

Purcell, Henry (1659–1695), uno de los compositores ingleses más destacados del periodo de la Restauración inglesa. En sus obras utiliza elementos barrocos franceses e italianos y formas musicales tradicionales inglesas.

Nació en Westminster (actual Londres), procedente de una familia de músicos. Entró como cantante en la Capilla Real a la edad de 10 años y cuando su voz cambió pasó a trabajar con el conservador de los instrumentos reales. En 1677 ocupó el cargo de compositor de los violines del rey, y tres años después sucedió a John Blow en el puesto de organista de la Abadía de Westminster. En 1682 fue nombrado organista de la Capilla Real y en 1683 compositor ordinario del King's Musick, cargo de gran importancia bajo el reinado de Carlos II. Más tarde fue clavicembalista con el rey Jacobo II. Fue también profesor de música de miembros de la aristocracia, compuso odas y anthems ceremoniales para eventos reales, así como obras para el ámbito teatral, religioso y doméstico. Falleció el 21 de noviembre de 1695 en Londres y fue enterrado bajo el órgano de la abadía de Westminster.

Entre las primera obras de Purcell se encuentran las fantasías para viola (1680), que representan el final florido de la música isabelina. Muestran asimismo el dominio del joven compositor en la utilización de las técnicas contrapuntísticas de la polifonía antigua, así como la profundidad emocional y el control expresivo de la disonancia, típicas del estilo renacentista, características también patentes en los anthems de este periodo como *Remember not, Lord, our offences* (1682) y en su primera serie de salmos funerarios (c. 1683).

En 1685 compuso música ceremonial, como el anthem de la coronación *My Heart is Inditing*, al tiempo que iniciaba su producción de música instrumental de cámara como las 12 sonatas a tres partes (1683) y las 10 sonatas a cuatro partes (1697), donde también se aprecia la influencia de la música italiana como las sonatas de Arcangelo Corelli. Aparte de la música para teatro, Purcell también compuso 80 canciones y duetos. Para crear tensión y un cierto sentido de inevitabilidad empleaba la chacona, forma musical en la que la melodía y la armonía varían sin cesar sostenidas por una línea de bajo repetitiva y que alcanza su máxima expresión en el lamento "When I am laid in earth" de su ópera *Dido y Eneas* (Londres, 1690).

Tal vez las obras más famosas de Purcell sean las de teatro, al que comenzó a dedicar mayor atención a medida que la música religiosa iba decayendo. Su única ópera es *Dido y Eneas*, obra maestra basada en una tragedia de Nahum Tate y estrenada en 1689. Purcell compuso otras obras dramáticas, denominadas a veces semióperas, que son piezas de música instrumental y vocal escritas para acompañar obras como *Dioclesian* (1690) de Thomas Betterton, *King Arthur* (1691) de John Dryden, *The Fairy Queen* (1692) adaptación del *Sueño de una noche de verano* de Shakespeare, y *The Indian Queen* (1695, completada por su hermano Daniel) de Dryden y Robert Howard, que contiene algunas de sus partituras más famosas.

La prematura muerte de Purcell tuvo un profundo efecto sobre la música inglesa. Si hubiera vivido más tiempo podría, por ejemplo, haber escrito una serie de óperas que habrían establecido una tradición inglesa de este género. Así, en cambio fue la ópera italiana la que dominó el Londres del siglo XVIII en la época de Händel. Puede decirse lo mismo de la música coral, ya que obras como "Soul of the World" de la *Ode on St Cecilia's Day* (1692) demuestra que Purcell estaba a la altura de Händel como autor de música solemne y grandiosa. Sin embargo, el redescubrimiento de la música de Purcell ha sido decisiva en el resurgir de la música inglesa del siglo XX, de forma que la influencia que a su muerte se desvaneció con rapidez, se ha impuesto más de 200 años después.

Biografía:

Uno de los compositores ingleses más destacados del periodo de la Restauración inglesa. En sus obras utiliza elementos barrocos franceses e italianos y formas musicales tradicionales inglesas. Nació en

Westminster (actual Londres), procedente de una familia de músicos. Entró como cantante en la Capilla Real a la edad de 10 años y cuando su voz cambió pasó a trabajar con el conservador de los instrumentos reales. En 1677 ocupó el cargo de compositor de los violines del rey, y tres años después sucedió a John Blow en el puesto de organista de la Abadía de Westminster. En 1682 fue nombrado organista de la Capilla Real y en 1683 compositor ordinario del King's Musick, cargo de gran importancia bajo el reinado de Carlos II. Más tarde fue clavicembalista con el rey Jacobo II. Fue también profesor de música de miembros de la aristocracia, compuso odas y anthems ceremoniales para eventos reales, así como obras para el ámbito teatral, religioso y doméstico.

Entre las primeras obras de Purcell se encuentran las fantasías para viola (1680), que representan el final florido de la música isabelina. Muestran asimismo el dominio del joven compositor en la utilización de las técnicas contrapuntísticas de la polifonía antigua, así como la profundidad emocional y el control expresivo de la disonancia, típicas del estilo renacentista, características también patentes en los anthems de este periodo como *Remember not, Lord, our offences* (1682) y en su primera serie de salmos funerarios (c. 1683). En 1685 compuso música ceremonial, como el anthem de la coronación *My Heart is Inditing*, al tiempo que iniciaba su producción de música instrumental de cámara como las 12 sonatas a tres partes (1683) y las 10 sonatas a cuatro partes (1697), donde también se aprecia la influencia de la música italiana como las sonatas de Arcangelo Corelli. Aparte de la música para teatro, Purcell también compuso 80 canciones y duetos. Para crear tensión y un cierto sentido de inevitabilidad empleaba la chacona, forma musical en la que la melodía y la armonía varían sin cesar sostenidas por una línea de bajo repetitiva y que alcanza su máxima expresión en el lamento "When I am laid in earth" de su ópera *Dido y Eneas* (Londres, 1690).

Tal vez las obras más famosas de Purcell sean las de teatro, al que comenzó a dedicar mayor atención a medida que la música religiosa iba decayendo. Su única ópera es *Dido y Eneas*, obra maestra basada en una tragedia de Nahum Tate y estrenada en 1689. Purcell compuso otras obras dramáticas, denominadas a veces semióperas, que son piezas de música instrumental y vocal escritas para acompañar obras como *Dioclesian* (1690) de Thomas Betterton, *King Arthur* (1691) de John Dryden, *The Fairy Queen* (1692) adaptación del *Sueño de una noche de verano* de Shakespeare, y *The Indian Queen* (1695, completada por su hermano Daniel) de Dryden y Robert Howard, que contiene algunas de sus partituras más famosas. La prematura muerte de Purcell tuvo un profundo efecto sobre la música inglesa.

Si hubiera vivido más tiempo podría, por ejemplo, haber escrito una serie de óperas que habrían establecido una tradición inglesa de este género. Así, en cambio fue la ópera italiana la que dominó el Londres del siglo XVIII en la época de Händel. Puede decirse lo mismo de la música coral, ya que obras como "Soul of the World" de la *Ode on St Cecilia's Day* (1692) demuestra que Purcell estaba a la altura de Händel como autor de música solemne y grandiosa. Sin embargo, el redescubrimiento de la música de Purcell ha sido decisiva en el resurgir de la música inglesa del siglo XX, de forma que la influencia que a su muerte se desvaneció con rapidez, se ha impuesto más de 200 años después. Falleció el 21 de noviembre de 1695 en Londres y fue enterrado bajo el órgano de la abadía de Westminster. HENRY PURCELL fue el más importante compositor del siglo XVII. Escribió la primera ópera inglesa.

La formación musical

A los 10 años entró a formar parte del coro de la Capilla Real. Ocupó el cargo de conservador de los violines del rey, y en el 1679, sucedió a John Blow en el puesto de organista de la Abadía de Westminster. En 1682, fue nombrado organista de la Capilla Real.

Henry Purcell, escribió, anthems, (composiciones corales, con textos religiosos no litúrgicos), una ópera, *Dido and Aeneas* (*Dido y Eneas*), que fue su única ópera auténtica, odas (poemas escritos para ser cantados, con el acompañamiento de un instrumento), fantasías (composición musical instrumental con forma libre), sonatas, música ceremonial, instrumental de cámara y más tarde las llamadas semi-óperas (música de acompañamiento para obras teatrales)

Murió en Londres el 21 de noviembre de 1695, en la cumbre de su fama. Fue enterrado en la abadía de Westminster, cerca de la galería del órgano.

SU OBRA

Las cualidades de su música se deben a las peculiares circunstancias en que vivió. A causa de la guerra civil entre Carlos I y el Parlamento, casi se

interrumpe la vida artística del país, lo que produjo que los compositores ingleses no avanzaran como los demás de Europa.

Pero con la restauración inglesa, Carlos II envió a algunos de los que serían los maestros de Purcell a Francia, para que estudiaran la música de ese país, y más tarde al enseñárselo, este hizo una mezcla de todo, sacando el estilo de ópera de Inglaterra. Su obra muestra elementos de tres estilos diferentes.

La música instrumental

En la música de Purcell, tiene dos partes diferenciadas, la tradicional y la italiana.

Las fantasías para cuerda, siguen las pautas de la música inglesa para viola. Su estilo se parece al del madrigal polifónico, donde cada instrumento recibe la misma importancia.

Las *12 Sonatas a tres partes* fueron compuestas en un estilo totalmente diferente; Purcell dice en su prólogo que se esforzó por imitar fielmente a los más famosos maestros italianos. También escribió suites.

Música religiosa

También se da una mezcla de estilos. Los *full anthems* (composiciones sobre texto sagrado para conjunto vocal) de Purcell siguen un estilo tradicional.

Después, la música religiosa de Purcell se inscribe en general en el género conocido como el *verse anthem*, en la cual alternan solistas, coros y violines.

Música profana

Los *verse anthems* probablemente deben algo en su forma a las odas reales. En ellas el texto versificado, era muchas veces de escasa calidad literaria, pero su mayor extensión, comparada con el *anthem*, permitía que la

parte solista adquiriera una importancia primordial. Las odas comienzan con una obertura al estilo francés y tienen solos para voces seguidos de secciones corales que prolongan los solos.

Incluso cuando utiliza formas italianizantes o versos pastoriles, no suele haber sentimentalismo en Purcell, sino más bien una actitud irónica.

Música para la escena

Su talento como escritor de canciones hace que sus obras para el teatro sean muy atractivas. Consiste en danzas y act tunes (melodías para actos), y canciones, que a veces son simples melodías y otras se presentan en forma de dúos con diálogos. La música de Purcell enriquece de tal manera las emociones de los protagonistas, que en el plano del drama humano la ópera en ningún momento deja de ser muy emocionante. La imposibilidad de componer óperas al estilo de *Dido and Aeneas* hizo que Purcell volviera al género exclusivamente inglés conocido como semi-ópera.

Obras:

Fantasías para viola, Z 732–46 (1680)
Ode on St Cecilia's Day, Z 339 (1683)
Dioclesian, Z 627 (obra dramática–1690)
King Arthur, Z 628 (obra dramática–1691)
The Fairy Queen, Z 629 (obra dramática–1692)
The Indian Queen, Z 630 (obra dramática–1695)
Music for Queen Mary (suite–1692/95)

Operas:

Dido y Eneas, Z 626 (1689) When I am laid in earth

La ópera en Inglaterra

En Inglaterra la implantación de la ópera se frustró, en un principio, por la guerra contra los espectáculos llevada a cabo por el régimen de Cromwell, en el momento en que la ópera italiana empezaba a extenderse por

Europa. No llevarla a Inglaterra, ni, Sir William Davenant, ni John Blow. Sin embargo, pocos años después, Henry Purcell, autor de una extraordinaria ópera y varias semi-óperas, lo consiguió.

Audición:

Dido y Eneas.

Opera en tres actos, con libreto de Nahum Tate.

Acto 1, Cuadro primero. En el palacio real de Cartago, Dido se encuentra atormentada por extraños presentimientos. Su confidente Belinda trata de confortarla, ayudándola a disiparlos. Belinda intuye que la reina está enamorada de Eneas, el príncipe troyano en exilio, y trata de hacerle comprender que ese amor beneficiará a su reino. Eneas declara apasionadamente a Dido que desafiará el destino tan sólo por obtener una sonrisa de sus labios. Belinda y las damas del séquito real celebran con cánticos el nacimiento de un nuevo amor.

Cuadro segundo. En el antro de la hechicera, la bruja llama a sus compañeras, las que acuden precipitadamente para enterarse del designio fatal que sumirá a Cartago en llamas. Animada por igual diabólico placer, la bruja anuncia que Dido será despojada al mismo tiempo de la gloria, la vida y el amor. Ya que el destino exige que Eneas se dirija a tierras de Italia, la hechicera ordena a uno de sus espíritus que tome la forma de Mercurio, se aparezca ante el héroe y le imponga la obligación de partir de inmediato.

Acto 2. Dido, acompañada por su séquito, se dedica a los placeres que le brinda una hermosa jornada al aire libre. Belinda hace el elogio del lugar, frecuentado por Diana, pero una de las damas del cortejo recuerda que precisamente junto a esa clara fuente fue que Acteón encontró la muerte. Este relato se corporiza luego en una especie de divertimento. Los cazadores que acompañaban a Eneas, sorprendidos por la tormenta, se dispersan, mientras el espíritu con apariencia de Mercurio detiene a Eneas, ordenándole en nombre de Zeus su inmediata partida. Eneas promete cumplir el mandato pero se siente aterrado ante el hecho de tener que informar a Dido los motivos de la decisión divina. Eneas se aleja desolado y el lugar se puebla de brujas y de espíritus malignos que festejan gozosamente el triunfo del plan infernal.

Acto 3, Cuadro primero. Los marineros troyanos se regocijan con cantos y bailes por la próxima partida, mientras las hechiceras meditan nuevo planes de venganza: una tempestad se abatirá sobre la flota de Eneas, mientras Cartago será devorada por las llamas. Ante la llegada de Dido, Eneas da muestras de gran preocupación, pero la reina lo acusa de hipocresía, ya que renuncia a su amor por un reino. Eneas, abatido

decide quedarse, desobedeciendo las órdenes de Zeus. Dido rechaza esta decisión; la reina no aceptará ya al hombre que, aun por un solo instante, haya podido renunciar a su amor. La flota de Eneas se hace a la mar.

Cuadro segundo. Dido canta ahora su triste despedida del mundo y de la vida. La infortunada soberana muere, mientras una lluvia de rosas cubrirá su tumba para que nunca más esté sola.

Audición: Genero: Profano: Vocal: Mayor.

Henry Purcell

Londres 1659 – 1695

Compositor

Gran Bretaña

Comentario:

Desde su más tierna infancia ya muestra su inclinación por la música. Su primer contacto con este arte se produce cuando siendo niño cantaba en el coro de la capilla real. A medida de se hace mayor pierde sus dotes vocales, por lo que emprende estudios de composición. En 1679 comienza a trabajar en la abadía de Westminster. Después sería nombrado organista de la Capilla Real hasta ser compositor de Corte. Sus creaciones reflejan la búsqueda de un estilo propio. Purcell fue un gran estudioso de la música italiana y francesa y cultivó toda clase de géneros. Es autor de "Dido y Eneas", "Rey Arthur", y "The Fairy Queen", entre otras piezas.

4º DE E.S.O. –D N° 23

TRABAJO DE MÚSICA