

"La música es la más romántica de las artes".

E.T.A. Hoffmann

"Ha sido la música, entre todas las artes, la más fecunda durante el período romántico".

Marion Bauer

"El dolor agudiza la inteligencia y fortifica el alma. El goce, por el contrario, hace a las personas egoístas y frívolas".

Schubert

EL DINAMISMO ROMÁNTICO

Antecedentes históricos

La revolución francesa marca la última etapa en el proceso de humanización en la concepción del mundo al poner en práctica, hasta sus consecuencias más extremas, los principios renacentistas del individualismo y de la democracia²³⁰, sellando el destino de lo que aún quedaba de la sociedad medieval. Es el fin del absolutismo monárquico y el nacimiento del liberalismo burgués. Es el ocaso del Estado Nacional y el inicio del Estado Industrializado.

Europa había sido desangrada casi ininterrumpidamente en la segunda mitad del siglo XVIII, desde la guerra de los siete años que inicia en 1756, con una pérdida mayor de quinientas mil vidas, seguida de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas que sólo llegan a su término en 1815 culminando con el Congreso de Viena y la Santa Alianza.

Si bien es cierto que los filósofos plantean con su dialéctica los grandes problemas de las superestructuras político-económicas, estas ideas sólo adquieren fuerza

230) **Erwin Leuchter**, *La Historia de la Música, como reflejo de la evolución cultural*, Ricordi Americana, Buenos Aires, 1946, 4ª. Edición.

militante cuando han llegado a los grupos sociales inferiores a través de la palabra más asequible de los pensadores. En efecto, la propia dinámica de la revolución francesa está planteada ya en toda su extensión en la obra de algunos filósofos renacentistas, entre ellos el español Francisco Suárez (1548-1617) quien toma posición vanguardista en la cuestión del origen del poder, negando la teoría del derecho divino de los reyes y apoyando con sorprendente anticipación la tesis de la soberanía popular.

Si el derrumbe de la aristocracia, con todo lo que ella representa, tiene lugar en el año histórico de 1789 es porque desde hacía centurias el ciudadano común no se conformaba con su estado de mansedumbre, a la vez que llega a convencerse de que todo ser humano nace con iguales derechos, sin fueros ni privilegios y que sólo el trabajo y el valor personal, y no necesariamente su nivel y ascendencia social, le otorgan el derecho a escalar y mejorar su condición de vida.

Las ideas claras que al respecto, Lafayette lleva a Norteamérica son las que sirven de impulso inicial para que poco después en todos los rincones del mundo occidental se pusiera en práctica lo que ya ampliamente se comentaba: los principios de igualdad, libertad y fraternidad.

Con el planteamiento de los Derechos de Filadelfia (*Bill of Rights*), basada en el espíritu Jeffersoniano y con la declaración de los Derechos Humanos propugnados por la Asamblea francesa, una vez tomada la Bastilla, se inició el acercamiento de las castas sociales, representadas de un lado por la aristocracia y del otro por el pueblo, en virtud de lo cual surgió un nuevo grupo social que se denominó burguesía, de *burgo* que significa manumitido o siervo emancipado.

Los modos de vida de la burguesía, sus costumbres y sus preferencias, sus sentimientos y criterios, su actitud ante lo espiritual y humano, ante lo social y particular, su manera de expresarse, en fin, su total sistema de vida es lo que hemos de llamar Romanticismo. El Dinamismo Romántico, en suma, es la expresión genuina, con toda la gama de matices, de la sociedad burguesa

del siglo XIX, una especie de proclamación de los derechos de la burguesía, porque el verdadero objeto del arte es la expresión de la vida misma.

Dentro del panorama histórico internacional son temas significativos del siglo, la heroica gesta de Simón Bolívar y las consecuentes independencias de España de los países hispanoamericanos en el primer cuarto del siglo XIX; la Guerra de Crimea (1854-1856), la cruenta Guerra Civil estadounidense (1861-1865) y la guerra Franco-Prusiana de 1870. Los filósofos más significativos del momento son: Schopenhauer, Nietzsche y Hegel.

Si el proscenio de la actividad artística del renacimiento fue el monasterio, y el palacio el del barroco, en el clasicismo lo será el salón aristocrático y en el romanticismo el salón burgués como admirable conquista del espíritu humano.

La palabra *romántico*, expresión todavía muy controversial y harto difícil de definir, deriva del romanesco, de romance, en el sentido de procurar o abogar por algo irreal, por algo que no existe. La semilla del movimiento, en arte, se encuentra inclusive desde el siglo XVII en Inglaterra²³¹, semilla que crece robustamente en la obra de autores como Tiech y Novalis²³², para producir sus frutos más significativos en la Alemania del siglo XIX. Y aunque haya sido París la capital internacional del arte romántico, sería del todo imposible separar los conceptos de Romanticismo y música germánica.

Si Florencia fue la capital del renacimiento musical, Alemania el centro del Barroco y Viena el corazón del clasicismo musical, le tocará a París ser el epicentro o punto de convergencia del movimiento romántico: poetas, literatos, pintores, filósofos, escultores, músicos e

231) En Inglaterra *lo romántico* pasaba por lo pintoresco, mientras que en Francia se confundía *romántico* por novelesco y en Alemania el sustantivo *die Romantik* se refería, desde finales del siglo XVIII, a una tendencia opuesta al clasicismo.

232) Novalis fue el gran lírico del temprano romanticismo, poeta, novelista y pensador genial que ejerció gran influencia en el mundo del arte decimonónico. Su verdadero nombre es Friedrich Leopold Hardenberg (1772-1801).

intelectuales en general del mundo civilizado convergen en los salones burgueses parisinos.

Se ha dicho ya, con suficiente razón, que si bien es cierto que el estilo *galante*²³³ del siglo XVIII surgió primeramente en París, Mannheim y Nápoles, una fuente importante del espíritu romántico musical lo fue también la Venecia de finales del siglo XVII y principios del XVIII, si observamos la fuerte dosis de emotividad y subjetividad que contienen ya algunas de las obras de **Monteverdi, Albinoni, Marcello y Vivaldi**. Y pese a que el romanticismo se plantea, en parte, como una reacción contra la Ilustración, desde sus comienzos acusa una fuerte tendencia religiosa que se manifiesta en forma de un catolicismo renovado. **Beethoven**, último gran baluarte del *clasicismo*, el último gran músico del siglo XVIII, se había formado en el ambiente efervescente todavía del llamado *Sturm und Drang*, "Tormenta y pasión", título de un drama de F.M. von Klinger (1777) que se utilizó como consigna de un movimiento intelectual inspirado en las ideas de Rousseau que surge a finales del siglo de las luces contra la sociedad aristocrática y el racionalismo propugnando la liberación del individuo.

Características del Romanticismo

En oposición a lo clásico, en el romanticismo se le da énfasis a lo subjetivo, a lo emocional, negligenciando lo formal y estructural. Es el predominio de la imaginación, la fantasía y el sentimiento sobre la razón. Es la valorización de lo particular y lo nacional, por encima de lo universal. Es la expresión tanto de lo perfecto como de lo defectuoso, o sea la unificación de elementos antitéticos a la vez que la violación sistemática de las reglas y normas tradicionales. Es la negación de lo convencional. Es el tratamiento eminentemente libre de la

233) El *estilo galante*, más que una tendencia estética claramente definida, representó un gusto musical general, preponderante durante el período que señala el paso del barroco al clasicismo, que ganó el favor del público, particularmente de la recién surgida burguesía *setecentista* europea, con una literatura sencilla, ligera pero ingeniosa y a veces virtuosista, aunque alejada del enjambre contrapuntístico.

forma y la inspiración en lo vernacular con el propósito de hacer la obra de arte más accesible a todos. Es la exageración de la lírica, la variedad de la técnica y la exuberancia en la expresión. Es en el fondo la apoteosis de “la civilización liberal”, resultado inmediato de la gran revolución social.

En la música de los compositores llamados románticos predomina la emoción personal e individualista y contraria a la producción del clasicismo que se hace distante para el público en razón de su formalismo, llega más fácilmente al auditorio porque intenta expresar emociones conocidas y experimentadas por el oyente. Jamás el compositor había sido más libre, rechazando en la medida de su inspiración, el formalismo de una sociedad acabada, sin pretender cambiar las reglas fundamentales del sistema tonal y sin poner en duda su legitimidad. Por otro lado la nobleza y la jerarquía eclesiástica habían perdido ya su poderosa y decisiva influencia sobre la creación artística.

El compositor ya no escribirá para una sociedad limitada y homogénea, como la de **Haydn** y **Mozart**, sino para un público híbrido y heterogéneo que pasará a llamarse “el gran público”. A su vez la música dejará de ser una manifestación meramente social para comenzar a asumir una compleja función estética y cultural.

Entre las aportaciones artísticas-musicales del período romántico está la creación de la musicología, la crítica musical como intermediaria entre el creador y el público, los conciertos y recitales abiertos a la ciudadanía en general con precio y boleto de entrada. Las salas de concierto, al igual que los museos, constituyen cosa novísima para la sociedad ochocentista que no había tenido antes la oportunidad de tomar conocimiento de la obra de arte hasta entonces monopolizada, y gracias a ellos conservada, por la jerarquía eclesiástica y por la aristocracia en general.

Dentro de este nuevo concepto social dificultoso y confuso, le tocará a **Beethoven** señalar el nuevo rumbo a seguir, pese a que junto con **Weber** y **Schubert** pertenece en esencia al período anterior. En efecto, estos

compositores han desaparecido antes de la fecha acordada universalmente como la frontera que separa el dinamismo romántico del clasicismo vienés, y que se ha de caracterizar por las sublevaciones liberales y nacionalistas, simbolizado artísticamente por la producción de *Hernani* de Victor Hugo y la *Sinfonía Fantástica* de **Berlioz**, en el año 1832.

En el campo operístico las dos grandes figuras de mayor influencia del siglo XIX fueron **Weber** y **Rossini**, y aunque el primero era 16 años mayor que el segundo el éxito del segundo se adelantó al éxito del primero. Ciertamente que el desarrollo de las carreras artísticas de ambos compositores fue totalmente diferente y así, mientras la ópera popular y romántica de Weber, en idioma alemán, llevó al drama lírico de Wagner, el *William Tell* (*Guillermo Tell*) de Rossini sirvió de modelo para la ópera espectacular que se desarrolló en París durante el Segundo Imperio con **Meyerbeer** y otros.

Diferentes generaciones de compositores

Desde el punto de vista histórico los compositores más representativos e importantes del período romántico pueden dividirse en tres generaciones, a saber:

Primera generación: **Ludwig van Beethoven** (1770-1827), **Nicolo Paganini** (1782-1840), **Louis Spohr** (1784-1859), **Carl Maria von Weber** (1786-1826), **Gioachino Rossini** (1792-1868), **Franz Schubert** (1797-1828) y **Gaetano Donizetti** (1797-1848).

Segunda generación: **Vicenzo Bellini** (1801-1835), **Héctor Berlioz** (1803-1869), **Félix Mendelssohn** (1809-1847), **Roberto Schumann** (1810-1849), **Federico Chopin** (1810-1849), **Franz Liszt** (1811-1886), **Ricardo Wagner** (1813-1883), **Giuseppe Verdi** (1813-1901), **Charles Gounod** (1818-1893), **Cesar Fanck** (1822-90) y **Anton Bruckner** (1824-1896).

Tercera generación: **Johannes Brahms** (1833-1897), **Camille Saint-Saëns** (1835-1921), los llamados compositores nacionalistas (ver Escuelas Nacionalistas más adelante), **Peter Ilich Tchaikovsky** (1840-1893), **Jules Massenet** (1842-1912), **Gabriel Fauré** (1845-1924), **Hugo**

Wolf (1860-1903), **Gustav Mahler** (1860-1911), **Ricardo Strauss** (1864-1949), **Alexander Scriabin** (1872-1915) y **Max Reger** (1873-1916)²³⁴. (Ver breves biografías de los principales más adelante)

Estructuras vocales e instrumentales

Las grandes formas del pasado continúan vigentes aunque algunas como la Suite y la Cantata tienden a desaparecer mientras otras, como el Oratorio y la Misa, continúan enriqueciéndose, a la vez que aparecen algunas nuevas como el Poema Sinfónico²³⁵ lanzados por **Liszt** y **Berlioz**. Dos conciertos para violín y orquesta se ponen a la altura del de **Beethoven**, en el siglo XIX: el Concierto en mi menor de **Mendelssohn** y el Op. 77 de **Brahms**.

Adquiere énfasis especial, por otro lado, la forma pequeña o microforma, tanto vocal como instrumental, con el preludio, la bagatela, el nocturno, el estudio, el intermezo, las romanzas sin palabras, la rapsodia, la consolación, el momento musical²³⁶, el capricho, el

234) Podrían añadirse muchos otros compositores pero nos hemos limitado a los más importantes.

235) Semejante a lo que se denomina música programática o música descriptiva, o sea música que pretende expresar o representar ideas, imágenes, estados de ánimo, acontecimientos históricos, o cualquier hecho no musical en general, muy de moda particularmente en el siglo XIX. No obstante, anteriormente al siglo decimonono existieron obras musicales que pretendieron expresar un programa descriptivo específico, como por ejemplo las *canciones* del sacerdote **Clement Janequin** (1485-1558), capellán del duque Francisco de Guisa, entre ellas, *La Guerra*, *El Canto de los Pájaros*, *La Caza*, etc., que en el fondo no es otra cosa que música de programa o programática. Otros ejemplos más conocidos son, *Las Estaciones* de **Vivaldi** (aunque se desconoce que el compositor haya seguido un texto concreto) o las 6 *Sonatas Bíblicas* (o de programa) para tefla, del compositor y gran juriconsulto alemán, **Johann Kuhnau** (1660-1722). Otro ejemplo clásico de música programática, o pintura sonora, como también se le denominó, es *La Victoria de Wellington* de **Beethoven** (ver Poema Sinfónico en Formas o Estructuras de la Música). Inclusive desde los griegos se menciona con admiración una pieza conocida como *Nomo pítico*, del atleta **Sakadas** considerada por muchos como la primera "música de programa" de la historia.

236) La expresión fue inventada por el editor de **Schubert** al publicar sus *Seis Piezas Op. 94*.

impromptu y otras, como formas instrumentales; el *lied*²³⁷ o canción artística, como la más representativa y exquisita microforma vocal, reunidos algunos de ellos en forma de ciclos, particularmente con **Schubert, Schumann, Brahms, Fauré, Hugo Wolf**²³⁸, **Duparc, Tchaikovsky, Mahler** y **Ricardo Strauss**, con textos de grandes poetas alemanes, franceses y rusos (Ver biografías más adelante).

La ópera en Italia

A su vez el Drama Lírico u ópera continúa desarrollándose intensa y agresivamente, sobretodo en Italia, hasta alcanzar el gran éxito en las obras de **Gioachino Rossini**²³⁹ (1792-1868), el mayor genio cómico de su época, con una serie de obras ingeniosas como *La Italiana en Argelia* (1813), *La Cenicienta* (1817), *Semirámide* (1823) y otras, pero muy particularmente por su obra maestra *El Barbero de Sevilla*, que data de 1816, escrita en trece días y revisada años después. Rossini destaca también en el manejo de la instrumentación y la dinámica de la orquesta.

-
- 237) Que duda cabe que la nueva y excelsa microforma vocal se debe, en gran parte, a la excelente poesía romántica alemana que surge en el siglo XIX. Le siguen en importancia creativa del género, Francia y Rusia.
- 238) **Hugo Wolf** (1860-1903) compositor austriaco inmortalizado por sus canciones o *lieder*. Escribía con rapidez, haciendo gala de una gran variedad de estados de ánimo y de intensidad emocional llegando inclusive hasta el humor irónico. Escribió también alguna música instrumental: *Piezas para piano*, *Cuarteto para cuerdas en re menor*, el poema sinfónico *Panthesilea*, la ópera *El Corregidor*, etc.
- 239) **Rossini**, hijo de un trompetero de Pésaro que demostró talento musical desde su niñez. A los 14 años tocaba con gran destreza la viola así como el corno y el clavecín. Su producción operística fue asombrosa; en término de 20 años escribió 39 óperas. Bien se ha dicho que Rossini es "el maestro que de lo trivial hizo obras maestras". Su fama fue tan enorme que en 1823, con apenas 31 años de edad, se registran 23 óperas suyas en escena al mismo tiempo en diferentes ciudades de Europa. Escribió también un conocido *Stabat Mater* (1842), una *Pequeña Misa Solemne* (1864) y unas piezas para piano que denominó *Pecados de mi vejez*. Rossini murió en 1868, en París, donde fue altamente apreciado. Fue sepultado en el cementerio *Père Lachaise*. No obstante, el Gobierno Italiano solicitó que su cuerpo fuese trasladado a la Iglesia de la Santa Cruz en Florencia donde permanece hasta hoy. En la instrumentación de Rossini llaman particularmente la atención sus originales *crescendos*. Una lista completa de su obra aparece en el Apéndice B de la citada biografía de Osborne.

Discípulo del compositor alemán **Johann Simon Mayr** (1763-1845) autor de unas setenta óperas aproximadamente, **Gaetano Donizetti** (1797-1848) oriundo de Bérgamo se estrena como operista en 1818, hasta llegar a producir la sorprendente cantidad de 67 óperas en las que incorporó la acción dramática seria dando inicio a un impactante realismo teatral con obras como *Anna Bolena* (1830) que lo lanzó por toda Europa, a la que siguieron muchas otras como *Elixir de amor* (1832), *Lucia de Lammermoor* (1835), *La Hija del Regimiento* (1840) *La favorita* (1840) etc., y su alegre ópera bufa *Don Pasquale* estrenada en Viena en 1843.

Por último, **Vicenzo Bellini** (1801-1835) miembro de una familia con tradición musical y de la nobleza siciliana, educado en el Conservatorio de Nápoles, alcanzó su primer gran éxito con *El Pirata* lanzada en *La Scala* de Milán en 1827. El más sublime y poético de los tres, autor de apenas 9 óperas, entre las que sobresalen *La Sonámbula* (1831), *Norma* (1831) su obra cumbre, y *Los Puritanos* (1835) escrita para el Teatro de los Italianos en París. Se le considera el gran maestro de la melodía.

La ópera en Francia

En Francia, donde el género había quedado casi exclusivamente en manos de compositores italianos surge nuevamente con las obras de: **Auber** (1782-1871) uno de los zapadores de la ópera cómica, alumno de **Cherubini**, autor de unas 40 óperas en total, varias con libretos del célebre Eugene Scribe. Su mayor éxito lo alcanzó con *La muda de Porticci* de 1828, aunque *Fra Diavolo* (1830) no le va en zaga en popularidad hasta hoy. Fue director del Conservatorio de París desde 1842 hasta su muerte y *Maestro de Capilla* de Napoleón III. **Giacomo Meyerbeer** (1791-1864) cuyo nombre original es Jacobo Libermann, de origen alemán, de formación musical italiana con **Muzio Clementi**, aunque estudió también con **Zelter** (maestro de Mendelssohn) y el abate **Vogler**, después de lo cual se fue a Italia a enriquecer sus conocimientos por recomendación de Salieri, donde alcanzó su primer éxito con *Romilda e Constanza* en Padua en 1817 lle-

gando a ser uno de los compositores más populares de Italia en pocos años. Después de permanecer algún tiempo en Berlín y Venecia se estableció definitivamente en París en 1826, donde descartó su identidad musical italiana para transformarse en un compositor netamente francés en estilo, alcanzando en el término de 25 años un ingreso superior a los cuatro millones de francos con las presentaciones de sus grandes dramas *Roberto el Diablo*²⁴⁰ (1831), *Los Hugonotes* (1836), *El Profeta* (1849) y particularmente su obra maestra, *La Africana*. Meyerbeer se transformó no solo en el más conocido compositor de óperas de su época sino en el mayor exponente de la ópera en el estilo francés. Aunque su obra se caracterizó por su acción, fuerza dramática, virtuosidad orquestal, pomposidad, grandes escenas de ballet, etc., ha perdido actualidad para caer casi en el olvido absoluto. Le siguen: **Herold** (1791-1833) del Conservatorio de París y ganador en 1812 del *Premio de Roma*, muy aplaudido en su momento con la ópera *Zampa* (1831); **Halévy** (1799-1862) ganador también del *Premio de Roma* en 1819, quien alcanzó inmenso éxito con su ópera *La Judía*. Fue profesor de armonía, contrapunto y fuga en el Conservatorio de París, formando compositores como Gounod y Bizet, entre otros; **Adam** (1803-1856) autor de casi 50 óperas, hoy día totalmente olvidadas, cuyos éxitos le llevaron a merecer *la legión de honor*, la mayor condecoración del Gobierno francés así como la membresía del prestigioso Instituto de Francia.

El poco apreciado en su tierra **Héctor Berlioz** (1803-1869), el de la célebre *Sinfonía Fantástica*, autor de las óperas *Benvenuto Cellini*, *La Condenación de Fausto*, *Los Troyanos en Cartago*, *Beatriz y Benedicto*, etc., es considerado por algunos autores como el mayor operista de Francia. Le sigue **Charles Gounod** (1818-1893) particularmente con sus tres grandes dramas líricos: *Fausto*, *Mireille* y *Romeo y Julieta* acogidas siempre con inmenso éxito. *Fausto* constituye, desde hace años, la obra emblemática del *Palacio Garnier*, Teatro de la ópera de París. A continuación el compositor y excelente pianista, **Camille**

240) Con esta ópera Meyerbeer logra crear la *grand opera* que Auber había iniciado con *La Muñeca de Portici*.

Saint-Saëns (1835-1921), autor de la conocida *Sansón y Dalila*, seguido muy de cerca por **George Bizet** (1838-1875)²⁴¹ ganador del *Prix de Rome* tras obtener los *Primeros Premios* de piano, órgano y fuga, respectivamente en el Conservatorio, con su obra maestra *Carmen* (1875), eslabón significativo del *verismo*, la más importante ópera francesa del siglo XIX junto con *Fausto* de **Gounod**.

Verdi y Wagner

Dos colosos dominaron ampliamente el firmamento de la ópera romántica, ellos son, **Giuseppe Verdi** (1813-1901) y **Ricardo Wagner** (1813-1883). El primero italiano, el segundo alemán, nacen el mismo año y los dos se dedican casi que exclusivamente al drama lírico. Mientras Verdi se caracterizó por una personalidad generosa, simpática y desprendida, Wagner fue a través de toda su vida un personaje egocéntrico, egoísta y prepotente. No obstante ambos poseían el "fuego sagrado" de la creación y trabajaron intermitentemente logrando producir una impresionante obra. Tanto Verdi como Wagner fueron recompensados con el éxito y el reconocimiento universal²⁴². (Ver las biografías de cada uno más adelante).

Otros operistas significativos

Otros significativos compositores de óperas son:

creador de la ópera nacional alemana, con *Abu Asan*, *La Preciosa*, *Der Freischütz* (*El Cazador Furtivo*), *Euryanthe* y *Oberón*; el ruso **Mussorgsky**, con su impresionante *Boris Godunov*; el francés **Massenet**, autor de aplaudidos dramas líricos como *Manon*, *Werther* y *Thais*; los italianos **Leoncavallo**, con *Los Payasos* y **Mascagni**, con la popular *Cavallería rusticana*, y sobretodo, **Giacomo Puccini**, autor de poderosos dramas líricos como *Manon Lescaut*, *La Bohème*, *Tosca*, *Madama Buterfly* y *Turandot*, revelándose como verdadero y digno sucesor de Verdi (ver biografía más adelante).

Claude Debussy y **Ricardo Strauss** autores de importantes como importantes dramas líricos abren las puertas a las novedades más avanzadas que trae consigo el siglo XX (ver biografías respectivas al final del capítulo). El primero, francés, con su magnífica ópera *Pelleas y Melisanda* y el segundo alemán con sus impresionantes dramas *Salomé* y *Electra*, entre otros, así como su deliciosa comedia *El Caballero de la Rosa*.

Los compositores ingleses

Es interesante constatar que Inglaterra, tan vanguardista y productiva musicalmente en épocas anteriores²⁴⁴, semejante a España en ese sentido, no muestra compositor alguno de relevancia durante el clasicismo vienés ni en el siglo romántico, al margen del mencionado irlandés **John Field** (1782-1837) aplaudido pianista creador del *Nocturno*, **William Sterndale Bennet** (1816-1875) tan apreciado por **Schumann** y del ingenioso **Arthur Sullivan** (1842-1900) compositor de operetas escritas en colaboración con el humorista Sir William S. Gilbert, cuyos parlamentos rápidos, inspirados en los clásicos diálogos hablados o recitativos, especie de trabalenguas, constituyen uno de sus mayores atractivos.

No obstante dos compositores ingleses, de la segunda mitad del siglo XIX, **Edward Elgar** (1857-1954),

244) Nos referimos a los compositores de la época isabelina y no a **Händel**, que es tan inglés como españoles han sido **Bocherini** o **Domenico Scarlatti**, muy a pesar de los éxitos alcanzados en Londres.

autodidacta, mayormente conocido por las *Variaciones sobre un tema original "Enigma"* (1899) y el Oratorio *El sueño de Geronte* (1900), así como **Frederick Delius** (1862-1934), con una extensa obra orquestal, además de un conocido *Concierto para piano* y un *Réquiem*, han alcanzado nombre fuera de Inglaterra.

En **Ralph Vaughan Williams** (1872-1958), dotado de una sólida preparación cultural, discípulo de **Max Bruch** en Berlín aunque muy inspirado en melodías populares inglesas, encontramos a una interesante figura, autor de una rica obra con 9 *Sinfonías*, *Suites*, varios *Conciertos con solistas y orquesta* (*Concierto para violín*, *Concierto para oboe*, *Concierto para tuba*, etc.) colección de *Canciones*, *Fantasías para orquesta* (entre ellas la *Fantasia sobre un tema de Thomas Tallis* y la *Fantasia "greensleeves" para media flauta, arpa y orquesta*), diversas obras corales, una *Misa en sol menor*, un *Magnificat*, un *Tedeum*, la *Cantata "Dona Nobis Pacem"* de 1936, música para órgano, música de cámara, etc. **Gustav Holst** (1874-1934) discípulo de **Charles Stanford**, (uno de los zapadores junto don **Hubert Parry** de la nueva música inglesa) en Londres, conocido casi exclusivamente por la suite orquestal *Los Planetas* escrita en 1916; **Cyril Scott** (1879-1870), nacido en el último cuarto del siglo XIX, autor entre otras obras de *canciones*, *conciertos*, *sonatas*, obras orquestales, una *cantata* y una ópera *El alquimista*. Fue discípulo de **Ivan Knorr** y muy dado a la teosofía y al ocultismo, con un idioma "comático, exótico, místico e impresionista" que le valió el título de "el Debussy inglés".

Intermediario entre Vaughan Williams y Walton, egresado del Royal Academy of Music, ganador en 1931 de la Medalla de Oro de la Royal Philharmonic Society (Real Sociedad Filarmónica de Londres) es el compositor **Arnold Bax**²⁴⁵ (1883-1953) autor de una obra que aunque romántica e inspirada en elementos populares célticos se expresa con un idioma contemporáneo. Entre

245) **Bax** dejó su autobiografía intitulada *Farewell my Youth*, publicada en Londres en 1943.

su obra, *Variaciones Sinfónicas* (Concierto para piano y orquesta), *Sonata para viola y piano*, *Mater ora Filium*, *Sonata para viola y arpa*, *Sinfonía N° 1*, *Noche de mayo en Ucrania* (para piano), *4 Sonatas para piano*, *3 Sonatas para violín y piano*, *2 Sonatas para violonchelo y piano*, *3 Cuartetos de cuerdas*, varios *Quintetos*, *Concierto para la mano izquierda*, *Concierto para violín*, *7 Sinfonías*, varios *poemas* para orquesta además de varios *ballets*, obras vocales y composiciones para diferentes filmes, etc., probablemente la más popular sea el poema para orquesta *Tintagel*. En 1941 después de haberle concedido el título nobiliario de *Sir* la corona inglesa le nombró *Master of the King's Music*. El último compositor significativo inglés nacido en el siglo XIX es **Arthur Bliss** (1891-1975) egresado de la Universidad de Cambridge y del Royal College of Music donde fue alumno de **Wood**, **Stanford** y **Vaughan-Williams**, dejando una obra apreciable entre la cual son más conocidas: *Sinfonía de los colores* (1922), *Héroes de la mañana* (1930), *Música para cuerdas Op. 54* (1935), *Concierto para piano y orquesta* (1938), *Meditaciones sobre un tema de John Blow* (1955), *Concierto para violín y orquesta* (1955), *Concierto para violonchelo y orquesta* (1970) etc. Escribió también varios *Ballets*, entre ellos *Checkmate* (1937), *Miracle in the Gorbals* (1944) y *Adam Zero* (1946), música para el cine y dos óperas.

Nacidos en el siglo XX sobresalen: **Sir William Walton** (1902-1983) con un lírico y conocido *Concierto para violín y orquesta* dedicado al brillante virtuoso **Jascha Heifetz**, además de varias *Sinfonías*, *Oberturas*, *Variaciones sobre un tema de Hindemith*, etc; **Constant Lambert** (1905-1951), quien fuera director, de 1928 a 1947, del Ballet Sadler Wells de Londres; **Michael Tippett** (1905-1998) con un idioma más contemporáneo que el anterior, autor de varios *Conciertos* con solistas, *Sinfonías* etc., así como de varias *Sonatas para piano*, *A Child of Our Time* (1941), dos óperas: *El matrimonio de verano* (*The Midsummer Marriage*, de 1952) y *The King Priam* de 1962.

El compositor contemporáneo más prestigioso y prolífero de Inglaterra, es **Benjamín Britten** (1913-1976),

quien estudió composición con **Frank Bridge** y luego con **John Ireland** en el Royal College of Music, excelente pianista, a quien la corona británica honró con el título nobiliario, "*Lord de Aldeburgh*". Su obra abarca exitosamente todos los géneros: varias *óperas*, entre ellas una bella como ingeniosa ópera para niños intitulada *Hagamos una ópera* (ver lista de óperas al final del libro), y muy particularmente su ópera en 3 actos *Peter Grimes* de 1945 y *música religiosa* con el gigantesco *Réquiem de Guerra* para soprano, tenor, barítono, gran orquesta, una orquesta de cámara, coro mixto, coro de voces blancas y órgano; obras *sinfónicas* (muy conocidas son sus *Variaciones y Fuga sobre un tema de Purcell*, Op. 34); *Conciertos* (entre los que está la *Burlesca* para piano y orquesta), *Tema con Variaciones*, para la mano izquierda Op. 21, la *Cello Symphony*, etc; *Ciclo de canciones*, composiciones para diferentes instrumentos; *música de cámara* (entre ella 4 *Cuartetos para cuerdas*); *Balada Escocesa para dos pianos y orquesta*, *Sonata para violonchelo y piano*, 3 *suites para violonchelo solo*, *Suite para violín y piano*, *Suite para arpa*, la espléndida *Guía para la enseñanza de los instrumentos de la orquesta* (*The Young Person's Guide to the Orchestra*), etc. Para el quinto centenario de la Universidad de Basilea compuso su *Cantata Académica*.

Los postrománticos

A los compositores nacidos entre 1850 y 1875 se les suele clasificar como postrománticos. Son aquellos cuyas obras pese a ser ajenas a los postulados de los compositores llamados nacionalistas (ver más adelante) no participan, tampoco, de las innovaciones musicales que caracteriza al movimiento impresionista francés. Se trata en el fondo de un complejo período de transición representado en todo su esplendor en la obra de **Gustav Mahler** y **Ricardo Strauss**. Estos dos maestros de la orquesta lograron mantenerse alejados de la expresión romántica tradicional, constituyendo un núcleo típicamente germánico, semejante a lo que sucederá también con el colosal pianista italiano **Ferruccio Busoni** (1866-1924) y con el alemán **Max Reger** (1873-1916), tan inspirados a su vez en las técnicas contrapuntísticas barrocas.

Desarrollo de la orquesta y la música sinfónica

Después del espléndido sinfonismo de la Escuela de Mannheim así como el de **Haydn**, **Mozart** y particularmente **Beethoven**, la orquesta toma nuevo impulso en las obras de **Héctor Berlioz**, el más conspicuo sinfonista y operista francés de la primera mitad del siglo XIX²⁴⁶ además de enriquecer tan significativamente el arte de la instrumentación; **Schubert**, con 8 *Sinfonías* y 8 *Oberturas*; **Schumann** con 4 *Sinfonías*, 4 *Oberturas* de concierto y un extraordinario *Concierto en la menor* para piano y orquesta; **Mendelssohn**, con 5 *Sinfonías*, *Oberturas* de concierto, un célebre *Concierto para violín y orquesta*, 2 *Conciertos para piano y orquesta* y 2 *Conciertos para dos pianos y orquesta*; **Liszt** con 13 *Poemas Sinfónicos*, además de la *Sinfonía Fausto* y 2 *Conciertos para piano*; **Bruckner**, con 11 *Sinfonías* (dos incompletas); **Brahms**, con 4 *Sinfonías*, 2 *Oberturas sinfónicas*, *Variaciones Sinfónicas*, 2 *Serenatas*, un *Concierto para violín*, un *Doble Concierto para violín y violonchelo*, 2 *Conciertos para piano y orquesta*, etc.; **Mahler** con 10 *Sinfonías* (una incompleta) y *Canción de la Tierra* (ciclo de canciones con orquesta, tenor y alto) entre otras obras con orquesta; **Tchaikovsky** con 7 *Sinfonías* (incluyendo *Manfredo*), 6 *Suites orquestales*, 11 *Poemas Sinfónicos*, *Oberturas*, 3 *Conciertos para piano y orquesta* (entre los cuales el primero en si bemol menor es probablemente la obra más popular que existe para piano y orquesta), un *Concierto para violín*, y las *Variaciones sobre un tema rococó para violonchelo y orquesta*; **Ricardo Strauss** con *Las Aventuras de Till*, *Así Habló Zaratustra*, *Don Quijote*, *Vida de Héroe*, *Sinfonía Doméstica*, *Sinfonía Alpina*, *Burlesca* para piano y orquesta, *Concierto para violín y orquesta*, etc., además de las obras para orquesta de **Saint Saëns**²⁴⁷: 3 *Sinfonías*, varios *Poemas sinfónicos* (entre ellos

246) Fue **Berlioz**, también, al margen de las 4 *Sinfonías* programáticas que escribió, el inventor de la "idea fija", como signo dramático y estructural, como los que enlazan los diferentes movimientos de su *Sinfonía Fantástica*, sugiriendo la forma *cíclica* desarrollada posteriormente por **Liszt**, **Wagner** y **Franck**.

247) Considerado el más universal de los compositores de su generación.

La Danza Macabra), 5 *Conciertos para piano*, 3 *Conciertos para violín y orquesta*, así como *La Habanera* e *Introducción y rondo caprichoso*, 2 *Conciertos para violonchelo*, etc; **César Franck**: *Sinfonía en re menor*, varios *poemas sinfónicos*, las *Variaciones Sinfónicas para piano y orquesta*, etc; **Chausson**: *Sinfonía en si bemol*, *Poema para violín y orquesta*, varios *Poemas sinfónicos*, etc; **D'Indy**: la *Trilogía Sinfónica* basada en el *Wallenstein* de Schiller, el poema dramático *El Canto de la Campana*, la *Sinfonía sobre un canto montañés francés*, la *Segunda Sinfonía en mi bemol*²⁴⁸, *Istar*, etc; **Bizet**: *Sinfonía en do*, y la música incidental *La Arlesiana*; **Rímsky Korsakov**: 3 *Sinfonías*, varios *Poemas sinfónicos y oberturas*, el *Concierto para piano*, el *Capricho español*, la suite *Scheherazade*, etc; **Borodin**: 3 *Sinfonías*, las escenas sinfónicas *En las estepas del Asia Central*, etc; **Balakirev**: *Oberturas*, *Poemas sinfónicos*, *Concierto para piano y orquesta*, etc; **Dvorak**: 9 *Sinfonías*, *Poemas sinfónicos*, *Oberturas*, el *Concierto para violonchelo y orquesta* y el *Concierto para piano y orquesta*; **Grieg**, con varias *Suites* y el popular *Concierto en la menor para piano y orquesta*; **Smetana**, con su trilogía de *Poemas*, la *Sinfonía Triunfal* así como los 6 *Poemas Sinfónicos* entre los que se encuentran *Mi Patria* y *El Moldova*; el finlandés **Sibelius**, con 7 *Sinfonías*, las *Escenas históricas, Finlandia*, otros poemas sinfónicos como *La hija de Pohjolas*, *Las Oceánicas*, etc., y el popular *Concierto para violín y orquesta*.

El Oratorio y la música religiosa

El gran maestro del Oratorio del siglo romántico es **Mendelssohn**, quien, dentro de la más estricta tradición de **Händel**, **Haydn** y **Beethoven**²⁴⁹, escribió la *Sinfonía Cantata* (Canción de Gracias), *San Pablo*, *Noches de Valpuria* y su más importante oratorio, *Elías*, que tanto éxito le produjo en Londres. Le siguen los pasos: **Spohr** con *El Juicio Final*; **Berlioz** con *La Condenación de Fausto* y *La Infancia de Cristo*; **Schumann** con *El Paraíso* y la *Peri* catalogado como el mejor oratorio seglar del romanti-

248) Considerada la mayor obra sinfónica francesa después de la *Fantástica* de **Berlioz**.

249) Quien con, *Cristo en el Monte de los Olivos*, escribió el primer gran oratorio del siglo XIX.

cismo. El propio autor consideraba que era su obra mejor lograda; **Liszt**, con *Santa Isabel y Cristo*; **Elgar** con *El sueño de Gerónte*, etc.

Entre las obras de fondo religioso del siglo XIX se encuentran, entre otras: las 7 *Misas* y los 2 *Stebat Maters* de **Schubert**; el *Te Deum* y el *Requiem* de **Berlioz**; la *Misa en re menor* de **Cherubini**; la *Misa Húngara de la Coronación* de **Liszt**; la *Misa en do menor* de **Schumann**; el *Réquiém Alemán* de **Brahms**; el *Te Deum anglicano* (1832), los *Salmos*, *Lauda Sion* y los *Motetes* para voces femeninas y órgano, de **Mendelssohn**; el *Tantum Ergo*, *Pater Noster*, el *Requiem* y *Quattro pezzi sacri*, de **Verdi**; el *Te Deum* y las *Misas*, de **Bruckner**; el *Réquiém* de **Fauré**; las *Beatitudes* de **Franck**, etc.

Instrumentos dominantes

El piano reclama al violín la supremacía en los escenarios para transformarse en un instrumento dominante tanto para el compositor (prácticamente todos los compositores del período románticos fueron excelentes ejecutantes del piano) como para la burguesía en general y la literatura para ambos instrumentos alcanza niveles trascendentes de virtuosismo particularmente en las obras de **Paganini** y **Liszt**, respectivamente, amén de los conciertos con orquesta, sonatas, música de cámara y demás obras de los grandes compositores del período.

Escuelas Nacionales

Dentro de la dinámica del siglo XIX apareció, a mediados de la centuria, el llamado movimiento nacionalista, que no fue otra cosa que el resultado lógico de los sentimientos político-nacionales que se hizo presente en el continente europeo y que se extendió a todo lo largo y ancho de nuestra América.

Dicho movimiento se caracterizó por el énfasis muy particular que ciertos compositores dieron a los elementos étnicos de sus países respectivos, acudiendo al patrimonio popular e incorporándolo en sus obras, pretendiendo con ello minimizar toda y cualquier influencia foránea y escribir con características originales e identificables desde el punto de vista regional. Se trata

de un concepto radicalmente opuesto a lo que hasta ese entonces se había considerado, precisamente, como una de las prerrogativas más genuinas del arte de la música, el mensaje o carácter universal de la obra de un compositor, que le permitía una comunicación igualmente clara con cualquier público, sea de donde fuere. La diferencia sutil entre el compositor nacionalista y el no nacionalista, aunque de carácter nacional, es que el primero planea intencionalmente expresarse a través de sus elementos telúricos, mientras que el segundo no puede evitar hacerlo porque dichos elementos hacen parte de su personal identidad cultural. El nacionalismo fue el arma que esgrimieron algunos compositores para hacerle frente a la aplastante influencia de sus colegas germánicos, específicamente **Beethoven, Wagner, Bruckner y Brahms**.

Es preciso observar que los movimientos nacionalistas²⁵⁰ en música tomaron cuerpo sólo en aquellos países que hasta el momento no habían logrado construir un acervo musical propio en virtud de lo cual vuelven sus ojos a los valores vernaculares para encontrar en su propia tierra los elementos necesarios para alcanzar una expresión musical con sabor original, particularmente en el drama lírico. Estos países, que constituyen principalmente el perímetro continental europeo, fueron: *Rusia*, con **Mili Balakiref** (1837-1910), **Alejandro Borodin** (1833-1887), **Cesar Cui** (1835-1918), **Modesto Mussorgsky** (1839-1881) y **Rimsky-Korsakov** (1844-1908), quienes conformaron el llamado "grupo de los cinco"²⁵¹ o "la comuna", talentos excepcionales y aficionados, muy inspirados en el mensaje musical

250) Sobre el controversial tema es recomendable la densa obra de Rudolf Rocker, *Nacionalismo y Cultura*, Ediciones Imán, Buenos Aires, 1942, así como el ensayo de **Alejo Carpentier**, *América Latina en la confluencia de coordenadas históricas y su repercusión en la música*, publicado en *América Latina en su música*, Relatora **Isabel Aretz**, UNESCO, Siglo Veintiuno Editores, México 1977.

251) **Balakirev** originalmente estudiante de matemáticas decide dedicarse a la música después de conocer a Glinka y Dargominsky; **Borodin** auxiliar de química egresado de la Academia de Medicina de la Universidad de Berlín; **Cui**, militar de carrera que llega a general; **Mussorgsky**, descendiente de una antigua familia rusa fue miembro de la Guardia Imperial e ingeniero de aguas y bosques; **Korsakov** de familia aristocrática hizo la Escuela de Marina en San Petersburgo hasta llegar a alférez de navío. Todos llegan a ser compositores reconocidos.

nacional ruso de **Mijail Glinka**²⁵² (1804-1857) y **Alejandro Dargominski** (1813-1869); *España*, con **Isaac Albéniz** (1860-1909) y **Enrique Granados**²⁵³ (1867-1916); *Bohemia*, actualmente República Checa, con **Bedrich Smetana**²⁵⁴ (1824-1884), creador de la Escuela Nacional de música, y su ilustre sucesor **Antonin Dvorak** (1841-1904) junto con **Leos Janáček** (1854-1928) autor de un número plural de óperas: *Jenufa*, *La Zorra Astuta*, *El Caso Makropulos*, *Desde la casa de los muertos*, etc., así como obras corales, piezas para piano, piezas para órgano, obras para orquesta (*Taras Bulba*, *Sinfonietta*, etc.) y **Bohuslav Martinu** (1890-1959) discípulo de **Suk** y **Roussel**, autor de óperas (*Juliette*, *El Matrimonio*, *La Pasión griega* (inspirada en Kazantsakis) etc., ballets, el oratorio *La Profecía de Isaías*, 6 *Sinfonías*, 7 *Cuartetos para cuerdas*, obras para piano: 4 *Conciertos con orquesta*, 4 *Concertinos* (entre ellos uno para la mano izquierda), un *Concierto para dos pianos y orquesta*, etc.; *Noruega*, con **Eduardo Grieg** (1843-1907)²⁵⁵; *Finlandia*, con **Jean**

-
- 252) **Glinka** es considerado el padre de la música rusa. Su ópera *La Vida por el Zar* marcó el comienzo de la música clásica rusa liberada de la influencia italiana y alemana. Otro tanto se puede decir del brillante pianista y compositor **Dargominski** con su obra maestra *Russalka*. El mentor de "los cinco" fue **Balakirev** el único músico profesional del grupo ya que todos fueron, como quedó dicho, talentosos y valiosos autodidactas. No obstante entre las óperas rusas destacan *Boris Godunov* (1874) de **Mussorgski** y *Príncipe Igor* (1890) de **Borodin**, conocida como *Ivan Susanin* durante el período socialista.
- 253) El mentor de ambos y padre del nacionalismo español fue **Felipe Pedrell** (1841-1922) autor, entre otras obras, de la trilogía sinfónica *Los Pirineos* (1891), del ensayo *Por nuestra música* y varios trabajos lexicográficos como el *Diccionario técnico de la música*, *Cancionero musical popular español* (4 Vols.), etc.
- 254) **Smetana**, compositor checo y excelente pianista dejó una obra fértil e interesante, entre ellas, la ópera, *La novia vendida*, varios poemas sinfónicos como, *Mi país*, mejor conocido con el nombre alemán, *Die Moldau* (*El Moldavia*), así como un bello *Cuarteto de Cuerdas*. Tuvo una vida trágica ya que fue sordo como **Beethoven** y terminó demente como **Schumann** y **Hugo Wolf**.
- 255) He aquí un compositor que, con una obra poco difundida, supo crear un estilo musical genuinamente noruego. Estudió en el Conservatorio de Leipzig y luego en Copenhagen bajo la dirección de **Niels Gade**. Sus obras más significativas son: las dos suites *Peer Gynt*, el *Concierto para piano y orquesta en la menor*, 3 *Sonatas para violín y piano*, sus *lieder*, las *Danzas norueguesas* y una *Marcha fúnebre* escrita en Roma en homenaje a su discípulo, **Richard Nordraak**, joven y talentoso compositor, desaparecido prematuramente, que fue ejemplo y modelo para él.

Sibelius (1865-1957) e *Inglaterra*, con **Edward Elgar** (1857-1934). Todos estos compositores buscaron deliberadamente en el folclore de sus países de origen los materiales temáticos, melódicos, rítmicos y armónicos que utilizaron en sus obras.

Es interesante constatar que contrario a lo que había sucedido hasta entonces en Rusia y otros países eslavos, cuyo patrimonio popular era poco conocido en el resto de Europa, la música popular de España, donde las danzas y ritmos son tan exuberantes y agresivos, era ampliamente conocida y sirvió de pauta inspiradora a muchos compositores de otras latitudes. Y así vemos que, **Glinka** escribe en 1845 *Recuerdos de una noche de verano en Madrid*, y tres años después el *Capriccio brillante sobre el tema de una Jota Aragonesa*; el compositor francés **Eduardo Lalo** (1823-1892) se hace célebre con su *Sinfonía española* (1875) que rápidamente queda incorporada en el repertorio de todo virtuoso del violín; el propio **Bizet** se inspira en un personaje español, y hace uso de una serie de ritmos ibéricos en su ópera *Carmen*; **Chabrier** adquiere fácil nombre internacional con su poema sinfónico *España* emulando el éxito del *Capricho Español* (1887) del compositor ruso **Rimsky Korsakov** y como si lo anterior no fuera suficiente, **Debussy** escribe su bella obra orquestal *Iberia* (la segunda pieza del cuaderno de *Imágenes*), así como *Lindaraja* para dos pianos, y **Ravel** escribe la ópera en un acto *La Hora Española*, *Pieza en forma de Habanera* y *Rapsodia española* para orquesta, además de su célebre *Bolero*.

Últimos nacionalistas

Dicen la última palabra en las tendencias nacionalistas de Europa pero con idiomas propios del siglo XX: **Bela Bartok** (1881-1945) y **Zoltan Kodály** (1882-1967) en *Hungría*, así como **George Enesco** (1881-1955) en *Rumania*, **Vaughan William** (1872-1958), en *Inglaterra*, **Manuel de Falla** (1876-1946) en *España* y **Aram Kachaturian** (1903-1978) en *Armenia*.

Lejos de congraciarse con un folclorismo romántico y banal, como generalmente sucede con algunos compo-

sitores ingenuos, incapaces de crear algo original e interesante, sea por falta de una preparación académica, sea por la ausencia de verdadero talento creativo, **Bartok** llevó a cabo un trabajo inédito, profundo y depurado, inspirado en el estudio de la música popular magiar, en el que se impone una poderosa fuerza creadora. La personalidad de Bartok se trasluce desde sus primeras composiciones para piano hasta sus grandes obras escénicas como *El Castillo de Barba Azul* (1911) o *El Mandarín Milagroso* (1919), pasando por su difícil *Sonata para dos pianos y percusión* (1937) o en su formidable segunda versión de 1940 para dos pianos y orquesta, o simplemente sus *Cuartetos para cuerdas*, transformándose en una de las grandes creaciones de la primera mitad del siglo XX. Junto a su contemporáneo y amigo, el compositor **Zoltan Kodály**, recopiló cerca de 13.000 canciones y danzas húngaras, rumanas, búlgaras, eslovacas, árabes y turcas, trabajo que se podría comparar con el que realizaron, **Héctor Villa Lobos** (1887-1959) en Brasil, **George Gershwin** (1898-1937) en Estados Unidos y **Carlos Chavez** (1899-1978) en México²⁵⁶.

Compositor muy particular (rechazado radicalmente por los denominados "puristas" y "exquisitos" de la música), eminente pianista y director de orquesta quién goza de envidiable popularidad y demanda en todos los centros musicales del mundo, es el ruso **Sergio Rachmaninoff** (1873-1943), que sin ser un modernista en el sentido cabal de la expresión es un romántico sentimental en pleno siglo XX. Concluyó sus estudios con altos honores en el Conservatorio de Moscú en 1892, en la clase de piano de **Siloti**, contrapunto y fuga con **Taneiev** y composición con **Arensky**. Su ópera en un acto, *Aleko*, le hizo acreedor de la "medalla de oro", producida con gran éxito en el Teatro Bolshoi en 1893. Fue director de orquesta de la ópera de Marmontov y director del Bolshoi de 1904 a 1906. Viajo por todo el mundo como gran pianista. Su obra para piano, difícil, efectiva

256) El compositor checoslovaco **Leos Janáček** (1854-1928) tan original y audaz, había realizado un trabajo semejante con el folclor moravo treinta años antes.

y admirablemente bien escrita, es honrada por todos los grandes ejecutantes así como sus Sinfonías y Conciertos para piano por todos los directores de orquesta sin distinción de nacionalidad. Su obra comprende, entre otras cosas: 3 *Sinfonías*; los poemas sinfónicos, *La Isla de los Muertos* y *La Roca*; 3 *Danzas Sinfónicas*; 4 *Conciertos para piano y orquesta*; *Rapsodia sobre un Tema de Paganini*, para piano y orquesta, etc. Música de cámara: 2 *Suites para dos pianos*; *Romanza y Danza Húngara para violín y piano*; *Sonata para Violonchelo y piano*, etc. Para piano: 6 *Momentos musicales* Op. 16; *Variaciones sobre un tema de Chopin*, Op. 22; 2 *Sonatas*, Ops. 28 y 36; 2 *Ciclos de Preludios* (1903 y 1910); 3 *Ciclos de Etudes-Tableau*, Op. 33 y 39; *Variaciones sobre un tema de Corelli*, Op. 42; *Piezas para 4 manos*, una serie de *Transcripciones*, etc. Para voces: Serie de *Canciones*; 6 *Coros*; *Liturgia de San Juan Crisóstomo*; *Misa de tarde*; *Primavera cantata para barítono, coro y orquesta*; *Las Campanas* (basado en un poema de Poe) cantata para solistas, coro y orquesta; *Cantos populares rusos, etc.*, tres óperas: *Aleko* (basada en Pushkin), *El Caballero avaro* (basada también en Pushkin) y *Francesca da Rimini*. En Rusia se ha creado un Concurso Internacional de piano Sergio Rachmaninoff, pese a que su música, al ser tildada de "burguesa" durante el régimen socialista fue totalmente prohibida de ejecutarse durante muchos años.

Valga la ocasión para señalar que es verdaderamente sorprendente que dos rusos, con raíces culturales de igual procedencia, influenciados prácticamente por los mismos maestros, entre ellos **Glinka**, **Rimsky Korsakov** y **Mussorgsky**, con una impecable y muy semejante preparación académica, casi coetáneos y contemporáneos entre sí (con apenas 9 años de diferencia), como son **Rachmaninoff** e **Igor Stravinsky**, hayan resultado tan radicalmente distantes en sus respectivos idiomas y conceptos creativos.

En nuestro continente, particularmente en Iberoamérica, salvo honrosas excepciones, el acervo musical está terminando su etapa nacionalista, lo que en Europa fue superado casi una centuria atrás. El mayor baluarte

de la Escuela Nacionalista en América, es el ya mencionado brasileño **Heitor Villa Lobos**²⁵⁷ (1887-1959). (Ver biografía más adelante)

El Impresionismo:

La expresión "impresionismo" nació de una ocurrencia crítica del periodista francés Louis Leroy, con la finalidad explícita de ridiculizar un cuadro de Manet, que representaba un amanecer, que el pintor le había puesto por título *Impresión*. Surge de ahí uno de los movimientos más importantes y originales de la historia del arte y sin duda el más importante de Francia en los últimos cien años. El movimiento, que tuvo lugar en París a finales del siglo XIX, no era otra cosa que una reacción natural contra los principios de la pintura clásica, romántica y realista, una rebeldía contra la academia, contra el arte oficial de los salones, a la vez que una atracción irresistible por el aire libre, la luz, el sol y sobretodo por un nuevo concepto y estilo pictórico que terminó por conocerse como *Impresionismo*.

Aunque el origen del movimiento es el arte pictórico, sus enfoques y novísimos postulados estéticos no se hicieron esperar en la música y así el derroche de colores se transformó en el multitonalismo armónico rompiendo drásticamente con los principios tradicionales de la ciencia de la armonía mientras que la liberación de peso, densidad y solidez de los cuerpos se tradujo en una polirítmia serena y ligera, a la vez que la mera sugerencia de los objetos a través de manchas multicolores se muestran musicalmente en combinaciones sonoras brumosas y opacas dando lugar a imágenes delicadamente borrosas con melodías estáticas y armonías difuminantes cual formas etéreas en constante evolución y cambio.

Los mayores baluartes del impresionismo musical son los franceses, **Claude Debussy** (1862-1918) y

257) Para información biográfica ver *Música en América* poco más adelante.

Maurice Ravel (1875-1937)²⁵⁸, consumados e inspirados maestros, particularmente en el arte de la instrumentación y orquestación. Aunque ambos constituyen dos grandes figuras del impresionismo y de la creación musical de comienzos del siglo XX, Debussy y Ravel son, en el fondo, dos compositores con diferencias muy marcadas y precisas. En efecto, “lo que en Debussy son contornos etéreos, en Ravel es línea precisa, cincelada, casi clásica; lo que en Debussy es surco en el agua, ondulación, niebla, es en Ravel transparencia, desnudez, piedra labrada; y si Debussy es un poeta, Ravel es un epigramista, un mago, o, como decía Stravinsky, “un relojero suizo”. Por otro lado, “si **Debussy** es el gran revolucionario de la forma y la armonía, **Ravel** es el orquestador más formidable del siglo”²⁵⁹. (Ver ambos, en Breves Biografías, más adelante).

Es interesante observar que los compositores franceses resistieron la influencia musical del sinfonismo germánico con las ideas del movimiento impresionista, genuinamente francés, sin tener que recurrir a elementos vernaculares de última hora, como los llamados compositores nacionalistas.

Otros compositores impresionistas

Hacen parte también del espíritu impresionista: el francés **Paul Dukas** (1865-1935) tan conocido por su poema sinfónico *El aprendiz a Brujo* y su ópera *Ariana y Barba Azul*; los españoles **Isaac Albéniz** (1860-1909), par-

258) Musicalmente hablando las obras de estos compositores responden a progresiones armónicas muy coloristas, rodeadas de una particular penumbra sonora, que no es otra cosa que el resultado del uso de ciertos acordes, intervalos de quintas o cuartas paralelas y consecutivas, enriquecidas por melodías estáticas, sin momentos culminantes, rodeadas de una combinación de sonidos muy particulares y originales. Aunque **Debussy** rechazó siempre el término, su obra se transformó de inmediato en el impresionismo musical por antonomasia. En su música, los matices (*nueces*) reemplazan las exposiciones explícitas y la sugerencia toma el lugar de cualquier declaración clara y tajante.

259) **Luis Ignacio Helguera**, *La Música Contemporánea*, Tercer Milenio, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, primera edición, México, 1997.

Barba Azul; los españoles **Isaac Albéniz** (1860-1909), particularmente interesante por la *Suite Iberia* para piano, la obra para piano más importante creada en España; **Enrique Granados** (1867-1916) con la ópera *Goyescas* y sus *Piezas para piano*; **Manuel de Falla**²⁶⁰ (1876-1946) con los ballets *El Amor Brujo* y *El Sombrero de Tres Picos* así como la extensa *Fantasia Bética* para piano y *Noche en los Jardines de España* para piano y orquesta; por último **Federico Mompou** (1893-1987) con sus delicadas miniaturas para piano y la *Suite campostelana* para guitarra; el inglés **Frederick Delius** (1862-1934) de raíces alemanas, autor de una vasta obra, entre la que se destacan sus *Poemas sinfónicos*; el ruso **Alexander Scriabin** (1872-1915) con su famoso "acorde místico", personalidad interesante y a veces desconcertante, por las armonías y los conceptos avanzados de su obra que la hacen pertenecer por entero al siglo XX, pese a haber fallecido en 1915²⁶¹. Basta constatar la diferencia radical que hay entre sus *12 Estudios* Op. 8 y los *8 Estudios* Op. 42, o Op. 49, Op. 56 y los tres Op. 65, así como el adelanto armónico que demuestra en cada una de sus *Sonatas para piano* y sus *poemas sinfónicos*; y el italiano **Ottorino Respighi** (1889-1936), conocido más bien por sus poemas sinfónicos, *Los Pinos de Roma*, *Las Fuentes de Roma* y *Los Pájaros*, obra, esta última, inspirada en una pintura de Botticelli. Que duda cabe de que el emblemático compositor iberoamericano, **Heitor Villalobos**, se expresa también dentro de un idioma con fuerte sabor impresionista sazonado con la rítmica y el colorido exótico de la húmeda y misteriosa selva tropical.

El grupo de los seis

Inmediatamente después de la primera conflagración mundial la nueva creación musical, y artística en general, esgrime su tradicional pujanza en París. Dentro de esa espléndida efervescencia de nuevos talentos, se consolidó, en la propia capital francesa, una reacción

260) De Falla es muy conocido también por sus óperas *La Vida Breve*, *El Retablo de Maese Pedro* (para títeres), el *Concierto para clavicémbalo y orquesta de cámara* y las *Siete Canciones populares españolas*.

261) Algo semejante se puede decir de **Erik Satie** que nace en 1866, seis años antes que **Scriabin**, aunque le sobrevive diez años.

contra los postulados impresionistas, preconizada por lo que se llamó el "grupo de los seis", constituido por: **Germaine Tailleferre** (1892-1983), **Luis Durey** (1888-1979), **George Auric** (1899-1983), **Arthur Honegger** (1892-1955), **Francis Poulenc** (1899-1963) y **Darius Milhaud** (1892-1974).

Este grupo de compositores respondió, en un principio, a los originales conceptos enunciados por el iconoclasta **Erik Satie**²⁶² (1866-1925), personalidad bohemia e irreverente, típica de la *belle époque*, figura señera de la escuela francesa moderna de composición, alrededor de la cual se reunieron los llamados "nueva juventud", origen del "grupo de los seis" creado en 1920.

De este grupo los más significativos han sido: **Honegger, Poulenc y Milhaud**.

Arthur Honegger²⁶³, es autor de una obra sobria, poderosa, bien construida, entre ella, el salmo dramático en forma de oratorio con recitativo, *El Rey David* (1921); *Pacific 231* inspirada en una locomotora de factura estadounidense (1923), el *Movimiento Sinfónico* (1924), el *Concertino para piano y orquesta* (1924); los oratorios *Judith* (1925) *Juana de Arco en la hoguera* (1935) *La danza de los muertos* (1938), etc., el drama lírico *Antígona* con texto de Jean Cocteau; *5 Sinfonías*, con rico colorido orquestal, entre ellas la impresionante *Sinfonía Litúrgica* (1946); *Edipo Rey*, música incidental para la obra homónima de Sófocles (1952) y su última obra, *Una Cantata de Navidad* (1953) para barítono, voces blancas, coro mixto, órgano y orquesta. Durante la última guerra mundial Honegger fue profesor de composición en la Escuela Normal de Música de París.

El parisino, **Francis Poulenc**, radicalmente opuesto a **Honegger** en estilo, y que con ciertas obras bien po-

262) **Satie**, pianista del cabaret El Gato Negro (*Chat Noir*) en París, entronizó la estética del *music-hall*. Fue alumno tanto de **d'Indy** como de **Roussel**.

263) Es interesante su pequeño libro, *Yo soy compositor*, versión castellana publicada en Ricordi Americana, Buenos Aires, 1952, en el que comenta sus experiencias como compositor.

dría encuadrarse dentro de una *quasi* música de salón neo clásica, con armonías politonales, graciosas y agradables, a veces triviales, como sus piezas para piano, *Mouvements perpetuels* (1918) o el *Presto*, dedicado a su amigo y gran pianista **Vladimir Horowitz**. Más interesantes son, sus *Canciones*, la *Misa en sol* (1937), *Cuatro Motetes* (1939), la *Gran Sonata* para dos pianos en cuatro movimientos (1953); el *Stabat Mater* (1951) sus óperas, *El Diálogo de los Carmelitas* (1956) con texto de Bernanos y *La voz humana* (1958), la *Sonata para flauta y piano* (1957), el *Gloria* (1960) etc. Otras obras conocidas son: *Concierto para dos pianos y orquesta* (1932), el *Concierto para órgano y orquesta* (1938), la *Sonata para oboe y piano*, etc. Poulenc gozó del don excepcional de la melodía que siempre sobresale sin dificultad tanto en su obra vocal como instrumental.

El más celebrado y flexible del grupo, haciendo uso de ritmos latinoamericanos de Cuba y Brasil como del jazz estadounidense, ha sido **Darius Milhaud**. Provenzal de nacimiento, discípulo de **Gedalte, d'Indy, Dukas** y **Widor**, autor de una extensa obra, que siempre le surgió con excepcional facilidad, abarca todos los géneros musicales en diferentes estilos, incursionando, inclusive, por las más diversas innovaciones del siglo XX: 15 *Sinfonías*, la *Suite Proteo* (1918), 24 *Conciertos* para diferentes instrumentos solistas con orquesta; más de 150 *Canciones*, 18 *Cuartetos para cuerdas*, los ballets: *El Toro sobre el Tejado* (1919) con texto de Jean Cocteau, *La Creación del Mundo* (1923) de ambiente negro africano y jazz²⁶⁴ como idioma musical, adelantándose un año a *Rapsodia en blue* de **Gershwin**; sus óperas y mini-óperas, *Agamenón*, *Las Coéforas*, *Europa*, *Ariadna*, *Thesus*, *Las desdichas de Orfeo*, *Medea*, *Maximiliano*, *Bolívar*, *David* (en cinco actos), *El Pobre Marinero*, etc., y la más ambiciosa de todas con texto de Paul Claudel, *Cristóbal Colón* de 1928. Son también muy conocidas sus *Suite provenzal* (1936) y *Suite Francesa* (1944), la *Obertura Filarmónica*

264) **Milhaud** quedó impactado con las sesiones de jazz que escuchó en Londres, en 1920, y en Harlem en 1922 donde escuchó el auténtico jazz de Nueva Orleans, lo que constituyó una "verdadera revelación", para él, según sus propias palabras.

(una de las varias obras encomendadas por la Filarmonía de Nueva York para la inauguración del Lincoln Center for the Performing Arts), *Asesinato de un Gran Jefe de Estado* (obra encomendada por la Sinfónica de Oakland en memoria del asesinado presidente John F. Kennedy) para orquesta; la suite *Scaramouche* (1937) para dos pianos así como su obra para piano solo, *Saudades do Brasil* (1921). A Milhaud le interesó particularmente la obra para gran orquesta tanto como las composiciones de carácter religioso, entre las que figuran, *Servicio Sagrado para el Sábado* (1947) y lo que es más admirable aún, *Pacem in Terris*, de 1963, sobre la Encíclica del Papa Juan XXIII, a pesar de su ascendencia judía. Ha sido también un excelente maestro de composición en el Conservatorio Superior de Música de París, pese a sufrir de una violenta artritis que le obligó a permanecer durante varios años en una silla de ruedas lo cual no fue óbice para dirigir sus obras con grandes orquestas tanto de Europa como de Estados Unidos en su calidad de director invitado.

Nuevos estilos

Es propio, dentro del decorrer de la historia del arte en general, que tan pronto un concepto y estilo creado alcanza su pleno desarrollo, aparezca otro, innovador y opuesto, que eventualmente ocupará su lugar, con la única diferencia de que en los últimos años estos cambios se producen con mayor rapidez, como en todos los aspectos de la ciencia y la tecnología. Así vemos que el concepto impresionista, con todos sus postulados innovadores es reemplazado por el concepto expresionista en poco menos de medio siglo. Aún así es evidente que cada nuevo estilo conlleva permanentemente micro elementos de estilos anteriores enriqueciéndose intermitentemente unos a otros aunque pasan desapercibidos para los oídos no iniciados.

BREVES BIOGRAFÍAS

Franz Schubert (1797-1828)

Compositor austriaco.²⁶⁵ Nació y murió en Viena, ciudad en la que pasó la mayor parte de su vida. En su corta como simple existencia (fue siempre pobre) tuvo pocos reconocimientos sin haber ocupado nunca una posición oficial importante, semejante a lo que le sucedió a **Mozart**. Pese haber sido un alma sencilla y tímida su obra es sorprendentemente madura desde temprana edad. Escribió un poco más de 600 canciones artísticas o *lieder* (entre ellas: el *Ave María* y la célebre *Serenata*) con letra de grandes poetas como Goethe, Heine, Klopstock, Novalis, Ossian, Petrarca, Schiller, Shakespeare y Walter Scott, entre otros. La mayoría de dichas canciones están agrupadas en ciclos entre los que son particularmente conocidos, *La Bella Molinera* y *La Jornada de Invierno*; el ciclo intitulado *Schwanengesang* o *Canto del cisne* no es original del autor; responde a la decisión de su editor vienes, Haslinger, de reunir arbitrariamente en una sola publicación todas las canciones inéditas encontradas después de la muerte del compositor. Schubert es considerado el mayor compositor de este género, aunque escribió también obras para diferentes instrumentos y géneros. Entre sus composiciones para piano sobresalen las 21 *Sonatas*, las *Danzas* (unas 300), los 6 *Momentos musicales*, las *Escocesas*, los 4 *Impromptus Op. 90*²⁶⁶ y los 4 *Impromptus Op. 142*, 47 *Marchas*, *Fantasías* entre ellas la *Fantasia Wanderer* (*El Caminante*), 10 *Polonesas*, *Temas con variaciones*, etc., así como su rica obra para piano a 4 manos, entre la que sobresale la lírica *Fantasia en fa menor*. Su Música de cámara es abundante: 2 *Tríos con cuerdas* y 4 *Tríos con piano*, 15 *Cuartetos de cuerdas*, *Quintetos* (entre ellos los conocidos, *La Trucha* y *La Doncella* y la

265) La biografía de *Schubert* por George Marek puede encontrarse en Javier Vergara Editor S.A., México, 1986.

266) Se considera que fue el compositor checo (Bohemia) J. **Vorziscek** (1791-1825) quien introdujo el *Impromptu*, como sinónimo de pieza lírica, en la literatura musical, con sus *Impromptus Op. 7*.

Muerte), un *Octeto*, etc. Para orquesta dejó *Oberturas*, 10 *Sinfonías* entre ellas la conocida como *Inconclusa*, (Incluyendo la llamada *Sinfonía Gastein* cuya partitura permanece perdida)²⁶⁷ y diversas *Marchas militares*. Escribió también, 6 *Misas* y diferentes obras de carácter religioso, entre ellas dos *Oratorios* (*Canto Triunfal de Miriam* y *Lázaro* que quedó sin terminar. Entre sus obras escénicas (15 *Singspiele*) está la ópera *Rosamunda*²⁶⁸. Schubert, murió a la temprana edad de 31 años, y es junto a **Mozart** y **Mendelssohn** uno de los compositores más prolíferos de la historia.

Luis Héctor Berlioz (1803-1869)

Compositor francés²⁶⁹, hijo de un médico de Grenoble quien lo orientó en su instrucción y cultura general. Dominó la guitarra y desde muy joven empezó a componer para pequeños grupos de cámara. Fue a París en 1821 para hacer estudios de medicina los que interrumpió para dedicarse de lleno a la música que dio como resultado una ruptura con su familia. Alumno de **Lesueur**, **Reicha** y **Cherubini**, progresó con sorprendente rapidez al punto de escribir, en poco tiempo, su *Misa de San Roque*. Estudió asiduamente, según sus propias palabras, las partituras de **Weber** y **Beethoven**. En 1830 se apasionó por la actriz inglesa Harriet Smithson que gozaba de gran cartel en París; ese mismo año compone la *Sinfonía Fantástica* que estrenará en diciembre de ese año. Acto seguido parte a Italia con el *Prix de Rome*

267) En 1825 **Schubert** escribió la *Sinfonía Gastein* (escrita en la ciudad de Gastein, Tirol) que sería la octava, ordinal que ocupa en estos momentos la llamada *Inacabada* o *Inconclusa*. Se cree que el *Gran Dúo*, Op. 140 para piano es un arreglo de la *Gastein*.

268) El musicólogo **Alfred Einstein**, en su libro sobre Schubert, cuenta que la partitura de su ópera más bella, *Claudine von Villa Bella* fue usada, en 1848 por unos sirvientes, para encender un fuego y sólo se salvó uno de sus tres actos.

269) Ver **Berlioz** de Hugh Macdonald, en Javier Vergara Editor S.A., Buenos Aires, 1989. Es recomendable el ejemplar en gran formato dedicado a **Héctor Berlioz** lanzado por la revista de arte Argentina ARS, 1968, N° 106, en el que participaron, con diversos artículos, distinguidas personalidades del arte y de la música.

(Premio de Roma) que se había adjudicado por su obra *Sardanápalo*. Regresó a París en 1832, con los manuscritos de *La Captive*, *Lelio* (que haría parte de la nueva versión de su *Sinfonía Fantástica*) y las oberturas *El Rey Lear*, *Rob Roy* y *El Corsario*. Ese mismo año contrae matrimonio con la Smithson con quien no será nada feliz. De 1834 a 1840 realiza una rica producción que comprende, entre otras obras: *Haroldo en Italia* (1834) para viola y orquesta²⁷⁰, *Gran Misa de Muertos* (1837), la gran ópera *Benvenuto Cellini*, la *Sinfonía Fúnebre y Triunfal*, Op. 15; la sinfonía con coros *Romeo y Julieta* Op. 17 (1839), algunas *Cantatas y Canciones*, el *Tedeum* Op. 22 obra monumental para tenor, tres coros, orquesta, banda de metales y órgano; así como la leyenda dramática *La Condenación de Fausto*, Op. 24 (1846), etc. En 1837 hace crítica musical para la *Revue et Gazette Musicale*, demostrando gran capacidad en el oficio; **Saint Saëns** lo consideró el "primer crítico musical de su época". En 1844 publica su célebre *Tratado de Instrumentación y Orquestación moderna*, al que añadió luego como suplemento, *El Director de Orquesta*. En 1847 hizo un viaje a Rusia donde fue muy bien recibido. En 1852 fue nombrado bibliotecario del Conservatorio de París, lo que le brindó la oportunidad de estudiar las partituras de los grandes maestros lo que constituyó la fuente principal de su instrucción musical, según declara en sus *Memorias*²⁷¹. En 1855 contrajo nuevas nupcias con la cantante Martín Recio, quien le dio un hijo que murió en un naufragio. Al morir su esposa, y poco después su hijo (1865), su vida se transformó en una agonía de soledad y abandono. Dos años después hizo un segundo viaje a Rusia donde lo esperaba "el grupo de los Cinco". Berlioz murió en París en 1869. Otras obras importantes son, el oratorio *La Infancia de Cristo*, Op. 25 (1854); *El*

270) Obra encomendada, ni más ni menos que por **Paganini**, quién esperaba, en realidad, un Concierto para violín, por la que pagó la sorprendente suma de 20.000 francos oro.

271) Existe una excelente versión castellana en Editorial Schapire, Buenos Aires, Argentina, 1945.

Carnaval Romano; la gigantesca ópera, en dos partes, *Los Troyanos*²⁷² y *Los Troyanos en Cartago*, que le tomó tres largos años, y por último la ópera cómica *Beatriz y Benedicto*, inspirada en la obra de Shakespeare, *Much Ado about Nothing* (*Mucho ruido y pocas nueces*), cuya primera audición, bajo su dirección, tuvo lugar en el año 62. Viajó reiteradas veces por Alemania, Rusia, e Inglaterra donde fue aclamado triunfalmente, en contraste con Francia donde el público le fue indiferente y hostil por muchos años. Su aportación a la música sinfónica ha sido significativa: fue el creador de la *idée fixe* (*idea fija*) como elemento dramático y estructural; enriqueció el arte de la instrumentación y fue el artífice de la formulación del *poema sinfónico*. La *Sinfonía Fantástica* escrita a sólo tres años de la desaparición de **Beethoven**, trajo consigo muchos elementos que se constituirán en un patrimonio del arte sinfónico del siglo XIX.

Félix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

Compositor alemán²⁷³, excelente pianista, organista y director de orquesta. Fue un hombre de gran talante y personalidad, miembro de una familia acaudalada y de intelectuales, residentes en Berlín. Fue hijo de un culto y próspero banquero. Su abuelo Moisés Mendelssohn, filósofo prestigioso, es autor de una clásica traducción al alemán del *Pentateuco* en la que aparece la más antigua descripción autorizada de los instrumentos musicales judíos. Fue director del Conservatorio de Leipzig en

272) Inspirada en *La Eneida* de Virgilio y cuya primera presentación integral sólo se realizó en Alemania en 1890. Es interesante tener presente que la Revolución francesa creó una reacción negativa de cara al género operístico, que recordaba a los revolucionarios el "antiguo régimen", dando lugar a la creación de himnos cívicos con los cuales colaboraron Méhul, Gossec, Leseur, Catel y otros. En 1792 Rouget de l'Isle, militar de formación y músico aficionado, hallándose en Estrasburgo escribió el "Canto para el Ejército del Rin, en 1792, marcha vigorosa y enaltecedora, conocida como *La Marsellesa*, actual himno de la República de Francia. De Lisle escribió después varias marchas y canciones como *La Revolución del 9 Thermidor*.

273) En la Editorial Schapire S.R.L., colección Los Grandes Músicos, se encuentra la versión castellana de la obra de Stephen S. Stratton, *Mendelssohn, su vida y su obra*, Buenos Aires, 1960.

1843, excelente aficionado al dibujo y niño prodigio, tanto en la composición como en la ejecución del piano. A la edad de 17 años compuso su célebre obertura *Sueño de una Noche de Verano*, inspirada en la obra homónima de Shakespeare²⁷⁴. Viajó mucho, particularmente a Inglaterra, país que constituyó su segunda patria y en donde fue ampliamente aplaudido. Su obra para piano es vasta: 48 *Canciones sin Palabras*, 2 *Conciertos*, y varias otras obras con orquesta, 6 *Preludios y Fugas*, *Andante y Rondo Caprichoso*, *Temas con Variaciones* (entre ellos las magníficas *Variaciones Serias*), *Sonatas*, *Scherzos*, *Piezas Infantiles*. 3 *Caprichos*, 7 *Piezas Características*, etc., 2 *Conciertos* para dos pianos y orquesta, etc; Para orquesta escribió 5 *Sinfonías*, algunas con títulos como *Primavera*, *La Escocesa*, *La Italiana*²⁷⁵, *La Reformación*, además de las 15 *Sinfonías para cuerdas*, que datan de su juventud, *Oberturas* (entre ellas la ya mencionada *Sueño de una Noche de Verano*, así como *Las Hébridas* o *La Cueva de Fingal*), un conocidísimo *Concierto para violín en mi menor*; abundante como excelente música de cámara entre *Tríos*, *Cuartetos*, *Quintetos*, *Sexteto con piano*, *Octeto*, etc. Para órgano escribió importantes *Sonatas* y *Conciertos*, infundiéndole una nueva presencia al "instrumento rey" un tanto olvidado desde el período barroco. Entre sus *oratorios* son conocidos, *San Pablo* (1834) y *Elías* (1846). Escribió así mismo, *Salmos*, *Música escénica* o *Incidental* para *Antígona*, *Edipo en Colona*, *Athalie*; *La Primera noche de Walpurgis*, obra maestra con texto de Goethe, etc., y más de 70 *Canciones (Lieder)*, con textos de diferentes poetas alemanes. Mendelssohn fue gran amigo de Goethe, **Chopin**, **Liszt**, **Auber**, **Rossini** y **Meyerbeer**. Fue director de la prestigiosa *Orquesta de Gewandhaus* de Leipzig (creada en 1781), con la que presentó, en 1829, en primera audición pública, la *Pasión Según San Mateo* de **Bach**, así como la primera audición de la *Sinfonía en do* de

274) Mendelssohn amplió la obra más adelante añadiéndole, entre otras partes, la célebre *Marcha nupcial* que ha servido de fondo musical a millones de parejas en su ceremonia matrimonial.

275) De las sinfonías de Mendelssohn la *Escocesa* y la *Italiana* son las que gozan de mayor popularidad.

Schubert. En 1837 contrajo matrimonio con Cécile Jeanrenaud, de ascendencia hugonote, bella y elegante mujer que le dio varios hijos. En 1843 inauguró y dirigió el Conservatorio de Leipzig. La muerte de su hermana Fanny, en 1847, le afectó profundamente y falleció pocos meses después.

Roberto Schumann (1810-1856)

Compositor alemán²⁷⁶. En 1832 fue obligado a abandonar la carrera de pianista por haber sufrido parálisis en el tercer dedo (y no en el cuarto como siempre se repite) de la mano derecha. Hizo estudios de filosofía y leyes. Después de mucha oposición por parte de su futuro suegro, el profesor de piano **Friedrich Wieck** (1785-1873) contrajo matrimonio con su hija la gran pianista **Clara Wieck**²⁷⁷ en 1840, constituyendo un matrimonio amoroso, fértil e inmensamente feliz. En 1854 tuvo que ser hospitalizado en un sanatorio de enfermos mentales en donde murió. Su obra para piano es una de las más conceptuadas de todo el repertorio, entre las que se conocen mucho: *Variaciones Op. 1, Papillons Op. 2, Estudios sobre un tema de Paganini, Op. 3, Variaciones sobre un tema de Clara Schumann, Op. 5, Las Danzas de David, Op. 6, Tocata Op. 7, Allegro en si menor Op. 8, Carnaval Op. 9, Estudios sobre Caprichos de Paganini, Op. 10, Sonata en fa sostenido Op. 11, 8 Piezas de Fantasía Op. 12, Estudios Sinfónicos Op. 13, Escenas Infantiles Op. 15, Kreisleriana Op. 16, Fantasía en do Op. 17, Arabesca Op. 18, Hojas de Album Op. 19, Humoresque Op. 20, Noveletas Op. 21, Sonata en sol menor Op. 22, Visiones Nocturnas Op. 23, Carnaval de Viena Op. 26, Escenas del Bosque Op. 82, Andante con Variaciones para dos pianos, Album para la Juventud, etc. Para Orquesta: 4 Sinfonías (Primavera, Renana, Manfredo), Concierto para piano en la menor Op. 54, Concierto para vio-*

276) La versión castellana de la biografía de *Schumann*, por Ronald Taylor, ha sido editada por Javier Vergara Editor S.A., Buenos Aires, 1987.

277) Además de gran pianista **Clara** fue una apreciable compositora. Son conocidas sus *Canciones*, el *Concierto para piano y orquesta Op. 7*, los 3 *Preludios y Fugas Op. 16*, el *Trio Op. 17* y las *Variaciones sobre un tema de Schumann Op.20*.

lín y orquesta (ejecutado por primera vez en 1937), *Concierto para violonchelo y orquesta*, etc. Música incidental para el *Manfredo* de Byron y *Fausto* de Goethe, etc. Música de cámara: 3 *Tríos*, 3 *Cuartetos de cuerdas*, *Cuarteto con piano*, *Quinteto con piano*, etc. Unas 138 *canciones*, género en el que se le considera sucesor de **Schubert** con muy importantes ciclos, tales como: *Amores del Poeta y Vida y Amor de Mujer*. Música escénica: La cantata, *El Paraíso y la Peri*, *El Peregrinaje y la Rosa*, así como la ópera *Genoveva* en la que, semejante a **Wagner**, empleó intensamente el *leitmotiv*. Schumann fue también excelente crítico musical y ensayista de calidad para los que usó diferentes seudónimos, como *Florestan*, *Eusebio* y *Maestro Raro*. Escribió un interesante opúsculo intitulado *Consejos Musicales para la Juventud*²⁷⁸, así como una colección de piezas cortas para piano que denominó *Piezas para la Juventud*. La obra para piano de Schumann es, sin lugar a dudas, una de las más cotizadas dentro de la mejor literatura pianística.

Frederic Francois Chopin (1810-1849)

Compositor polaco²⁷⁹ y gran pianista, aunque según él mismo confesaba, contrario a **Liszt**, el escenario prácticamente lo petrificaba. Hizo sus estudios en Varsovia y a partir de 1831 residió permanentemente en París. Su vida estuvo muy ligada a la excéntrica novelista francesa George Sand²⁸⁰ (cuyo nombre real es Aurore Dudevant) relación que duró casi 11 años y que lo marcó profundamente. Fue un excelente músico, muy severo desde el punto de vista creación e interpretación, así como bastante retraído socialmente hablando, aunque como hombre fino y de buen gusto fue siempre admirado y acogido con entusiasmo en los salones más elegan-

278) **Schumann**, *Consejo a los jóvenes estudiantes de música*, Ricordi Americana, Buenos Aires, 1957.

279) La versión castellana de la conocida biografía de *Chopin* por el musicólogo francés Bernard Gavoty se encuentra en Javier Vergara Editor S.A., Buenos Aires, 1987.

280) Ver Gorge Sand, *Historia de mi Vida*, Compañía General Fabril Editora, Buenos Aires, 1960. El relato de George Sand sobre su viaje a Mallorca con **Chopin**, *Un Invierno en Mallorca*, escrito en 1855, está traducido al castellano y publicado en Ediciones La Cartuja, Palma de Mallorca, España, 1975.

tes de París. Su obra, casi exclusivamente para piano, comprende: *Berceuse*, *Preludios*, 21 *Nocturnos*, 12 *Estudios Op. 10* y 12 *Estudios Op. 25*, 3 *Estudios independientes*, 3 *Sonatas* (en la segunda de las cuales está la conocida *Marcha Fúnebre*, como tercer movimiento), 19 *Valses*, 3 *Escocesas*, 15 *Polonesas*, 4 *Scherzos*, 51 *Mazurkas*, 4 *Baladas*, *Barcarola*, 4 *Impromptus*, 2 *Conciertos para piano y orquesta*, las variaciones *La ci darem la mano*, para piano y orquesta; varios *Rondós* (uno en Do Mayor para 2 pianos). Menos conocidas son la *Sonata para violonchelo y piano*, el *Trio para violín, violonchelo y piano* así como sus *Canciones polacas* arregladas por Liszt para piano solo. Mientras **Schumann** utilizó títulos extra musicales para sus obras de piano (*carnaval*, *escenas infantiles*, *escenas del bosque*, *papillon*, *carnaval de Viena*, *kreisleriana*, etc), Chopin usaba términos que describen el tipo de composición, como, *polonesa*, *rondó*, *scherzo*, *mazurka*, *preludio*, *estudio*, *nocturno*, *balada*, *inpromtu*, etc. Murió de tuberculosis pulmonar en París a la temprana edad de 39 años. Su funeral constituyó un multitudinario acontecimiento artístico y social, celebrado en la Iglesia de la Madelaine de París. Según su deseo su corazón fue trasladado a Polonia y reposa en la iglesia de la Santa Cruz de Varsovia. Semejante a **Bellini** fue un extraordinario creador de bellas melodías. Por otro lado su novedosa técnica pianística así como sus originales efectos sonoros, influenciaron poderosamente, junto con la obra de **Liszt**, toda la literatura del piano de la segunda mitad del siglo XIX y parte del siguiente. Su obra pianística es probablemente, dentro del repertorio del piano, la más ejecutada en las salas de conciertos.

Franz Liszt (1811-1886)

Compositor húngaro²⁸¹ excepcional pianista y personalidad. Su padre, intendente de los dominios del príncipe Esterhazy, excelente melómano, le inició en el piano. Extraordinario niño prodigio, alumno de **Czerny** y personaje muy considerado desde joven en los mayores centros artísticos e intelectuales de Europa. Desde

281) La biografía de **Franz Liszt** de Alan Walker, en tres volúmenes, publicada por la Cornell University Press, Ithaca, Nueva York, está entre lo más completo que se ha escrito hasta hoy sobre el compositor y su obra.

sus 15 años se le consideró el mayor pianista del siglo. Con una inmensa capacidad de trabajo, después de una vida plena de triunfos, homenajes y apasionadas aventuras amorosas, en 1865 tomó hábitos menores y se alejó de la vida social y artística. Ayudó generosamente, en la medida de sus posibilidades, a muchos compositores, entre ellos, **Schubert**, **Saint-Saëns**, **Wagner**, **Grieg**, **Delius**, y **Berlioz**. Siendo director musical de la corte, entre 1848 y 1858, hizo de la ciudad de Weimar un centro artístico significativo, centro que continuó visitando anualmente, aún después de su retiro como virtuoso, para atender las clases de perfeccionamiento pianístico de los numerosos alumnos que le llegaban de todos los países, inclusive de América. En 1861 se instaló en la ciudad de Roma. En 1871 el Gobierno Húngaro lo honró con el título de *Consejero real*. En 1873 se celebró en Budapest el cincuentenario de su excepcional carrera artística y dos años después fue nombrado presidente de la Academia de Música Húngara creada aquel mismo año. En julio de 1886 se trasladó a Bayreuth para asistir a una de las representaciones de las óperas de **Wagner**²⁸² donde, después de un enfriamiento que coge en el tren en que viajaba, contrajo una enfermedad mortal y muere ocho días después. Fue enterrado en el cementerio de Bayreuth. Liszt es, junto con **Berlioz**, el creador del Poema Sinfónico (*Los Preludios*, *Orfeo*, *Hamlet*, *Sinfonía Dante*, *Fausto*, etc.) su obra para piano, muy prolífera, comprende, entre otras cosas: la *Sonata en si menor*, *12 Estudios Trascendentales*, *6 Grandes Estudios de Concerto*, *6 Grandes Estudios de Paganini*, *Fantasia quasi Sonata*, *Armonías Poéticas y Religiosas*, *Años de Peregrinaje*, *20 Rapsodias Húngaras*, *6 Consolaciones*, *12 Cuadernos de Ejercicios técnicos*, *3 Nocturnos* (originales para voz y piano, entre los cuales es particularmente conocido el llamado *Sueño de Amor*), *3 Valses de Mefisto*, *3 Sonetos de Petrarca*, Gran cantidad de *Transcripciones y paráfrasis*, de obras de otros compositores, tanto de arias operísticas como de canciones; el *Concierto Patético* y *Fantasías para 2 pianos*, etc., Misas,

282) **Ricardo Wagner** fue casado con Cósima, hija de Liszt, quien fue a su vez casada en primeras nupcias con el pianista **Hans von Bulow**, también célebre director de orquesta. Cósima dejó un interesante diario publicado por vez primera hace apenas 20 años.

Oratorios (*Santa Isabel y Cristo*, una de sus grandes obras corales); más de 70 *Canciones* (con texto en francés, alemán, italiano, húngaro e inglés), *dos Conciertos para piano y orquesta*, *Danza de la muerte para piano y orquesta*, etc. Aunque tuvo una vida sentimental agitada, solo dos mujeres tuvieron particular importancia para él: la escritora francesa "Daniel Stern" cuyo nombre real es Marie d'Agoult, condesa de Flavigny, quien le dio tres hijos (Daniel (1839-1859), Blandine (1833-1863) y Cósima (1837-1930)), y la princesa Carolyna Sayn Wittgenstein, cuyo nombre de soltera es Carolyna Ivanovska, con quien no pudo desposarse por impedimento explícito del Vaticano. La obra pianística de Liszt hace gala de un virtuosismo nunca alcanzado hasta entonces, y su cromatismo²⁸³ armónico influyó a muchos compositores entre ellos al propio Wagner²⁸⁴ y al ruso Scriabin.

Richard Wagner (1813-1883)

Compositor alemán²⁸⁵ dedicado casi exclusivamente al drama musical (ópera), género en el cual no tuvo paralelo en su país. El mismo, además de la partitura musical, escribió sus libretos y creó su propia escenografía. Fue autor de diversos ensayos sobre música y temas políticos, además

-
- 283) No obstante el cromatismo no es exactamente un descubrimiento de los compositores del siglo XIX. Se sabe que en la música de la antigua Grecia el cromatismo constituyó un elemento importante, aunque después fue poco utilizado en las composiciones de la Edad Media, probablemente por el desconocimiento, a la sazón, de un sistema exacto de afinación instrumental. De ahí que las notas no diatónicas (a excepción del si bemol) en la Edad Media pertenecían a lo que se denominó *música ficta*, en contraposición a la llamada *música recta*. Ejemplos de cromatismo muy anterior al siglo romántico, son algunos madrigales de los italianos **Constanzo Festa** (c.1480-1545), **Luca Marenzio** (1553-1599), y muy particularmente el príncipe de Venosa **Carlo Gesualdo** (ca.1561-1613) e inclusive el gran **Monteverdi**. Otro tanto se puede decir de la espléndida *Fantasia Cromática y Fuga de Bach*. No sin cierta razón se ha dicho que durante la Edad Media existió un arte cromático secreto.
- 284) Es interesante saber que el poema sinfónico *Los Preludios*, de Liszt, constituyó un modelo de instrumentación para el propio Wagner desde la primera vez que vio la partitura.
- 285) La versión española de la enjundiosa biografía de Martin Gregor-Dellin, de Wagner, se encuentra publicada en dos volúmenes, en Alianza Editorial, S.A., Madrid, 1983. La de Ronald Taylor, autor así mismo de las biografías de Schumann y Liszt, se puede encontrar en Javier Vergara Editor S.A., Buenos Aires, 1987.

de director de orquesta. Su mecenas y protector, el excéntrico monarca, Luis II de Baviera, construyó un Teatro en su honor, exclusivamente para la representación de sus dramas musicales, en el que se llevan a cabo hasta hoy los célebres Festivales de Bayreuth (Alemania). Sus óperas más conocidas²⁸⁶, son: *Rienzi*, *El Buque Fantasma*, *Tannhäuser*, *Lohengrin*, *Tristán e Isolda* (probablemente el drama más intenso de Wagner, inspirado en una vieja leyenda celta, un poema de amor, sufrimiento y muerte que anuncia la descomposición del sistema tonal clásico), *El Anillo del Nibelungo*, tetralogía inspirada en leyendas nórdicas, que comprende: *El Oro del Rin*, *La Valkiria*, *Sigfrido* y *El Ocaso de los Dioses*. Otras de sus óperas, son, *Los Maestros Cantores* y *Parsifal*. De personalidad compleja y muy controversial, fue el creador de lo que se denomina *leitmotiv* o *tema generador* (reminiscencia temática, melódica, armónica o rítmica, con la que se sugiere al oyente algo que no se ve, sea personaje, lugar o idea) así como la llamada *melodía infinita*, que pareciera no tener cadencia final. La riqueza plástica y el denso tejido armónico que caracteriza el estilo orquestal de Wagner, marcó un hito profundo e importante en la historia de la música. Pocos compositores han influenciado a las generaciones siguientes en forma tan decisiva como Wagner. De 1849 a 1852 escribió una serie de ensayos y artículos, entre ellos: *Arte y Revolución* (1849), *La obra de Arte del futuro* (1850), y el más importante de todos *Opera y Drama* (1851), así como la diatriba *El Judaísmo en la Música*. Existen además otros artículos²⁸⁷

286) Wagner dudó mucho sobre los temas que utilizaría en sus dramas, si históricos o mitológicos. Esbozó algo sobre *Federico I*, e inclusive sobre *Jesús de Nazareth*. A la postre se decidió por la leyenda.

287) En nuestro idioma se han publicado varias colecciones, entre ellas: *Escritos y Confesiones*, con un ensayo introductorio de **Ernst Bloch**, Editorial Labor, S.A., Barcelona, 1975; *Novelas y Pensamientos* (Músicos, Filósofos y Poetas), F. Sempere y Comp., Editores traducción de Blasco Ibáñez, Valencia (sin fecha); *Correspondencia de Wagner-Liszt*, Colección Austral Espasa Calpe, Argentina, 1947; *Epistolario a Matilde Wesendonk*, Colección Austral, Espasa Calpe, S.A., Buenos Aires, 1947. Es interesante el ensayo de Thomas Mann, intitulado *Richard Wagner y la Música*, publicado en Plaza & Janes Editores, S.A. Barcelona, 1986. Existe así mismo una bella edición castellana de las memorias del compositor, intitulado *Mi Vida*, ricamente ilustrada, en Ediciones de Nuevo Arte Thor, Barcelona, 1977.

cortos sobre **Palestrina, Bach, Haydn, Mozart, Gluck, Weber, Berlioz**, etc.

Giuseppe Francesco Verdi (1813-1901)

Célebre compositor italiano²⁸⁸ de óperas, género en el que fue sorprendentemente prolífero y tan importante como **Wagner**. Sus obras se llevan a escena en todos los teatros de ópera del mundo, siempre con renovados éxitos. Entre sus óperas tenemos: *Nabucco, Macbeth, Rigoletto, El Trovador, La Traviata, Simón Bocanegra, Baile de Máscara, La Fuerza del Destino, Don Carlos, Luisa Miller, Aida, Oteló, Falstaff* etc. Las dos últimas las escribió después de haber cumplido 70 años de edad. Escribió también un conocido *Réquiem*, en memoria del poeta Manzoni; un *Te Deum*, un *Stabat Mater*, *Laudi alla Vergine Maria*, etc. así como algunas obras instrumentales poco ejecutadas. Como representante típico de la cultura italiana del siglo XIX Verdi fue un importante personaje histórico²⁸⁹ que vivió apasionadamente los acontecimientos políticos de su época; llegó inclusive a ser elegido diputado, posición que ocupó entre 1860 y 1865. Fue un artista muy querido, admirado y honrado por sus contemporáneos y colegas. Murió en Milán a la edad de 88 años colmado de gloria. Recordando las palabras de Lang, podríamos decir que con Verdi, última gran figura de la ópera italiana, casi se extingue el rico y noble linaje operístico que arrancó con Monteverdi y se extendió con **Puccini**²⁹⁰.

César Auguste Franck (1822-1890)

Compositor de origen belga²⁹¹ y célebre organista. Fue niño prodigio y alumno particular de **Anton**

288) Ver biografía de **Verdi**, por George Martin publicada en Javier Vergara Editor, Buenos Aires, 1984.

289) Su propio nombre, **Verdi**, los realistas italianos lo utilizaron políticamente, en su lucha contra los austriacos, con un significado muy particular: Victor Emanuel Rey De Italia, cuyas primeras letras de cada palabra constituyen su apellido, a manera de acróstico.

290) *La Música en la Civilización Occidental*, de **Henry Lang**, EUDEBA, Buenos Aires, 1963, Pág. 731.

291) Existe traducción castellana de la breve biografía de **Cesar Franck** por Jean Clausse, publicada en Espasa-Calpe, S.A. Madrid, 1980.

Reicha. En 1838 obtuvo el Primer Premio de Piano del Conservatorio Nacional de Música de París, en las clases de **Zimmermann**; en 1839 el Segundo Premio de Contrapunto; en 1840 el Primer Premio de Fuga y en 1841 el Segundo Premio de Órgano. A partir de 1843 fijó residencia definitiva en París. En 1872 sucedió a su maestro **Benoit** en la cátedra de órgano del Conservatorio de París. Entre sus alumnos, quienes le apodaban el *Pater Seraphicus*, sobresalen: **Vincent d'Indy**, **Lekeu**, **Chausson**, **Bordes**, **Duparc**²⁹² y **Pierné**. Su obra comprende, entre otras, una conocida *Sonata para violín y piano*, la *Sinfonía en re menor*, los oratorios: *Ruth*, *La Torre de Babel* y *Las Beatitudes*; los Poemas Sinfónicos: *El Cazador Maldito*, *Psyché*, y *Les Djins*. Composiciones para piano: 64 *Piezas cortas*, *Preludio Aria y Final*, *Preludio Coral y fuga*, *Preludio*, *Fuga y Variación*, *Variaciones Sinfónicas* para piano y orquesta; excelente música de cámara; importantes obras para órgano; música sagrada; canciones, etc. Franck, aseguró, junto con **Saint-Saëns**, el surgimiento en Francia de la música sinfónica y de cámara, en un período en que lo que predominaba era el teatro cantado (ópera). Su ejemplar vida de artista, sencilla y modesta a la vez, pero exigente y muy profesional, así como la bondad que le caracterizaba y su reconocida dedicación a los discípulos en las clases del Conservatorio, le infundió a la música francesa un nuevo talante de seriedad y profundidad, preparando en cierto modo las futuras conquistas de **Debussy**.

Anton Bruckner (1824-1896)

Compositor austriaco conocido fundamentalmente por sus sinfonías y obras de carácter religioso. Descendiente de una vieja familia de campesinos (en Viena se le consideró como "un campesino del Danubio") fue organista desde los 10 años de edad hasta que fue invitado a ocupar la importante posición oficial de organista

292) **Henri Duparc** (1848-1933) escribió 13 memorables canciones de concepciones wagnerianas, con textos de diferentes poetas franceses, entre las que se distinguen particularmente, *Soupir*, *Chanson Triste*, *L'Invitation au voyage*, *Extase*, *La Vague et la Cloche*, *Phydlilé* y *La Vie antérieure*.

de la Catedral de Linz. Al considerar que su formación técnica era insuficiente decidió entregarse al estudio en forma agresiva y formal, hasta recibir, en 1861, a los 37 años de edad, en Viena, el título de “maestro de música”. El exceso de trabajo y las decepciones sentimentales resquebrajaron fuertemente su salud al extremo de llevarlo al borde de la desesperación. Fue profesor de órgano, armonía, contrapunto y fuga en el Conservatorio de Viena, al mismo tiempo que continuaba componiendo en forma intermitente. Su prestigio como organista se fue consolidando al punto de recibir invitaciones para presentarse en el exterior y dar conciertos inclusive en la Catedral de *Notre Dame* en París, donde estuvieron presentes **Saint-Saëns**, **Auber** y **Gounod**, todos eminentes organistas y compositores. Su reconocimiento como compositor fue lento, aunque alcanzó súbita notoriedad cuando en 1884 se presentó en Leipzig su *Séptima Sinfonía*. Hoy se le considera el mayor sinfonista austriaco junto a **Mahler**. Su obra comprende, 9 *Sinfonías*, 5 *Misas*, (entre ellas una conocida *Misa Solemne*) *Te Deum*, Música de Cámara, Canciones, Motetes, *Requiem* en re menor, etc. En 1875 recibió el título de doctor *honoris causa* de la Universidad de Viena y tres años más tarde pasó a ser miembro definitivo de la Capilla Imperial. No fue feliz en sus relaciones sentimentales y murió soltero. Respetando su última voluntad Bruckner fue enterrado bajo el órgano de la iglesia de San Florián, en Viena.

Bedrich Smetana (1824-1884)

Compositor checo, hijo de un cervecero, violinista aficionado. Fue un espléndido pianista conocido muy particularmente por las interpretaciones de **Chopin** así como por sus arreglos y transcripciones. Hizo estudios de composición con **Joseph Proksch** en Praga. En 1849 (año en que muere Chopin) funda en Praga una escuela privada de música con el apoyo de **Liszt** y **Clara Schumann**. En 1853 escribió una *Sinfonía triunfal* y un *Trío con piano*. En 1856 viajó a Suecia donde fue director de la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Götemburgo y profesor particular de música. Allí escribió su trilogía de poemas sinfónicos, *Ricardo III* (inspira-

do en la obra homónima de Shakespeare), *El Campo de Wallenstein* y *Hakon Jarl*, terminados en 1861. Regresando a su país de origen, al año siguiente, participa en la fundación del primer teatro bohemio de Praga que seis años después será el Teatro Nacional. Fue director de coro de la Asociación Coral Hlahol de Praga y director de una Escuela de Música durante dos años. En 1866, siendo director del nuevo teatro y dentro de una efervescencia patriótica, presentó la primera de sus ocho óperas nacionales, *Los brandeburgueses de Bohemia* y dos años después su gran ópera patriótica *Dalibor*, ambas con inmenso éxito. En esa época también subió a escena la primera versión de su opereta, *La novia vendida*, que pasó desapercibida lo que le instó a escribir una nueva versión que es la que se conoce hoy y que le despertó a **Dvorak** su vocación por la música. En 1874 le apareció el síntoma de la sordera, semejante a lo que le sucedió a **Beethoven**, retirándose a la ciudad de Jabkonja, alejado de sus compromisos como Director, donde su estado se agrava rápidamente hasta llegar a la sordera completa. Aún así compone el ciclo de poemas sinfónicos *Má Vlast* (Mi patria) que son seis en total, así como algunas obras corales e instrumentales. Le surgió, de pronto, unos síntomas de desarreglos mentales al punto de tener que ser internado poco tiempo después en un hospital psiquiátrico (1884), como **Schumann** y **Wolf**, donde fallece dos meses más tarde, dejando 8 óperas, *Poemas sinfónicos*, *música de cámara*, *obras corales*, *canciones* y un número plural de *piezas para piano*.

Johannes Brahms (1833-1897)

Importante compositor alemán²⁹³ nacido en Hamburgo. Vivió en Viena desde 1862, ciudad donde murió. Fue amigo muy querido de la familia **Schumann**, Roberto y Clara. Su obra, que cubrió todos los géneros excepto la ópera, una de las más importantes entre los compositores románticos, comprende: 4 *Sinfonías*, *Oberturas*

293) En nuestro idioma existen múltiples biografías, entre ellas: *Brahms*, por Yves y Ada Rémy, Espasa-Calpe, Madrid, 1984; *Brahms, un maestro en la música*, de Madeleine Goss y Robert Haven Schauflyer, Colección Austral, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1947.

(*Festival Académico, Trágica, etc.*) 2 *Conciertos para piano, Concierto para violín, Doble Concierto para violín y violonchelo, Rapsodia para alto y orquesta, Variaciones sobre un Tema de Haydn, Réquiem Alemán, etc.*; Música de cámara: 3 *Sonatas para violín y piano, 2 Sonatas para violonchelo y piano, 2 Sonatas para clarinete y piano, etc. Tríos, Cuartetos para cuerdas y con piano, Quintetos, etc.* Entre la obra para piano aparecen: 3 *Sonatas, Intermezos, Caprichos, 2 Rapsodias, Variaciones sobre un tema de Schumann, Variaciones sobre un Tema de Haydn para 2 pianos, Variaciones y Fuga sobre un Tema de Händel, Variaciones sobre un Tema de Paganini* (dos cuadernos) etc. Escribió también muchas obras para grupos corales así como varios ciclos de *Canciones*, género en el que se coloca a la altura de **Schubert** y **Schumann**. En 1877 declinó la invitación que le extendió la Universidad de Cambridge para recibir personalmente el grado de doctor en música, pero aceptó en cambio el doctorado *honoris causa* de la Universidad de Breslau. En 1886 fue condecorado con la Orden del Mérito del Caballero Prusiano y elegido Miembro de la Academia de las Artes de Berlín. En 1889 el Emperador Francisco José de Austria le otorgó la Orden de Leopoldo. Al margen de su profunda amistad y admiración por Clara Schumann, no se conoce mujer alguna ligada a la vida de **Brahms**.

Charles Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Prolífero compositor francés y brillante pianista. Fue un niño prodigio de precocidad mozartiana. Estudió piano con **C. Stamaty** y **P. Maleden**, y composición con **Halevy**. Es el primer compositor francés en escribir importantes conciertos para piano y orquesta, los que fueron, inclusive, modelo del género en Francia durante muchos años. Fue así mismo excelente organista. A los 36 años era el factótum absoluto de la música en Francia y considerado además como una de las personalidades francesas más relevantes del momento. Inclusive el gobierno francés lo escogió, en representación de Francia, para los actos de inauguración del Canal Interoceánico de Panamá, lo que no se llevó a cabo por el estallido de la primera guerra mundial. Su obra cubre todos

los géneros, inclusive el drama con música, con su ópera *Sansón y Dalila*. Su obra sinfónica comprende: 5 *Sinfonías*, 4 *Poemas Sinfónicos* (entre los que se encuentra la popular *Danza Macabra*), 5 *Conciertos para piano y orquesta*; *El Carnaval de los Animales* (para dos pianos y orquesta) *Introducción y Rondo para violín y orquesta*; 3 *Conciertos para violín y orquesta*; *Habanera para violín y orquesta*; 2 *Conciertos para Violonchelo*, etc. 119 *Canciones*. Entre sus obras para piano descuellan sus *Estudios*, inclusive 6 *Estudios Op. 135 para la mano izquierda*; varias obras para dos pianos entre ellas unas *Variaciones sobre un tema de Beethoven*, 36 obras de *música de cámara* entre las cuales: *Sonatas para violín y piano*, *Sonatas para violonchelo y piano*, *Tríos*, *Cuartetos*, *Quintetos*, un *Sexteto* y un *Septeto*. Obras corales de carácter religioso; obras para órgano, etc. Entre sus muchos discípulos basta con nombrar a **Fauré**, **Ravel** y **Poulenc**. En 1871 fundó La Sociedad Nacional de Música dándole un impulso significativo a la renovación musical francesa. Desde 1895, a petición de la Editorial Durand, se dedicó a la revisión y publicación de la obra completa de **Rameau**. Saint-Saëns murió colmado de honores, gozando de gran prestigio internacional, dejando inclusive algunas grabaciones al piano.

Peter Ilych Tchaikovsky (1840-1893)

Compositor ruso²⁹⁴ de personalidad muy particular. Hijo de un ingeniero de minas hizo estudios de Derecho en San Petersburgo durante siete años. Después de haber ejercido las funciones de secretario en el Ministerio de Justicia decidió dedicarse a la música e ingresó al Conservatorio, estudiando composición con N.I. **Zaremba**, orquestación con **A. Rubinstein**, culminando sus estudios con la escritura de una cantata sobre la *Oda a la alegría* de Schiller. De 1866 a 1877 fue profesor de teoría de la música en Moscú; **Teneiev** figuró entre sus alumnos. En 1877 contrajo matrimonio con una antigua alumna del Conservatorio, Antonina Ivanovna Miliukova que termi-

294) Ver versión castellana de *Tchaikovski* por Herbert Weinstock, con traducción y prólogo de Jesus Bal y Gay, en Biografías Gandesa, México, 1960.

nó en un total desastre. Fue protegido por la acaudalada viuda Nadezda Filartovna von Meck, gracias a la cual pudo dedicarse tranquilamente a la composición. Hizo una exitosa gira por Estados Unidos en 1891. Fue el director del concierto sinfónico inaugural del célebre Carnegie Hall de Nueva York. Poco antes de morir, la Universidad de Cambridge le concedió el doctorado *honoris causa* de música. Murió víctima del cólera. Hoy día se sabe que Tchaikovsky cometió suicidio bebiendo agua contaminada al enterarse, a través de un amigo del Ministerio de Justicia, que un juicio escandaloso en el que aparecía directamente implicado estaba a punto de explotar. Entre su extensa obra se cuentan: 7 *Sinfonías*; 3 *Conciertos para piano* (el primero, en si bemol menor Op. 23, es uno de los más populares que existen en la literatura del piano); *Concierto para Violín Op. 35*; *Variaciones sobre un tema rococó para violonchelo y orquesta Op. 33*; *Capricho Italiano Op. 45*, *Oberturas*, *Poemas Sinfónicos: Romeo y Julieta*, *Francesca da Rimini Op. 32*, *La Tempestad Op. 18*, *Mozartiana*, *Hamlet Op. 67*, *Mazeppa*, etc; 7 *Operas* (las más bellas y conocidas son *Eugene Onegin*, 1879 y *El As de Espadas*, 1890); para Ballet, género en el cual fue particularmente dotado, escribió: *El Lago de los Cisnes*, *La Bella Durmiente del Bosque* y *Cascanueces Op. 71*. Escribió además música de cámara, más de 100 obras para piano, entre ellas la extensa *Sonata, en sol, Op. 37*, *Las Estaciones Op. 37b* (12 piezas), *Piezas Op. 10, 19, 40, 51 etc.* 104 *canciones*, etc. Dejó un *Manual para el estudio práctico de la armonía*. Tchaikovsky fue un músico de gran formación académica, en contraposición a los diletantes que constituyeron el "grupo de los cinco", a excepción de **Balakirev**, el único músico profesional del grupo. Es el mayor sinfonista ruso y uno de los grandes de la segunda mitad del siglo XIX. Su instrumentación de Cuadros de una Exposición de Moussorsky marcó época hasta que llegó la imponente instrumentación de **Ravel**.

Antonin Dvorak (1841-1904)

Compositor checo. Hizo sus estudios musicales como organista, en Praga y fue violinista de la orquesta del Teatro Nacional de esa ciudad, época en que escribió

sus dos primeras sinfonías. Siendo organista de la iglesia de San Adalberto en Praga se dedicó totalmente a la composición. Brahms lo introdujo al editor Simrock en Berlín, quien se interesó por sus obras, publicando en 1878 las *Danzas Eslavas* para piano a 4 manos, así como los *Cantos moravos*, que le dieron prestigio, inclusive en Inglaterra. Su oratorio *Stabat Mater* le abre las puertas del editor inglés Novello, quien lo invitó a visitar Londres. De ahí en adelante es invitado a diferentes países para dirigir sus obras. En 1890 recibió el doctorado *honoris causa* de la Universidad de Cambridge y dos años después fue invitado por el Conservatorio Nacional de Nueva York como profesor y director, funciones que ejerció durante tres años, ocasión en que escribió su conocida *Sinfonía Nuevo Mundo*. Su obra comprende, entre otras cosas: 9 *Sinfonías*, 5 *Poemas Sinfónicos* (*La Ondina*, *El Hada de mediodía*, *La Rueda de oro*, *La Paloma* y *El Canto heroico*); 3 *Oberturas* (*En la Naturaleza*, *Carnaval* y *Otelo*), *Leyendas*; *Tres Rapsodias Eslavas*; *Concierto para piano y orquesta* (1876); *Concierto para violín*; un célebre y conocido *Concierto para violonchelo* (1895); varios *Cuartetos de Cuerdas*, un conocido *Quinteto con piano* (1887), un famoso *Trío con piano* (1891), un *Cuarteto con piano* (1893), varias óperas: *Dimitri* (1881), *El Jacobino* (1888), *El Diablo y Catalina* (1899), la famosa *Rusalka* (1900) y *Armide* (1902). Escribió también un *Cuarteto en fa mayor*, *Cantos Bíblicos*, la *Cantata*, *La Novia del Espectro* (1884), el oratorio *Santa Ludmila* (1885), un *Réquiem* (1890), etc. Dvorak, es junto con **Smetana**, el compositor más significativo de la República Checa, un gran sinfonista así como una de las figuras más representativas del movimiento nacionalista europeo.

Gabriel Fauré (1845-1924)

Compositor francés, alumno de piano de **Saint Saëns** en la Escuela Niedermeyer, donde obtuvo el primer premio de piano (1860) y el primer premio de composición (1865); fue organista de la Iglesia de la Magdalena de París (1877), profesor de composición (1896), director del Conservatorio (1905), miembro del Instituto de Francia, Académico de Bellas Artes (1909) y uno de los armonistas más revolucionarios de la segun-

da mitad del siglo XIX. Su lenguaje musical es la antítesis del romanticismo alemán. Su *Misa de Réquiem*, que llama la atención por la ausencia del *Dies Irae*, escrito para honrar la muerte de su padre en 1888, marcó la renovación de la música religiosa en Francia y sigue siendo con sus otras obras maestras (dos *Sonatas para violín y piano*, dos *Sonatas para violonchelo y piano*, *Tríos*, 2 *Cuartetos para cuerdas*, *Cuartetos con piano*, *Quintetos*, etc.) el creador de la música de cámara francesa. Aunque escribió además una apreciable obra para piano, (5 *Impromptus*, 13 *Barcarolas*, 13 *Nocturnos*, 9 *Preludios*, 8 *Piezas breves*, *Temas con Variaciones*, *Dolly* para cuatro manos, etc.) inclusive una *Fantasia para piano y orquesta*, la ópera *Penélope* (con la que se inauguró el Teatro de los Campos Elíseos de París el 9 de mayo de 1913), los poemas sinfónicos, *Prometeo*, *Calígula*, *Shylock*, la música incidental *Peleas y Melisanda*, etc., fueron sus ciclos de canciones (*lieder*) los que le dieron mayor prestigio universal. Sus dúos vocales y obra coral en general es vasta y muy apreciada. A pesar de ser 30 años mayor que Ravel y 10 años mayor que Debussy hizo parte, igual que ellos, del movimiento de renovación que sucedió al Romanticismo. Fue un gran pedagogo, y junto con **Vincent d'Indy** (1851-1931), después de la muerte de **Cesar Franck**, los dos mayores profesores de composición de Francia, en el primer tercio del siglo XX. Entre sus discípulos se distinguen **Ravel**, y **Nadia Boulanger**. En 1920 renunció a la dirección del Conservatorio, donde estuvo 15 años. En 1922 se le ofreció un homenaje público en el anfiteatro Richelieu de la Sorbona con la presencia de todo el mundo musical de París. Dos años después falleció a los ochenta años de edad, gozando de la admiración y aprecio universal. El Estado francés le tributó exequias de autoridad nacional.

Edward Elgar (1857-1934)

Compositor inglés. Su padre fue propietario de un importante comercio de música, además de haber sido violinista y organista, instrumentos que enseñó a su hijo. Elgar, quien en el fondo fue un autodidacta, en 1885 sucedió a su padre como organista en la iglesia de

San Jorge. A partir de 1924 ocupó el puesto de Master of the King's Music (Maestro de la música del Rey). En la instrumentación siguió las pautas de **Berlioz** y **R. Strauss**. Su obra más significativa, *Las Variaciones Enigma*, para orquesta (1899) llamó la atención de músicos como Ricardo Strauss, así como su oratorio *El sueño de Geróncio* (1901), inspirado en el poema religioso del cardenal Newman, que en su primera audición en Birmingham el 3 de octubre de 1900 el dramaturgo George Bernard Shaw a la sazón uno de los críticos musicales más prestigiosos de Europa, lo declaró una obra maestra, marcando un hito en su vida. Posteriormente escribió dos oratorios más, *Los Apóstoles* (1903) que demanda un número plural de solistas, y *El reino* (1906). Su obra más conocida es, probablemente, el *Concierto para violonchelo y orquesta* (1919). Escribió además una *Sonata para violín*, un *Cuarteto de Cuerdas*, un *Quinteto con piano* (1918), varias *Oberturas* y *Suites* (*The Wand of Youth*, *Severn Suite* y *Nursej Suite*), 2 *Sinfonías* (1908 y 1911), *Introducción y Allegro para cuerdas* (1905), *Serenata para cuerdas* (1905), un *Concierto para violín y orquesta* (1910), que constituyó un éxito inmediato y un número plural de obras vocales, el *Estudio Sinfónico Falstaff* y sus marchas, *Tierra de Esperanza y Gloria* y *Pompa y Circunstancia*. La *Oda para la Coronación*, obra encomendada para la ascensión al trono del rey Eduardo fue inmediatamente aplaudida. Durante la primera guerra mundial Elgar escribió, *Carillon*, *Polonia* y por último, la más célebre de todas, la oda *Para los caídos* (*For the fallen*). Después de 1920, a raíz del fallecimiento de su esposa, escribió varias transcripciones de obras de **Bach** y **Händel**. Elgar murió el 23 de febrero de 1934, después de una larga y penosa enfermedad. Sus exequias se realizaron en la Catedral de Worcester.

Giacomo Puccini (1858-1924)

Célebre operista italiano, alumno, entre otros, de **Bazzini** y **Ponchielli** en el Conservatorio de Milán. En 1884 concursó para el premio Sonzogno con su ópera *Le Villi*, que, pese a no haber ganado, constituyó todo un éxito al presentarse en el Teatro Verme de Milán, al pun-

to tal que *La Scala* la incluyó en su programación del año siguiente y la célebre **Casa Ricordi** publicó de inmediato la partitura, comisionándole inclusive una nueva ópera, *Edgar*, que no fue bien sucedida. En 1893 presenta, en el Teatro Turín, *Manon Lescaut* su primera ópera importante, seguida por *La Bohemia* (1896) de nueva concepción verista, con personajes de clase media, que lo lanza de inmediato en el panorama internacional como uno de los mayores operistas del momento; continúa con *Tosca* (1900) que alcanza un éxito asombroso y le da mayor renombre internacional. En 1903 sufre un accidente automovilístico que lo retiene durante ocho meses en una silla de ruedas, lo que no le impidió componer *Madame Butterfly* (1904), que en su primera presentación, en *La Scala*, constituyó un fracaso, para transformarse en menos de un año en una de sus más exitosas óperas del repertorio. En 1907, escribe *La Fanciulla del West* (*La chica del Oeste*) para la Opera Metropolitana de Nueva York, que subió a escena en diciembre de 1910, alcanzando uno de los mayores éxitos de la gran sala neoyorquina a la sazón. Acto seguido Puccini escribe su trilogía de 1918 (*Il Tabarro*, *Suor Angelica* y *Gianni Schicchi*) y por último la célebre *Turandot*, obra que no pudo terminar debido a un cáncer de garganta que se operó en Bruselas, seguido de un mortal ataque al corazón; la obra la completó **Franco Alfano**. Puccini, además de ser un espléndido instrumentador, y el mayor operista italiano después de **Verdi**, supo perfilar ejemplares personajes femeninos que se transformaron en símbolos de variados sentimientos: *Manon*, *Mimí*, *Tosca*, *Madame Butterfly*, *la Chica del Oeste*, *Turandó* y *Liú*.

Isaac Albéniz (1860-1909)

Significativo compositor español²⁹⁵, junto con **Granados**, **Turina** y **Manuel de Falla**. Fue niño prodigio del piano, impresionando al propio **Marmontel**, pero no

295) La Fundación Isaac Albéniz de Madrid ha lanzado (1990) una recopilación de diversos ensayo sobre el compositor español intitulada *Albéniz y su Tiempo* con la colaboración de varios autores, edición que corrió al cuidado del crítico Enrique Franco.

pudo entrar al Conservatorio de París por ser demasiado joven (!). En Madrid estudió con **Mendizábal**. Se escapó de casa y llevó una vida de aventurero durante varios años, viajando, inclusive, por Argentina, Uruguay, Cuba, Brasil, Puerto Rico y Estados Unidos. Estuvo también en Londres y Liverpool. En Leipzig estudia con **Jadassohn**²⁹⁶ y **Reinecke**. Gana en Madrid una beca para estudiar en el Conservatorio de Bruselas donde obtiene el Primer Premio. Perfeccionó su técnica pianística con **Liszt**. En 1883, en Barcelona, fue discípulo del célebre **Felipe Pedrel** (1841-1922) cuyos consejos le llevaron a recoger en forma elevada e inteligente el canto popular de diferentes regiones españolas. En París, siendo profesor de piano de la *Schola Cantorum* alternó con **Debussy**, **Chausson**, **Fauré**, **Dukas** y **d'Indy**. En 1903 fijó residencia en Niza para dedicarse seriamente a la composición. Con una obra desigual, Albéniz alcanza el pináculo de su creación en la bella *Suite Iberia*, que comprende 4 cuadernos, obra de extraordinaria complejidad pianística y gran originalidad armónica y sin duda la más importante aportación a la literatura pianística de España. Otras de sus obras para piano son: *Suite Española*, *Cantos de España*, *Cantos Nacionales*, *La Vega*, *Sonata N.º 5*, *Navarra*, *Azulejos*, *Serenata española*, *12 Piezas Características*, etc. Para orquesta: *Rapsodia Cubana* (1887), *Rapsodia Española* con piano solista, *Concierto para piano y orquesta*, así como *Catalonia*, obra de gran fuerza y calidad. Para canto escribió *6 Baladas*, *Rimas de Bequer*, *6 Canciones*, *4 Melodías*, etc. Entre sus óperas y zarzuelas: *El Mago Opal*, *Henry Clifford*, *Merlin* y *San Antonio de la Florida*, aunque la más conocida es *Pepita Jiménez*. Albéniz murió en Cambo-les-Bains, en los Pirineos franceses. El gobierno francés le concedió la Gran Cruz de la *Legión de Honor*.

296) **Salomón Jadassohn** (1831-1902) autor de un célebre *Tratado de Armonía* así como un *Tratado de Contrapunto*, muy utilizados en los Conservatorios tanto de Europa como América. Existe versión en inglés en G. Schirmer, Inc, Nueva York.