yz_Q6uzFkl4

Concierto para violín y orquesta op. 61

https://www.youtube.com/watch?v=YIB03fS179s&feature=player_detailpage

Novena sinfonía.

www.youtube.com/watch?v=t3217H8Jppi

Concierto Núm. 5 “Emperador”, para piano y orquesta.

http://www.youtube.com/watch?list=RDaH63RKQ7OEw&feature=player_detailpage&v=7EcERd6E0ws

Sinfonía núm. 5 “El Destino”.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=eeUwg1orz3U

BELLINI, Vincenzo (1801-1835)

Músico italiano del período Romántico. Nacido en Catania (Sicilia) e hijo de una familia de músicos, lo que propició que comenzara a componer desde muy joven. A lo largo de su corta vida (murió con 33 años), compuso 60 obras musicales, entre ellas 10 óperas. Está considerado, junto con Rossini y Donizetti, uno de los tres compositores italianos de ópera más brillantes. Bellini en sus composiciones daba una enorme importancia al texto y consideraba que la música estaba al servicio de éste. La principal característica de su música es la expresión dramática del texto y la descripción de las emociones y toda ella está dotada de una gran sensibilidad. Su obra maestra “Norma” contiene el aria más destacada del repertorio operístico mundial.

Ópera “Norma” (Coro de los guerreros).

http://www.youtube.com/watch?v=PcRviXgu658&feature=player_embedded#t=15

Ópera “Norma” (Casta Diva).

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=8MfUsCP6d3U

Ópera “Il Puritani”.

https://www.youtube.com/watch?v=DP6wP25sINw&feature=player_detailpage

BINGEN, Santa Hildegarda de (1098-1179)

Pertenece al período de la música Antigua y está considerada una de las mujeres más fascinantes y polifacéticas del Occidente europeo, y una de las más influyentes de la Baja Edad Media. Poseedora de una cultura poco corriente, comprometida en la reforma de la Iglesia, y una de las escritoras de mayor producción de su tiempo. Fue abadesa, mística, profetisa, médica, compositora y escritora, llegando a crear un nuevo alfabeto. En 2012 el papa Benedicto XVI le otorgó el título de Doctora de la Iglesia.

Nace en Alemania en 1098, en el seno de una familia noble con diez hijos, siendo ella la menor, lo que era considerado como “el diezmo para Dios” y suponía consagrarla desde su nacimiento a la vida religiosa, según la mentalidad medieval. Sus padres la envían a un convento, profesando a los 16 años como religiosa de la orden benedictina, donde es elegida abadesa a los 38 años por las propias monjas.

Hildegarda tuvo desde niña una débil constitución física. Padece constantes enfermedades y experimenta visiones desde los tres años de edad, viviendo esos episodios de forma consciente, sin perder los sentidos ni sufrir éxtasis. Los describe como una gran luz en la que aparecen imágenes, formas, colores y algunas veces música, acompañados de una voz que le explica lo que ve. A los 43 años tiene un episodio de visiones más fuerte, durante el cual recibe la orden sobrenatural de escribir las visiones que en adelante tenga, relatando a partir de entonces sus experiencias en su primer libro llamado (*Scivias*) “*Conoce los caminos*”

En 1148, el papa Eugenio III, estudia y aprueba el *Scivias*, declarando que las visiones son fruto de la intervención del Espíritu Santo, por lo cual envía una carta a Hildegarda, donde le pide que continúe escribiendo sus visiones. Con la aprobación canónica comienza la actividad literaria, y una numerosa correspondencia con personalidades políticas y eclesiásticas de la época: Federico I Barbarroja, Enrique II de Inglaterra o Leonor de Aquitania, que piden sus consejos y orientaciones. Era tal su prestigio y su fama de santa y profetisa que el emperador Federico I Barbarroja la invitó a entrevistarse con él y esa entrevista generó un aprecio entre ambos manifestado en su correspondencia. Años más tarde, el soberano otorga un edicto de protección imperial a perpetuidad al monasterio de Rupertsberg del que era abadesa.

Sus predicaciones giraban en torno a la redención, la conversión y reforma del clero, y la corrupción eclesiástica, y en su correspondencia hacía conocer su opinión a personajes notables. Con motivo del cisma provocado por la elección del antipapa Víctor IV, al que apoyaba el emperador Barbarroja, Hildegarda hizo graves amonestaciones proféticas a dicho Papa, así como al emperador mismo.

En 1178 se enfrenta como abadesa a una situación crítica: Su comunidad permite dar sepultura en el cementerio del monasterio a un noble supuestamente excomulgado. El derecho canónico prohibía su entierro en suelo sagrado, por lo que se pide a la abadesa que exhume el cadáver, a lo que ésta se niega sosteniendo que el noble se reconcilió con la Iglesia antes de morir. Ante esta negativa, los prebostes de Maguncia, prohíben el uso de las campanas, instrumentos y cantos en la vida y liturgia del monasterio, defendiéndose Hildegarda a través de una carta con un profundo contenido doctrinal, donde recoge el significado teológico de la música. Tiempo después nuevos testigos apoyan la versión de la abadesa y es levantada la prohibición. A los pocos meses de este hecho, en Septiembre de 1179, muere Hildegarda a los 81 años de edad. Las crónicas cuentan que a la hora de su muerte aparecieron dos arcos muy brillantes y de diferentes colores que formaban una cruz en el cielo. Sus reliquias se llevaron al convento de Rupertsberg, siendo después trasladadas a la iglesia parroquial de Ebingen donde aún reposan.

“Revelaciones Celestiales”.

http://www.youtube.com/watch?list=RDO8gK0_PgIgY&feature=player_detailpage&v=2fRN7Czrs8Q
http://www.youtube.com/watch?list=RDO8gK0_PgIgY&v=LJEfyZSv5c&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?list=RDO8gK0_PgIgY&v=1xoFbxbLMhw&feature=player_detailpage

BOCCHERINI, Luigi (1743-1805)

Músico italiano del período Clásico, fue un virtuoso del violonchelo. Tras una gira triunfal por París fue nombrado compositor de cámara del Infante Don Luis de Borbón, lo que le obligó a instalarse en Madrid. Más tarde se le designó compositor de la corte de Federico Guillermo II de Prusia. Tiene una producción musical de unas 600 obras.

Fandango.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=FPZotMWzxnU

La Música nocturna de Madrid.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=8dmWAve3Pvk

Minuetto.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kSE15tLBdso

BRAHMS, Johannes (1833-1897)

Compositor alemán perteneciente al período Romántico. Brahms es el creador de una música especialmente conmovedora y está considerado el último gran compositor de la tradición germánica clásica que se extiende desde Beethoven, Mozart y Haydn hasta Bach.

Nace en Hamburgo, en una familia pobre y pronto destaca como músico, tocando en tabernas a los 13 años para aportar ingresos en su casa. En una pequeña gira que realiza como pianista, conoce al compositor Robert Schumann y a su esposa Clara, famosa pianista. Schumann queda impresionado por la música de Brahms y escribe un artículo presentándolo como heredero de Beethoven. Entre Schumann y Brahms nace una gran amistad y cuando Schumann sufre una crisis nerviosa que le obliga a ingresar en un manicomio donde muere 2 años más tarde, Brahms decide trasladarse a Düsseldorf para ayudar a Clara y sus 7 hijos. Entre ambos nace un amor apasionado, a pesar de que Clara es 14 años mayor que Brahms. Este amor le lleva a considerar el suicidio, aunque finalmente rompe la relación amorosa, manteniendo una leal amistad.

Brahms nunca se casó y era famoso por su mordacidad y su falta de tacto. Sin embargo, poseía un carácter atento, era muy leal con sus amigos y muy generoso con su tiempo y dinero. A los 64 años, y enfermo de cáncer de hígado, falleció en Viena, donde toda la ciudad le tributó un gran homenaje de reconocimiento y admiración. Un monumento, erigido cerca de los de Beethoven y Schubert recuerda su grandeza.

Sinfonía núm. 1

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=hYDkQ4s80SQ

BRUCKNER, Anton (1824-1896)

Compositor austriaco, del período Romántico. Nace en una familia de campesinos, donde su abuelo y su padre, maestros de escuela, le transmiten una fe simple y fuerte, el gusto por la música religiosa y una cierta cultura. Bruckner no sólo destaca como compositor sino también como organista a pesar de que su formación musical es casi autodidacta. A los 13 años ingresa como niño cantor en la Abadía de San Florián y a los 16 acude a la escuela de maestros de Linz donde un año después le nombran maestro adjunto. Permanece allí 10 años mientras perfecciona su dominio del órgano, practicando hasta 12 horas seguidas, lo que le lleva a convertirse en organista de la Catedral. Este hecho decide su destino, pues renuncia a su trabajo como maestro y se dedica a la música, de forma tan intensa, que su salud se ve seriamente dañada.

En 1861 obtiene en Viena el título de “maestro de música” que le otorga el derecho a enseñar. A partir de entonces se familiariza con la orquestación y conoce musicalmente a Wagner, quien tendrá una influencia decisiva sobre Bruckner en la expresión de su música. El exceso de trabajo, las decepciones sentimentales y profesionales y la soledad, alteran gravemente su salud y lo llevan al borde de la locura. Una vez recuperado, solicita un trabajo y es admitido como profesor en el Conservatorio de Viena, donde se establece y es nombrado Doctor “Honoris Causa” por la Universidad y condecorado por el emperador Francisco José.

Bruckner era de estatura media, ancho, con rasgos acentuados y nariz aguileña, poco agraciado en su físico. Las mujeres de las que se enamoró no le correspondieron y murió soltero. Su auténtico amor fue la música, aunque el éxito le llegó tarde y limitado durante largo tiempo a los países germánicos. Compuso unas 120 obras musicales, aunque muchas desaparecieron y tan solo unas 40 se conservan.

Sinfonía núm. 8

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=iU-INkqbUbI

CIMAROSA, Doménico (1749-1801)

Compositor italiano perteneciente al período Clásico. Cimarosa nació en Aversa, cerca de Nápoles y quedó huérfano a los 7 años de edad, entrando como aprendiz en una panadería. Enseguida se descubrió que tenía una gran inclinación hacia la música y a los 12 años fue admitido en el conservatorio de Nápoles, donde estudió órgano, clavecín, violín canto y composición. En 1772 debuta en un teatro de Nápoles con una ópera cómica y a partir de ese momento representa con éxito una serie de obras en Roma, Turín y Venecia.

A la edad de 28 años, correspondiendo a una invitación de Catalina II, viaja a Rusia, donde permanece cuatro años como Maestro de Capilla, regresando de nuevo a Viena donde el Emperador Leopoldo II le encarga la música para una comedia. Cuando Napoleón ocupó Nápoles en 1799, Cimarosa, entonces organista en la capilla real, escribió un himno de alabanza que se cantó a la vez que se quemaba la bandera real. Al recuperar Fernando IV de Nápoles el trono, Cimarosa quiere ganarse su perdón componiendo dos cantos en honor del soberano pero el Rey no le perdona y le envía a prisión,

librándose de la muerte por su fama. Finalmente es liberado de la cárcel pero exiliado y se refugia en Venecia donde dirige un pequeño coro, falleciendo en dicha ciudad en 1801 a la edad de 51 años y después de haber compuesto 110 piezas musicales, entre ellas 60 óperas.

“I due baroni di Rocca Azzura”.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=54pIfiqXhLI

CHARPENTIER, Marc-Antoine (1643-1704)

Compositor francés, perteneciente al período Barroco. Nace en París y siendo ya adulto viaja a Italia y, seducido por las obras de Monteverdi y Tomás Luis de Victoria, decide dedicarse a la música, sobre todo a la religiosa. Regresa a París llevando consigo las obras de los músicos italianos y comienza a estudiar composición. Al poco tiempo su reputación como compositor vocal le ayuda a conseguir un cargo en la iglesia jesuita de San Luis y en la Santa Capilla y en 1679 recibe el encargo de ocuparse de las misas del propio Delfín de Francia.

En 1683 Charpentier se presenta como candidato para una plaza de vicemaestro en la Capilla Real pero enferma gravemente y no llega a realizar la prueba final. Por entonces Charpentier era maestro de música de los jesuitas y colaboraba en las representaciones teatrales del colegio de Clermont, donde los alumnos interpretaban sus tragedias sagradas. Está en el apogeo de su carrera y la Academia Francesa y la Abadía de Port-Royal le encargan motetes y obras religiosas. Asimismo, Felipe de Orleans que siente pasión por la música le solicita clases de composición.

Finalmente, en 1698 es admitido como músico en la Santa Capilla, puesto en el que permanece hasta su muerte en 1704, dejando un legado de 548 obras musicales.

Te Deum.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=bx02fNflac8

DITTERSDORF, Karl Ditters von (1739-1799)

Músico austriaco, nacido en Viena y perteneciente al período Clásico. Recibe una esmerada educación en lengua francesa y a los seis años comienza a estudiar violín, convirtiéndose a los doce años en paje del príncipe José Federico de Sajonia. A los 24 años, viaja a Italia, donde obtiene un gran éxito como violinista y descubre el teatro y la ópera italiana. En 1769 entra al servicio del Príncipe-Obispo de Breslau, y escribe 11 óperas cómicas que se representan en un pequeño escenario creado por él mismo.

En 1773, la Emperatriz María Teresa de Austria le otorgó un “Certificado de Nobleza” añadiendo a su nombre y apellido familiar el aristocrático “Von Dittersdorf” lo que el músico celebró con la composición y representación en Viena de su oratorio “Esther” con el que obtuvo un gran éxito.

El Emperador José II quiso nombrar Maestro de Capilla de la Corte Imperial a Dittersdorf, pero el compositor rechazó el nombramiento y regresó al castillo de Johannisberg, en el cual había estado al servicio del Príncipe-Obispo. Allí compuso 12 sinfonías (seis de las cuales se han perdido) basadas en las metamorfosis del poeta romano Ovidio, donde narra las historias de la mitología greco-romana. En 1794, Dittersdorf se enfrenta al Príncipe-Obispo, (a quien sirvió 28 años) y éste le expulsa del castillo. A partir de ese momento el músico escribe su autobiografía y edita su obra musical, lo que apenas le proporciona ingresos económicos, a lo que se añade su padecimiento de gota, que causa su muerte en 1799.

Concierto para clave y orquesta.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=o9hX76-wOvE

ESLAVA, Hilarión (1807-1878)

Músico español del período Romántico. Nace en Navarra y siendo niño forma parte del coro de la catedral de Pamplona, donde estudia piano, órgano y violín. A los 21 años obtiene por oposición el cargo de Maestro de Capilla en la catedral de Burgo de Osma, y en 1832 pasa a ocupar ese mismo cargo en la catedral de Sevilla, ordenándose sacerdote un año después y donde permanece 15 años, trasladándose luego a Madrid como Maestro de capilla de la Capilla Real. Más tarde, ocupa una plaza como profesor en el Conservatorio de Música de Madrid, del que llega a ser Director y donde permanece hasta su muerte.

Hilarión Eslava, muy influido por la música italiana, compuso unas 140 piezas sacras para uso litúrgico, entre ellas varias Misas, un Réquiem, y un Tedeum, aunque su obra más conocida es sin duda el Miserere, escrito a los 28 años, y para ser interpretado en la Catedral de Sevilla, el Miércoles, Jueves y Viernes Santo.

Miserere.

www.youtube.com/watch?v=wvrhPn4p9-8

EYBLER, Joseph Leopold (1765-1846)

Músico austriaco del período Clásico. Alemania ha producido cientos de músicos muy valiosos de los cuales solamente conocemos unos cuantos que han tenido la posibilidad de hacer historia en la música. El caso de Joseph Eybler no es de éstos últimos. Coetáneo de Beethoven, su música es de una gran altura, pero lamentablemente conocemos muy poco de su vida y obra.

Se formó en Viena como compositor y director de orquesta, llegando a ser profesor de la familia imperial y primer maestro de capilla de la Corte, puesto en el que sucedió a Salieri. Fue amigo de Haydn y Mozart quien le tenía en gran aprecio, (precisamente Eybler falleció de un derrame cerebral cuando dirigía el Réquiem de Mozart). Son pocas las obras editadas de este compositor, a pesar de que compuso 32 Misas, un Réquiem, dos Oratorios y otras muchas obras corales sagradas, además de algunas sinfonías y sonatas.

Oratorio de Navidad.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=OTIEGkM96rA

GRANADOS, Enrique (1867-1916)

Compositor español del siglo XIX. Granados forma parte del grupo de compositores interesados en recuperar la esencia de la música folclórica española de forma que pudiera combinarse con el romanticismo de Schumann y Listz.

Nace en Lérida. Estudia piano desde muy joven y más tarde composición con Pedrell en Francia. En 1890 regresa a Barcelona para comenzar su carrera como concertista, con el propósito de interpretar sus

propias composiciones. Su mayor éxito pianístico lo constituyó la obra Goyescas con la que triunfa clamorosamente en París. Surge entonces el proyecto de componer una ópera tomando esta obra como base, y la compone en Suiza para su estreno en la Ópera de París, pero el inicio de la primera guerra mundial impide su estreno, que se lleva a cabo en el Metropolitan de Nueva York en enero de 1916.

Un recital en la Casa Blanca para el presidente Wilson le hace perder el barco para Europa directo a España, por lo que embarca en otro rumbo a Liverpool para transbordar al Essex. En el Canal de la Mancha el barco es torpedeado por un submarino alemán; Granados se salva en un bote pero al ver a su esposa en el agua se lanza a salvarla muriendo ambos. Tenía 49 años de edad.

“Goyescas”.

https://www.youtube.com/watch?v=F3V57y1bx8A&feature=player_detailpage

GLUCK, Christoph von (1714-1787)

Compositor alemán, perteneciente al período Barroco-Clásico. Hijo mayor de un guardia forestal, a los 16 años se matricula en la Universidad de Praga, aunque se ignora que estudios llevó a cabo y cuál fue su formación musical. A los 25 años viaja a Viena, donde comienza a representar sus óperas (en 3 años compuso 7 óperas para los teatros de Milán, Venecia y Turín.

Gluck es un gran compositor y el artífice de la transición operística del barroco al clasicismo. Se le ha llamado el “Miguel Ángel de la ópera”, que se atrevió a transformar la ópera barroca de la época, al servicio de los cantantes, en obras musicales en que la música está al servicio de la poesía, que toda ópera debe tener un mensaje y que a través de él puedan aflorar las emociones humanas. Desea componer una “música para todas las naciones” y en 1773 viaja a París invitado por María Antonieta, Reina de Francia, (había estudiado canto con Gluck) y que, austriaca como él, comparte su visión de la música y la reforma que pretende Gluck, quien apoyado por la reina estrena en París su ópera Orfeo y Eurídice, la primera que se encuadra en sus “óperas de reforma”.

No fue fácil que el público aceptara algunas de las óperas de Gluck, pero sin embargo el mundo le debe el cambio en la concepción y reforma de la música operística. En 1787, después de un segundo ataque de apoplejía, falleció en Viena. Su talento nos legó 93 obras musicales, de las cuales 26 fueron óperas.

Coro final de “Orfeo y Eurídice” que describe “el triunfo del amor sobre la muerte”.

ORFEO Y CORO:

El amor triunfa y
Todo lo que respire
Sirve al imperio
De la belleza;
Su cadena agradable
Es preferible
A la libertad

EL AMOR:

En las penas, en las alarmas,
Yo hago a menudo sufrir a los corazones
Pero en un instante mis encantos
Hacen olvidar para siempre mis rigores.

Ópera “Orfeo y Eurídice”.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=SoK1iDEYFwY

GRUBER, Franz y MOHR, Joseph

Austria, 1818. Los habitantes de un pequeño pueblo llamado Oberndorf están tristes porque el órgano de la iglesia de San Nicolás se ha estropeado y no hay tiempo de arreglarlo antes de Navidad. El párroco Joseph Mohr, decide escribir unas estrofas sobre el nacimiento de Cristo para cantarlas con una guitarra. Como no tiene música pide a su amigo Franz Gruber, maestro de un pueblo cercano y compositor más capacitado que él, si puede componer una melodía para la misa de media noche. Gruber compone una música para guitarra, un tenor, él mismo como bajo y el coro de la iglesia para el estribillo.

Salvan la situación de esa Navidad y Mohr guarda la partitura en un cajón sin intención de volver a usarla. Durante años nadie interpreta esa música hasta que en 1825 la iglesia contrata a un constructor de órganos, que encuentra la partitura guardada por Mohr y decide divulgarla. En los años siguientes la melodía se conoce en todo el mundo sin que Mohr y Gruber sean conscientes de ello.

Mohr muere en 1848 a los 55 años, en absoluta pobreza, sin saber que su canción es conocida mundialmente y Gruber se entera del éxito del villancico en 1854, a los 67 años, cuando un músico de la corte del Rey de Prusia comienza a buscar a los autores. Gruber envía entonces una carta a la corte relatando el origen de la canción.

Villancico “Noche de Paz”.

www.youtube.com/watch?v=m3aMgA0Qdiw

HÄNDEL, George Frideric (1685 – 1759)

Músico alemán/inglés, perteneciente al período Barroco. Aunque Händel está considerado uno de los más grandes músicos alemanes, fue “adoptado” por Inglaterra, donde desarrolló la mayor parte de su carrera musical por lo que los ingleses le consideran un músico “inglés” de los más importantes, pues proporcionó a la música inglesa 487 obras musicales.

En su familia no se vivía un ambiente musical pues había afición a la música, por lo que el pequeño Händel en su afán por aprender música fue descubierto por sus padres una noche, cuando tenía 5 años, en el desván de su casa tocando un clavecín. A los 8 años, su profesor de música explicó a sus padres que no podía enseñarle nada más, pues se había convertido en un magnífico organista. A los 12 años fue nombrado organista asistente de la Catedral de Halle y en esta ciudad comienza a estudiar Derecho a la vez que estudia órgano, clave, violín, oboe y violoncelo. A los 18 años se va a vivir a Hamburgo para ocupar un puesto en la orquesta del teatro de la ópera; y allí compone sus primeras cuatro óperas. Con 21 años viaja a Nápoles y Venecia y es en Italia donde compone sus primeros oratorios, así como un buen número de obras sacras para la Iglesia católica, a pesar de su educación luterana.

Viajero incansable, a los 27 años se traslada a Londres, instalándose definitivamente allí. Su primera composición de éxito es un Tedeum, conmemorativo de la “Paz de Utrecht” (por el que España perdió Gibraltar y Menorca, además de sus posesiones en Europa: Cerdeña, Sicilia, Nápoles, El Milanesado y los territorios de Flandes).

En Inglaterra vive Händel el resto de su vida y se convierte en el compositor “inglés” por excelencia, con obras tales como El Mesías, que compuso en 24 días. El día de su estreno, el público inglés sintió tal emoción, que al comenzar las notas del Aleluya, que marcan el final de la obra, todo el auditorio, incluido el Rey, se puso en pie para escucharlo. Desde entonces es costumbre en Inglaterra escuchar el Aleluya final de este gran oratorio con la cabeza descubierta y en pie. Asimismo, Händel es el autor del himno “Zadok el sacerdote” que se canta desde entonces en todas las coronaciones británicas.

Durante la última década de su vida Händel padeció una delicada salud. Había sufrido dos infartos, y en 1751 comienza a perder la vista, lo que le lleva a una ceguera total los últimos seis años de su vida; si bien esta tragedia no mermó su voluntad para seguir componiendo. El 6 de abril de 1759, quiso tocar la parte de órgano de "El Mesías", pero sufrió un desmayo a la mitad de la ejecución. Ocho días más tarde, el 14 de abril, sábado Santo, murió de una apoplejía a los 74 años de edad. Tres días antes había escrito: *"Quisiera morir en Viernes Santo, en la esperanza de reunirme con Dios, mi dulce Señor y Salvador, el día de su Resurrección"*. Sus restos reposan en la Abadía de Westminster en Londres, en el "Rincón de los Poetas y Músicos", donde los ingleses veneran su memoria. Mozart dijo de Händel: *"Entiende el efecto de su música mejor que todos nosotros; cuando quiere golpea como un rayo"*.

Música para los Reales fuegos de artificio.

<http://www.youtube.com/watch?v=NsJZbDh2hF8>

Oratorio: "Salomón".

<http://www.youtube.com/watch?v=HULyNRpxfy0>

Oratorio: "El Mesías".

<http://www.youtube.com/watch?v=D5T3y4ljITU>

Oda para el día de Santa Cecilia.

<http://www.youtube.com/watch?v=xl2NohtTc2E>

Oratorio "Israel en Egipto"

https://www.youtube.com/watch?v=H37Pr1A3ezc&feature=player_detailpage

HAYDN, Franz Joseph (1732-1809)

Músico austríaco del período Clásico. Haydn, aunque nacido al final del barroco, fue clave en la transición al estilo clásico. Se le considera "el padre de la sinfonía", de las que compuso 108. En ese tiempo, la sinfonía era una obertura barroca en tres movimientos para menos de 20 músicos y Haydn introdujo un estilo dramático, en cuatro movimientos para 60 músicos, lo que constituye una de sus grandes innovaciones para la música instrumental y su mayor legado al período clásico.

Haydn tenía una excelente voz como cantante y se inició en la música formando parte de un coro. Al madurar su voz, sobrevivió tocando en conjuntos, tarea que simultaneaba con el estudio de tratados musicales lo que le permitió progresar como compositor, creando obras instrumentales para teatro y festividades religiosas. En 1790 su música ya se conocía en toda Europa y en esa época Haydn viaja a Inglaterra a presentar sus nuevas obras, siendo investido Doctor por la Universidad de Oxford. En 1792 conoce a un joven Beethoven de 22 años, a quien da clases de música y composición.

Haydn sentía gran admiración por el himno nacional británico, obra ésta que le sirvió de inspiración para componer su "Himno del Emperador". En Viena, en 1809 bajo la ocupación napoleónica, Haydn, ya viejo, enfermo y débil, se hizo llevar hasta el piano y ejecutó este himno solemnemente. Fue la última vez que tocó un instrumento, muriendo a los pocos días. Su legado musical consta de 1.195 obras.

Sinfonía núm. 55 "El Maestro de escuela".

http://www.youtube.com/watch?v=HO6Ny3w2dJE&list=RDHO6Ny3w2dJE&feature=player_detailpage

Concierto para trompeta.

https://www.youtube.com/watch?v=cYIW0KyVekU&feature=player_detailpage

"Salve Regina".

https://www.youtube.com/watch?v=mWt0yjPW70c&feature=player_detailpage

Misa "para tiempos de guerra".

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ow58Z295ZkM

Haydn compone esta misa la cuando las tropas de Napoleón se están acercando a Viena en el otoño de 1796. Los tambores y las trompetas en el Agnus Dei son una clara referencia a los ejércitos invasores.

LISZT, Franz (1811-1886)

Nació en Hungría y pertenece al período Romántico. Liszt está considerado como la figura central del romanticismo. Compuso unas 750 obras y adaptó unas 500 de otros músicos. A los 12 años asombró a Europa como pianista y poco a poco fue siendo reconocido como compositor.

A los 21 años escribía a un amigo: ***“Mi mente y mis dedos han trabajado como condenados. A menos que me vuelva loco, hallaréis un artista en mí”***. Desarrolló el potencial del piano, creando el prototipo del concierto moderno, en el que el pianista interpreta la música de memoria, sin partitura. Liszt fue también el creador del Poema Sinfónico, obra musical que transforma en música una poesía. Su Poema sinfónico “Los Preludios” y la reflexión que Liszt mismo escribió para explicar el poema, están inspirados en una poesía del escritor y político francés Alphonse de Lamartine.

“¿Qué otra cosa es nuestra vida sino una serie de preludios de ese Himno desconocido cuya primera y solemne nota es entonada por la Muerte?

El Amor es la entusiasta aurora de toda existencia; pero ¿cuál es el destino en el que las primeras delicias de la felicidad no se ven interrumpidas por alguna tormenta, cuyo golpe mortal disipa sus bellas ilusiones, cuyo rayo fatal destruye su altar; y dónde está el alma cruelmente herida que, al salir de una de tales tempestades, no busca hacer descansar sus recuerdos en la pacífica serenidad de la vida en el campo?

Sin embargo, el ser humano difícilmente puede entregarse por mucho tiempo a gozar de la paz bienhechora que en un principio disfrutó en el seno de la Naturaleza, y cuando “la trompeta da el toque de alarma”, se apresura a ocupar el puesto de peligro, cualquiera que sea la guerra a la que se siente llamado, para así recuperar por fin en el combate la plena conciencia de sí mismo y la entera posesión de su energía”.

En Liszt destacan dos pasiones: su gran amor por Hungría, su país, y su ferviente religiosidad. Como músico gozó de gloria pero en su vida íntima fue una persona muy atormentada. Dos fuerzas opuestas luchaban en su interior: le complacía el entusiasmo social que despertaba pero, una vez saciado, le asqueaba y se aislaba del mundo con el deseo de escribir grandes obras.

Liszt era una persona de gran belleza, pero tenía una salud delicada, y su agitada vida amorosa le producía un sentimiento de culpa que le llevaba a buscar consuelo en la Iglesia. Con sólo 24 años escandalizó París al fugarse con una condesa, casada, con quien tuvo tres hijos, uno de los cuales, Cósima, contrajo matrimonio con el compositor Richard Wagner, al cual Liszt admiraba enormemente. Doce años más tarde quiso casarse con su nueva amante, una princesa austríaca, asimismo casada; pero el Vaticano denegó la anulación del matrimonio y esto, unido a la muerte de dos de sus hijos, hizo que Liszt volviera a buscar consuelo en la Iglesia. Se hizo Abad y siguió componiendo, enseñando a jóvenes pianistas y tocando hasta su muerte con 75 años de edad.

Concierto para piano y orquesta núm. 1

<http://www.youtube.com/watch?v=h22FG5wowog>

Poema sinfónico “Los Preludios”.

<http://www.youtube.com/watch?v=gt7T19-2euc>

MAHLER, Gustav (1860-1911)

Compositor alemán, perteneciente al período Romántico. Nació en Bohemia, en el seno de una familia judía de habla alemana, lo que le hizo sentirse forastero toda su vida. A los 10 años daba recitales locales y a los 15 ingresó en el conservatorio de Viena, donde destacó y fue adquiriendo fama como músico, ya que era más conocido como Director que como compositor, (fue director de la ópera de Viena durante 10 años). Mahler fue un innovador en la ópera, especialmente de Wagner. Era muy exigente como director y despertó la aversión de algunos músicos y el respeto de muchos otros. Aunque se convirtió al catolicismo en Viena, siempre se sintió judío y su música refleja muy bien los sentimientos y emociones de su raza.

A los 41 años conoció a Alma Schindler, de 22 años, y se casó con ella cuatro meses después. Tuvieron dos hijas y una de ellas murió a los seis años de edad. En ese tiempo a Mahler le diagnosticaron una enfermedad del corazón, lo que le obligó a reducir su trabajo como compositor y director. En 1910, la aventura amorosa que mantenía Alma con un arquitecto, con el que después se casó, afectó a Mahler enormemente y seis meses más tarde contrajo una infección sanguínea que causó su muerte, con 51 años.

Mahler tenía una concepción intuitiva y reflexiva del hombre, el mundo y el papel atribuido a la música. Oponía al “mundo terrestre” otro mundo con múltiples caras –Amor, Dios, Naturaleza–, para el que su música encontraba siempre expresiones nuevas. En su obra musical, el universo sensible y el espiritual no se oponen en absoluto y Mahler expresa a través de su música lo que es una constante en su pensamiento: liberarse por medio del ascenso espiritual de las obligaciones del universo sensible. Sin embargo, en sus últimas obras la resignación deja paso a la espera de una transformación del mundo.

Sinfonía núm. 1 “Titán”.

https://www.youtube.com/watch?v=IC56kGOgscI&feature=player_detailpage

MENDELSSOHN, FANNY (1805-1847)

Compositora alemana, perteneciente al período Romántico. Nace en Hamburgo en el seno de una familia judía, rica y culta; su padre Abraham Mendelssohn, era un banquero, por lo que Fanny y su hermano Félix gozaron de una excelente educación, destacando desde pequeña como un prodigio musical (su madre decía que nació "con los dedos para tocar fugas de Bach") por lo que su enseñanza fue dirigida hacia la composición. Tanto Fanny como Félix, estudiaban desde las cinco de la mañana hasta las últimas horas de la tarde, siguiendo la costumbre inculcada por su abuelo.

La sociedad de la época, de tendencia paternalista, tuvo gran influencia en la familia de los Mendelssohn y mientras al joven Félix se le apoyaba en su vocación musical, con Fanny no ocurría lo mismo, pues su destino era ser una buena esposa y ama de casa, por lo que contrajo matrimonio a los 24 años con el pintor Wilhelm Hensel. Fanny y su hermano fueron un ejemplo de amor fraternal; incluso ella, que era mejor pianista que Félix, le hacía críticas sobre su música y Félix siempre valoró esas críticas como un acto de amor fraterno. El debut público de Fanny fue en 1838, interpretando el Concierto núm. 1 para piano compuesto por Félix.

Fanny compuso unas 500 piezas musicales. Sus obras incluyen un trío con piano y una gran cantidad de piezas para piano y canciones, si bien algunas de éstas fueron originalmente publicadas bajo el nombre de su hermano. Su canción "Italia" era la preferida de la reina Victoria, quien pensaba que era Félix quien la había compuesto. Fanny muere prematuramente de un ataque al corazón a los 42 años de edad.

Trio para piano, op. 11

https://www.youtube.com/watch?v=KUMMxsy4a88&feature=player_detailpage&list=RDKUMMxsy4a88

MENDELSSOHN, Félix (1809-1847)

Músico alemán del período Romántico. Nace en Hamburgo, en una familia judía, rica y culta y recibe una esmerada educación en disciplinas científicas y artísticas, entre ellas la música. Con 16 años fue examinado por Cherubini, director del Conservatorio de París, quien le juzga apto para iniciar una carrera musical, que fructificó en la composición de 321 composiciones, entre ellas 8 sinfonías, 7 óperas y 62 piezas para piano, entre otras. Mendelssohn comparte su pasión por la música con su hermana Fanny, a la que adora y que es una magnífica pianista y compositora.

En abril de 1829, con tan sólo 20 años dirige “La pasión según San Mateo” de J.S. Bach, primera audición pública después de la muerte de Bach y segunda audición en la historia. En ese mismo año viaja a Inglaterra que se convirtió en una segunda patria para él y en 1830 emprendió un viaje de estudios de más de dos años a través de Alemania, Italia, Suiza, París y Londres. En 1837 se casó con Cecile Jeanrenaud, con la que tuvo cinco hijos y un feliz matrimonio en el que pudo desarrollar todo su talento musical. A partir de ese momento empieza a gozar de fama internacional, y tanto en Europa como en América llegaron a considerarle el más célebre compositor vivo.

En Mayo de 1847 fallece su hermana Fanny, algo que afectó a Mendelssohn terriblemente; a partir de ese momento comienza a sufrir una serie de infartos y finalmente muere en Noviembre de ese mismo año a los 38 años. En los últimos meses de su vida, aunque físicamente destrozado, escribió algunas de sus obras más importantes.

Sinfonía núm. 5 “De la reforma”.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=rZwQnXfBtyY

Oratorio “Paulus”.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VunSuDNKTBY

MOZART, Wolfgang Amadeus (1756-1791)

Músico austríaco, nacido en Salzburgo y perteneciente al período Clásico. Probablemente el músico más prodigioso que ha existido y el que compuso un mayor número de obras, si tenemos en cuenta que murió a los 35 años, habiendo compuesto 655 obras.

A los 5 años de edad compuso su primera pieza musical; a los 7 su primera ópera, titulada Bastián y Bastiana y a los 8 su primera sinfonía. A esa misma edad asistió con su padre a una misa en el Vaticano y al no estar permitido copiar por una prohibición papal, escuchó la misa, la aprendió de memoria y la repitió nota a nota al volver a su casa.

Albert Einstein dijo de Mozart: *“No podemos perder la fe en la humanidad, sabiendo que Mozart fue un hombre”.*

Misa Breve o “de los gorriones”.

<http://www.youtube.com/watch?v=r9sfBe5ghMw>

Rondó para piano y orquesta K. 382

https://www.youtube.com/watch?v=XAYQa-gdwIE&feature=player_detailpage

RODRIGO, Joaquín (1901-1999)

Músico español del período Romántico. Nace en Sagunto (Valencia) el día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. A consecuencia de la difteria queda prácticamente ciego a la edad de 3 años, aunque él mismo dice que esa pérdida de visión es lo que le pone en el camino de la música. A los 8 años inicia sus estudios de violín y piano y más tarde armonía y composición. Con 22 años compone sus primeras obras y desde el principio escribe sus trabajos en braille, siendo traducidos por un escribiente.

Posteriormente se traslada a París, donde permanece cinco años, conociendo allí a Victoria Kamhi, pianista turca, con la que contrae matrimonio en 1933 y que se convertirá en su compañera inseparable y la colaboradora insustituible en su trabajo como compositor.

Rodrigo compone unas 200 obras musicales y debe destacarse su aportación a la música para guitarra, que dignifica su papel, lo introduce como instrumento de concierto y difunde su conocimiento mundial. Fallece en Madrid a los 98 años de edad y sus restos descansan junto a los de su esposa en el cementerio de Aranjuez, como recuerdo del concierto que le hizo mundialmente famoso.

Concierto heroico.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=f4mZtQbp1gE

RYBA, Jakub Jan (1765-1815)

Músico checo del período Clásico, Ryba nació en Prestice, Checoslovaquia. Desde pequeño se sintió atraído por la música, pero la familia carecía de recursos financieros y la educación musical se la dio su padre que era maestro. Muy pronto aprendió a tocar el violín, el piano y el órgano, y a los diez años de edad sustituía a su padre durante las misas santas en Nepomuk, donde se trasladó a vivir la familia.

Prosiguió sus estudios en Praga y un tiempo después, le ofrecieron una plaza de maestro en una pequeña ciudad. Ryba aceptó, sin sospechar que esa decisión tendría graves consecuencias para él pues allí se sintió muy infeliz y deprimido al encontrarse en una ciudad donde la educación no tenía importancia para nadie, pues a pesar de vivir lejos de los grandes centros culturales, Ryba era un hombre culto: conocía la filosofía, dominaba varios idiomas y poseía grandes dotes pedagógicas.

Contrajo matrimonio y tuvo trece hijos, viviendo toda la familia en una sola habitación en el edificio de la escuela local, en una construcción oscura, vieja y húmeda. No obstante, Ryba trabajaba con entusiasmo en la escuela y al acabar las clases, enseñaba gratis a los niños música y canto, aunque sus esfuerzos eran despreciados por las autoridades locales y la mayoría de los padres, lo que le produjo un gran sentimiento de soledad que derivó en problemas físicos y psíquicos. La depresión se convirtió en su compañera y ocasionó su muerte en abril de 1815. Ryba se despidió de su familia y salió al bosque llevando una navaja de afeitar y el libro de Séneca "Consolaciones". Encontraron su cuerpo tres días después y en la última página del libro hallaron varias líneas que Ryba escribió probablemente antes de suicidarse.

"Despedida del mundo de Jakub Jan Ryba, maestro escolar de Rozmitál pod Třemšínem. Me muero porque me repugna este mundo y su gente. Espíritu de todos los espíritus, reciba mi alma. Mi querida esposa, te agradezco por tu fidelidad, atención y amor. Que Dios te lo agradezca. Besos a tí y a nuestros hijos. Oren y disfruten..."

Como suicida, Ryba fue sepultado en silencio y sin ceremonias en las afueras de la ciudad de Rozmitál, donde sepultaban a las víctimas de la peste. Después de 40 años uno de sus hijos logró trasladar sus restos mortales al cementerio oficial de la ciudad, donde descansan muy cerca de la iglesia local en la que se escuchó por primera vez su famosa Misa Navideña checa, interpretada por el propio compositor

quien dejó como legado musical un centenar de composiciones sacras, entre ellas 19 misas para la Navidad.

Misa checa de Navidad.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=wy8oopXx1hs&list=PLTisafcBRDNwI WVHdu2ywMGWVYf1Bo8UC

ROSSINI, Gioachino (1792 – 1868)

Compositor italiano del período Romántico. Conocido como “El Cisne de Pésaro”, nació en esta ciudad dos meses después de la muerte de Mozart. Fue el primer compositor que compuso óperas sin recitativo, lo que les dota de un torrente continuado de música. Desde muy joven se relaciona con el teatro y a los 18 años estrena “El contrato matrimonial” y a los 22 años ya había escrito 10 óperas. Desde ese momento, su creación musical fue en aumento hasta componer unas 240 obras musicales, de ellas unas 40 óperas; sin embargo, en 1829 decide no volver a componer ópera y se dedica a componer piezas religiosas: 6 misas, un Stabat Mater (encargo de un prelado español) y un gran número de cantatas e himnos.

Rossini muestra en sus composiciones una capacidad poco frecuente para escribir tanto óperas cómicas como serias. Plasma en ellas un temperamento vivaz y muestra el amor, la alegría, el placer y la vida de una forma magistral. Por otra parte, el grado de dificultad vocal de las óperas rossinianas es tan extremo que, desde mediados del siglo XIX y hasta 1970, muchas de sus obras eran imposibles de cantar pues la mayoría de los personajes requerían una tesitura especial de voz.

En 1822 Rossini se casa con una mezzosoprano española: Isabella Colbran para la que escribe el papel protagonista de su ópera “Isabel, Reina de Inglaterra”. Deciden vivir en París, pero poco después se separan y Rossini se traslada a Florencia. Perseguido como consecuencia de la revolución de 1848, se instala en París donde muere en 1868. Sus restos se trasladan a Florencia 20 años después y descansan en la Basílica de la Santa Cruz, junto a grandes glorias de Italia: Galileo Galilei, Dante y Miguel Angel.

Ópera “Guillermo Tell” (Obertura)

https://www.youtube.com/watch?v=tMHEFav01Kw&feature=player_detailpage&list=RDtMHEFav01Kw

Ópera “El barbero de Sevilla”.

https://www.youtube.com/watch?v=K9ZcYk835EE&feature=player_detailpage

Ópera “El asedio de Corinto”.

https://www.youtube.com/watch?v=VVxWFDJsTNQ&feature=player_detailpage

SCHUMANN, Clara (1819-1896)

Compositora y pianista alemana, perteneciente al período Romántico. Nació en una familia dedicada por completo a la música. Su padre, un conocido profesor de piano, y su madre, famosa cantante y pianista, planearon para Clara una vida de concertista, ocupándose de darle desde niña una formación completa, pues además de piano estudió canto, violín, instrumentación, y composición. A los 11 años dio su primer recital y al año siguiente hizo una gira por París con mucho éxito.

En ese tiempo llega un nuevo alumno a estudiar con su padre, se llama Robert Schumann, es 9 años mayor que Clara y se aloja en su casa, algo habitual en esa época. A pesar de la diferencia de edad, entre Clara y Robert nace una amistad que pronto se transforma en amor, por lo que piden permiso al padre de Clara para casarse, pues necesita su permiso para hacerlo antes de los 21 años. Wieck les niega su

permiso argumentando que Robert es un buen partido. A pesar de la negativa, se casan un día antes de que Clara cumpla esa edad, lo que provoca una batalla legal con su padre, que aunque conoce la valía de Robert como músico, no desea ver a su hija con un compositor sin reputación ni ingresos estables. Este conflicto daña la relación entre padre e hija, pues Wieck impugna la decisión del tribunal, aunque al final prevalece la decisión de los novios y Robert pudo probar su solvencia moral y económica.

En esa época cada compositor interpretaba sus propias obras pero Schumann, debido a una lesión en una mano, tuvo que olvidarse de ser pianista, dedicándose a componer. Clara entonces interpreta las obras de su marido, actúa como concertista y atiende a su esposo al que ama profundamente, y a sus ocho hijos. Todos esas tareas le impiden dedicarse a la composición; sin embargo sus obras, aunque poco numerosas (45), son de gran calidad y variedad: obras para piano, canciones para voz y piano, música de cámara, orquesta y música coral de gran belleza.

Clara tenía una gran fuerza espiritual, lo que le permitió soportar una vida dura como artista y llena de tragedias en el ámbito personal: la separación de sus padres, la muerte prematura de varios de sus hijos y el intento de suicidio y posterior muerte de su esposo. Pero también tenía inseguridades: dudaba de su talento como compositora, no se consideraba bella, e incluso como pianista, después de escuchar a Franz Liszt -quien la admiraba como gran pianista y compositora- pensaba que, si bien tocaba mejor que las pianistas de la época, no podía alcanzar la perfección del virtuoso húngaro.

La carrera de Clara continuó en el más alto nivel profesional hasta pocos años antes de su muerte. Realizó numerosas giras de conciertos por Europa y en todas partes era recibida con los más altos honores. Fue una profesional y cobraba dignamente, igual que los otros músicos de la época, siendo el único soporte de la familia, durante los 40 años que sobrevivió a su esposo. Falleció a los 77 años de edad.

Concierto para piano op. 7

https://www.youtube.com/watch?v=bt_X-t1mX40&feature=player_detailpage

TCHAIKOVSKI, Piotr Ilyich (1840-1893)

Músico ruso y perteneciente al período Romántico, Tchaikovski es el mayor exponente del nacionalismo musical ruso. Su música es intensamente emocional, producto de un carácter hipersensible que rozaba lo

patológico y de una homosexualidad que marcó su vida. Sus obras describen de forma magistral los sentimientos trágicos y las pasiones humanas más profundas, como sus sinfonías 4ª, 5ª y 6ª en las que refleja su drama personal, o su ópera “La Dama de Picas”, en la que todos sus héroes son víctimas del destino.

Nace en una familia de clase media, estudia Derecho y se hace funcionario, simultaneando el trabajo con el estudio de la música, el canto y la composición. Durante diez años, da clases en el Conservatorio de Moscú y en esta etapa es cuando su talento como músico se pone de relieve y aflora su espíritu nacionalista. A los 37 años contrae matrimonio de conveniencia con una alumna, pero su estado emocional y su capacidad para componer quedan tan devastados que la unión termina dos meses después con un intento de suicidio de Tchaikovski. Un año más tarde, entabla una singular relación de amistad epistolar de por vida, con una viuda rica, Nadiezhda de Meck, con la que nunca se encontró (en una ocasión se cruzaron en la calle y no se saludaron) la cual le otorgó una pensión económica vitalicia que le permitió dedicarse de por vida a la composición e interpretación de sus obras y viajar al extranjero dando conciertos con gran éxito.

Con poco más de 50 años enfermó y en plena depresión falleció 9 días después del estreno de su Sexta sinfonía, (conocida como “Patética”) la obra que le dio máxima popularidad en el mundo entero. La versión oficial decía que bebió agua sin hervir y contrajo el cólera. Pero según otras versiones Tchaikovski se habría envenenado, en uno de sus accesos depresivos, por miedo a que se hiciera público un escándalo homosexual.

Concierto núm. 1 para piano y orquesta.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=XflpEJTqKEM

Marcha eslava.

https://www.youtube.com/watch?v=-d5vnmQ7nmY&feature=player_detailpage

VERDI, Giuseppe (1813-1901)

Músico italiano del período Romántico y probablemente el más popular de Italia. Curiosamente, en su juventud, solicitó una beca en el Conservatorio de Milán y le rechazaron por “carecer de aptitudes musicales”. Su obra consta de 42 composiciones básicamente operísticas y casi teatrales, incluido el Réquiem o Misa de Difuntos, compuesto en memoria del escritor italiano Alessandro Manzoni.

El que sus dos primeras obras no tuvieran éxito, unido al hecho de perder a su esposa y sus dos hijos en dos años, le impulsa a dejar la música. Providencialmente, recibe el encargo de componer una obra sobre la salida de Babilonia del pueblo judío y empieza a trabajar en la que será la más famosa de sus óperas “Nabucco”. La idea de la independencia nacional le inspira de tal forma, que su gran coro de los esclavos hebreos se convierte en el himno del movimiento italiano de unificación llamado *Risorgimento*.

En esa época Italia aún no existía como país; el Norte pertenecía a Austria, el Centro a los estados pontificios y el Sur al Reino de las dos Sicilias. En estos estados se prohibía mencionar y homenajear al que sería más tarde Rey de Italia; pero el pueblo italiano piensa en la forma de hacerlo, sin que la policía pueda detenerles, lo que logran con gran ingenio gritando por las calles: “Viva VERDI”, acrónimo que significa “Viva **V**ittorio **E**mmanuele **R**e **D**i **I**talia”.

Ópera “Aida”.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=b8rsOzPzYr8

Ópera “Nabucco”.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-olPTjrQ5iQ

LETRA DEL “CORO DE ESCLAVOS”

Italiano

*Va, pensiero, sull'ali dorate;
va, ti posa sui clivi, sui colli,
ove olezzano tepide e molli
l'aure dolci del suolo natal!
Del Giordano le rive saluta,
di Sionne le torri atterrate...
Oh mia patria sì bella e perduta!
Oh membranza sì cara e fata.
Arpa d'or dei fatidici vati,*

Español

¡Ve, pensamiento, sobre las alas doradas
pósate en las praderas y en las cimas
donde exhala su suave fragancia
el dulce aire del suelo natal!
¡Saluda a las orillas del Jordán
y a las destruidas torres de Sion!
¡Oh, mi patria, tan bella y perdida!
¡Oh recuerdo tan querido y fatal!
Arpa de oro de fatídicos vates,

*perché muta dal salice pendi:
Le memorie nel petto raccenc
ci favella del tempo che fu!
O simile di Solima ai fati
traggi un suono di crudo lam
o t'ispiri il Signore un concen
che ne infonda al patire virtù
che ne infonda al patire virtù
che ne infonda al patire virtù
al patire virtù!*

¿por qué cuelgas muda del sauce?
¡Revive en nuestros pechos el recuerdo,
Que hable del tiempo que fue!
Al igual que el destino de Sólima
Canta un aire de crudo lamento
que te inspire el Señor un aliento,
que al padecer infunda virtud,
que al padecer infunda virtud,
que al padecer infunda virtud,
al padecer, la virtud!.

VIVALDI, Antonio (1678-1741)

Músico italiano del período Barroco, llamado “El cura rojo” por el color de su pelo. Hijo de un violinista, trabajó asimismo de violinista mientras estudiaba sacerdocio. En 1703 obtuvo el cargo de profesor en la institución para niñas abandonadas del *Pio Ospedale della Pietá*, al que hizo obtener fama internacional. Pronto se hizo un nombre como compositor y su música fue muy alabada e imitada.

Emprendió viajes por Europa para dar a conocer su música y comenzó a escribir obras para el teatro veneciano. En 1737 los rumores sobre su relación con la cantante Anna Giraud y su negativa a componer una misa, provocaron un escándalo y fue expulsado de Ferrara. Después del fracaso en taquilla de algunas de sus óperas, empezó a perder el afecto del público y finalmente cayó enfermo y falleció a los 63 años durante un viaje a Viena, siendo enterrado en una fosa común. Compuso unas 800 obras musicales, entre ellas 520 conciertos y 55 óperas, además de una extensa obra religiosa.

Las Cuatro estaciones.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GRxofEmo3HA

“Gloria”.

https://www.youtube.com/watch?v=RMHguvZPcqQ&feature=player_detailpage

WAGNER, Richard (1813-1883)

Músico alemán perteneciente al período Romántico. Nacido en Leipzig en una familia de maestros de escuela y cantantes. Se formó en Dresde, donde su maestro despertó en él una gran admiración por la antigua Grecia. Pero el descubrimiento de Beethoven (Fidelio y la 9ª Sinfonía) fue el acontecimiento definitivo que marcó su orientación en la vida.

Wagner reinventó la ópera como drama; su objetivo era crear una obra unificada que combinara poesía, drama, música, canción y pintura. Trabajó en Riga y en París, sin destacar demasiado, si bien a su regreso a Dresde fue nombrado director de la ópera de la corte y allí estudió poesía épica alemana, de la que tomó muchos de los argumentos de sus óperas.

Su matrimonio con la actriz Minna Planer fracasó por las extravagancias e infidelidades de Wagner. Participó en el levantamiento de Dresde, lo que le llevó a exiliarse en Suiza, viajando a Londres y París hasta que le permitieron volver a Sajonia, donde Luis II de Baviera se convirtió en su mecenas, permitiéndole escenificar *Tristán e Isolda*, dirigida por Hans von Bülow, yerno de Franz Liszt. Wagner se enamoró de Cósima, hija de Liszt y esposa de Bülow con quien tuvo dos hijos antes de que falleciera

Minna y se casaran. Su producción musical es de 43 obras, de las cuales 13 son óperas y el resto obras orquestales y una única sinfonía.

Hacia el final de su vida se trasladó a vivir a Venecia, donde en 1882 terminó la composición de Parsifal, su última ópera, falleciendo de una crisis cardíaca en 1883.

Ópera “Lohengrin” (completa).

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VN83SBGSAWg

Ópera “Tannhauser” – Coro de peregrinos.

https://www.youtube.com/watch?v=LYQEybYnebo&feature=player_detailpage

Ópera “La Walquiria” – Cabalgada de las walquirias.

https://www.youtube.com/watch?v=1aKAH_t0aXA&feature=player_detailpage

Ópera “Sigfrido” – Marcha fúnebre de Sigfrido.

https://www.youtube.com/watch?v=L8wHteSOwW4&feature=player_detailpage

Marcha Imperial.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&list=RDUwP6JwgCnok&v=uwP6JwgCnok