

Alexander Borodín

(1833–1887), compositor, médico y químico ruso. Nació en San Petersburgo en el seno de una noble y antigua familia y estudió medicina y química en la Academia Militar de Medicina de la ciudad, donde fue seleccionado para la cátedra de química. Comenzó a estudiar música muy pronto, a los nueve años interpretaba al piano el repertorio de las bandas de los regimientos y a los trece ya compuso un concierto para flauta. Más tarde se introdujo en el círculo del compositor ruso Mili Balakirev, y a partir de ahí se le consideró como un miembro del grupo de los Cinco (con Balakirev, César Cui, Modest Músorgski y Rimski–Kórsakov), grupo de compositores rusos de ideas nacionalistas. . Murió repentinamente en una fiesta.

Obras:

Sinfonía n° 1 en mi bemol

El príncipe Ígor

Sinfonía n° 2 en si menor

En las estepas del Asia Central

Dos cuartetos de cuerda ,otra sinfonía y varias canciones

Modest Petróvich Músorgski

(1839–1881) Nació el 21 de marzo de 1839 en Karevo, cerca de Pskov, y estudió con profesores privados y en la Academia Militar de San Petersburgo. Con 18 años conoció al compositor ruso Alexandr Dargomizhski, quien le introdujo en el círculo de compositores nacionalistas rusos formado por Mili Balakirev, Alexandr Borodín, César Cui y Nikolái Rimski–Kórsakov, que más tarde se conoció como el grupo de los Cinco. En 1858 abandonó la carrera militar para dedicarse por completo a la música, aunque a partir de 1863 tuvo que trabajar como empleado administrativo para mantenerse.

Desde el punto de vista musical, Músorgski era un autodidacta, excepción hecha de las enseñanzas que recibió de Mili Balakirev y Nikolái Rimski–Kórsakov. Su armonía, atrevida y poco ortodoxa basada en las escalas de la música folclórica rusa, influyó en otros compositores extranjeros. Músorgski falleció el 28 de marzo de

1881 en San Petersburgo.

Obras:

Sus canciones

Borís Godunov

Borís Godunov

Cuadros de una exposición

Una noche en el monte Pelado

Infantiles

Cantos y danzas de la muerte

La Khovanchina

La feria de Sorochinski

Mijaíl Ivánovich Glinka

(1804–1857) Nació en Novospasskoye y se formó en San Petersburgo. Estudió con varios maestros en Rusia, Italia y Alemania donde el irlandés John Field le dió lecciones de piano. En Italia conoció a Vincenzo Bellini y a Gaetano Donizetti, y en Alemania fue alumno de Dehn. Hasta 1835 compuso sobre todo canciones. Glinka está considerado como el fundador de la escuela de música nacionalista rusa, a la que pertenecieron luego compositores como los integrantes del llamado grupo de los Cinco: Alexandr Borodín, Modest Músorgski, Nikolái Rimski–Kórsakov, Mili Balakirev y César Cui que fueron continuadores de su obra y defensores de la estética de inspiración nacional. Glinka también se interesó por la música popular y la danza de España, donde vivió entre 1845 y 1847; éste país le inspiró sus oberturas *Jota aragonesa* y *Noche en Madrid* (1851). Glinka murió en Berlín.

Obras:

Una vida por el zar

Ivan Susanin

Ruslan y Lyudmila

Jota aragonesa

Noche en Madrid

Kamarinskaya

Mili Alexéievich Balakirev

(1837–1910), compositor ruso perteneciente al grupo de los Cinco. Nació en Nizni Nóvgorod. Comenzó a estudiar música en su ciudad natal y se trasladó más tarde a la Universidad de Kazán. A los 18 años marchó a

San Petersburgo donde conoció al compositor, también ruso, Mijaíl Glinka. En 1861 fundó, junto con otros cuatro compositores nacionalistas rusos, el grupo de los Cinco. Bajo la influencia de Balakirev rompieron con las formas musicales establecidas, se inspiraron en melodías del folclore y las narraciones populares rusas. En 1862 colaboró en la fundación de la Escuela Gratuita de Música de San Petersburgo, y en 1869 lo nombraron director de la Capilla Imperial y de la Sociedad Imperial de Música.

Obras:

Tamara

Russia

Islamey

También compuso obras para piano y voz.

Nikolái Andréievich Rimski-Kórsakov

(1844–1908), compositor ruso y teórico de la música, una de las grandes figuras de la escuela nacionalista rusa y gran maestro en el arte de la orquestación. Nació el 18 de marzo de 1844 en Tíjvin, cerca de Nóvgorod, y en su infancia estudió piano. En 1861 conoció al compositor ruso Mili Balakirev, adalid de un grupo de jóvenes compositores nacionalistas entre los que se encontraban Alexandr Borodín, Modest Músorgski y César Cui. Desde 1871 y hasta su muerte enseñó composición e instrumentación en el Conservatorio de San Petersburgo (actualmente Conservatorio Rimski-Kórsakov) y entre 1886 y 1890 dirigió la orquesta sinfónica de esta ciudad. En 1889 orquestó y remató ciertos detalles de la ópera *El príncipe Ígor*, que Borodín había dejado incompleta, y en 1896 reorquestó la ópera de Músorgski *Borís Godunov*, tras el fallecimiento de su autor. Rimski-Kórsakov murió el 21 de junio de 1908 en San Petersburgo.

Actualmente se valora más la frescura y la brillantez de su orquestación que la originalidad de sus ideas musicales. Como tal, ejerció una influencia directa, en especial sobre sus discípulos Ígor Stravinski y Alexandr Glazunov, e indirecta a través de su obra póstuma *Principios de orquestación*, publicada en 1913.

Obras

Snegurochka

Noche de mayo

Sadko

El zar Saltan

Mlada

La novia del zar

Kästchei, el inmortal

El gallo de oro

Capricho español

Scheherazade

La gran Pascua

Jean Sibelius

(1865–1957) Nació en Hämeenlinna el 8 de diciembre de 1865, su verdadero nombre era Jean Julius Christian Sibelius. Estudió música en el conservatorio de Helsinki y composición en Viena con el músico húngaro Karl Goldmark. En principio quería ser violinista, pero más tarde abandonó esta idea para dedicarse a la composición. Sibelius fue profesor de teoría musical en el conservatorio de Helsinki entre 1892 y 1897, año en que recibió una beca del gobierno que le permitió dedicarse exclusivamente a la composición. En 1929 dejó de componer. Falleció el 20 de septiembre de 1957 a la edad de 91 años.

Sibelius fue el principal compositor finés y uno de los autores sinfónicos más importantes del siglo XX. Su música se inspira en gran medida en la naturaleza y en las leyendas finésas, como el *Kalevala*. Aunque en sus composiciones no utiliza directamente músicas folclóricas, sí emplea patrones melódicos y rítmicos extraídos de la poesía y la música popular finlandesa. Su concepto de sinfonía complementaba al de Gustav Mahler, quien un día le confesó que para él componerlas era "crear un mundo que debe abrazarlo todo". En cambio para Sibelius lo importante era "una lógica profunda que interconectase todos los motivos". Por esta razón sus sinfonías tienden hacia la austeridad y la compresión de la forma, tendencia que se iba haciendo más pronunciada a medida que avanzaban los años.

Obras:

Finlandia

Destaca como compositor de sinfonías y poemas sinfónicos y es preciso ponderar su dominio del arte de la orquestación.

Sinfonía n° 5 en mi bemol mayor, opus 82

Sinfonía n° 7 en do mayor, opus

En Saga

El cisne de Tuonela

Cabalgata nocturna y amanecer

Las Oceánicas

Tapiola

Concierto para violín en re menor, opus 47

Béla Bartók

(1881–1945) Nació el 25 de marzo de 1881 en Nagyszentmiklós, Hungría (ahora Sinnicolau, Rumania). Estudió en Presburgo (ahora Bratislava, Eslovaquia) y en Budapest, donde enseñó piano en la Real Academia de Música (1907–1934) y trabajó en la Academia de Ciencias (1934–1940). En 1940 Bartók emigró a Estados Unidos por razones políticas. Realizó investigaciones en la Universidad de Columbia (1940–1941) y enseñó música en la ciudad de Nueva York, donde vivió con serias dificultades económicas. Murió de leucemia el 26 de septiembre de 1945 en Nueva York. Hacia 1905 Bartók se dio cuenta de que lo que se consideraba música popular húngara era en realidad música gitana reordenada según los criterios centroeuropeos. Con ayuda de su amigo, el compositor húngaro Zoltán Kodály, Bartók reunió y analizó de forma sistemática músicas pertenecientes al folclore de su país y de otros orígenes que recogió en una admirable obra de investigación. Desarrolló un estilo personal dotado de una gran fuerza y energía, con entornos melódicos inusuales y ritmos asimétricos y a contratiempo, propios de la música folclórica de los Balcanes y de Hungría. Su música siempre tiene un núcleo tonal, aunque éste está establecido de una manera personal, bastante alejada de los modelos tradicionales. Gran parte de su música es cromática, y a menudo muy contrapuntística, entretejiendo distintas líneas melódicas y sirviéndose de la disonancia. Le gustaba el uso de acordes por su sonoridad y era muy hábil para encontrar atmósferas y colores musicales, tanto en el piano como en la orquesta.

Obras:

Mikrokosmos Sz 107

6 cuartetos para cuerda

Danzas rumanas de Hungría

Allegro bárbaro

El castillo de Barbazul

El príncipe de madera

El mandarín maravilloso

Música para cuerda, percusión y celesta Sz 106

Concierto para orquesta

Concierto para violín y orquesta n° 2 Sz 119

Música para dos pianos y percusión

Concierto para viola

Felipe Pedrell

(1841–1922) Nació en Tortosa y se inició en la música a la edad de 7 años como niño de coro de la catedral de su ciudad natal, lo que le permitió adquirir un conocimiento profundo de la antigua polifonía española. En 1873 se trasladó a Barcelona y estrenó con cierto éxito su primera ópera en italiano *El último abencerraje*. Vivió durante largo tiempo en Madrid, donde ocupó el cargo de catedrático del Conservatorio, para regresar definitivamente en 1905 a Barcelona, cansado de la indiferencia que los ambientes madrileños demostraban hacia su obra, pendientes del casticismo de la zarzuela.

Hombre polifacético de excelente formación y de gran cultura, fracasó en lo que más deseaba: la composición. Aunque sus ideas y planteamientos eran buenos, no lograba encontrar los medios técnicos adecuados para desarrollarlos. Todo su trabajo en revistas, libros, artículos y, sobre todo, su elocuente manifiesto *Por nuestra música*, publicado en 1891, sirvió para que discípulos suyos, como Albéniz, Granados y Falla, encontraran el camino correcto en la nueva concepción nacionalista de la música española.

Obras:

Musicales

El último abencerraje

Los Pirineos

La Celestina

Compte L'Arnav

Quasimodo

Literarias

Por nuestra música

Diccionario técnico de la música

Escuela española de música sacra

Antología de organistas clásicos españoles

El cancionero musical popular español

George Gershwin

(1898–1937) Nació en Brooklyn, Nueva York, el 26 de septiembre de 1898. Estudió con los compositores estadounidenses Rubin Goldmark, Henry Cowell y Wallingford Riegger, y con el compositor y teórico ruso Joseph Schillinger. A los dieciséis años, Gershwin fue pianista y promotor de canciones para una empresa de publicaciones musicales, pero el éxito de su canción "Swanee" (1918) le llevó a formar parte de la Tin Pan Alley. Sus canciones poseen invenciones armónicas no convencionales, y fue uno de los primeros que empleó ritmos y melodías del jazz en sus composiciones. Esta obra influyó notablemente en compositores europeos y estadounidenses que comenzaron a utilizar en sus obras melodías y patrones rítmicos del jazz. Otras partituras de concierto de Gershwin son el Esta última obra contiene formas características de la música folk afro–americana y del jazz, así como influencias de Tin Pan Alley y de música clásica europea. Este conjunto de tendencias la convirtieron en la obra maestra del compositor. Gershwin murió el 11 de julio de 1937 en Beverly Hills, California.

Obras:

The Man I Love

I Got Rhythm

Someone to Watch Over Me

Concierto en fa para piano y orquesta

An American in Paris

Second Rhapsody

Porgy and Bess

Kurt Weill

(1900–1950) Nacido en Dessau, Alemania, Weill estudió con el compositor italiano Ferruccio Busoni y con el alemán Engelbert Humperdinck. Junto al poeta y dramaturgo alemán Bertolt Brecht creó una nueva forma de teatro musical en dos obras de brillantez musical, satíricas y didácticas, con las cuales obtendría fama internacional. En las décadas de 1920 y 1930 también compuso una serie de piezas instrumentales, incluidas dos sinfonías (1921, 1934), un cuarteto de cuerdas (1923) y un concierto para violín (1924) que evidenciaba un lenguaje más duro y casi atonal, influido por las obras expresionistas de Arnold Schönberg. Después que las obras de Weill fueran tildadas de subversivas y prohibidas por los nazis en Alemania, Weill y su esposa, la actriz y cantante Lotte Lenya, se trasladaron a París en 1933 y más tarde a Estados Unidos donde compuso varios musicales para los teatros de Broadway.

Obras:

Die Dreigroschenoper

The Beggar's Opera

Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny

Arnold Schönberg

(1874–1951) Nació el 13 de septiembre de 1874 en Viena en el seno de una familia judía, fue autodidacto en la composición musical. Tuvo como profesor de contrapunto al compositor austriaco Alexander Zemlinsky y

en 1899 escribió el sexteto para cuerda *Verklärte Nacht* (*Noche transfigurada*). En 1901 se casó con la hermana de Zemlinsky, Matilde, con la que tuvo dos hijos. La pareja se trasladó a Berlín, donde durante dos años se mantuvieron con el trabajo de Schönberg como orquestador de operetas y director de una orquesta de cabaret. En 1903 Schönberg regresó a Viena para dar clases. Allí conoció a dos compositores que se convirtieron en sus mejores amigos y sus alumnos más aventajados: Anton Webern y Alban Berg. En sus composiciones utilizaba complejas armonías, que posteriormente le llevaron a la atonalidad. Por esta causa, los estrenos de sus primeros dos cuartetos de cuerda en 1905 y 1908 no fueron bien recibidos, y se sintió perseguido por un público que no entendía su música.

En 1933 Schönberg y su familia huyeron de la Alemania nazi a París. En 1934 emigraron a Estados Unidos y el músico aceptó una plaza de profesor en Boston. Al año siguiente, a causa de su salud, se trasladaron a Los Ángeles, donde nacieron sus dos hijos más pequeños. Después de un año como lector en la University of Southern California (1935), trabajó como profesor en la University of California, Los Ángeles, desde 1936 hasta 1944. En 1941 adoptó la nacionalidad estadounidense. En 1946 cayó gravemente enfermo. Retirado, continuó impartiendo lecciones y componiendo. Murió el 13 de julio de 1951 en Los Ángeles.

Obras:

Pierrot Lunaire

Moses und Aron

Verklärte Nacht

Concierto para piano

Alban Berg

(1885–1935) Nació en Viena el 9 de febrero de 1885 y estudió desde los 19 años con el compositor austriaco Arnold Schönberg, creador del sistema antes mencionado. Berg utilizó el sistema dodecafónico de una forma muy libre, mezclándolo con formas y técnicas musicales de los siglos XVII, XVIII y XIX. Sus primeras obras, como los *Altenberg Lieder* (1912) para voz y orquesta, muestran la influencia de compositores románticos como Richard Wagner y Gustav Mahler.

La atonalidad característica de la música expresionista se ve reforzada con acordes y cadencias pensadas para provocar en el oyente la expectación que deriva de las progresiones armónicas tonales.

Su última obra, el *Concierto para violín a la memoria de un ángel*, estrenado en Barcelona en 1936, al año siguiente de su muerte, la compuso en recuerdo de Manon Gropius, hija del arquitecto alemán Walter Gropius y de su mujer, Alma Mahler, viuda de Gustav Mahler. La serie de doce tonos en que se basa la obra incita al oyente a relacionarla con el sonido de la música tonal. Al final del concierto hay una referencia a la melodía coral que Johann Sebastian Bach utilizó en la cantata número sesenta. Tras luchar con denuedo contra la grave enfermedad (septicemia) que lo aquejaba, murió en Viena el 24 de diciembre de 1935 sin conseguir completar el tercer acto de la ópera *Lulú*, que se estrenó en 1979 en París.

Obras:

Wozzeck

Lulú

Concierto para violín a la memoria de un ángel

Anton von Webern

(1883–1945) Webern, cuyo verdadero nombre era Anton von Wevern, nació el 3 de diciembre de 1883 en Viena, donde estudió con el eminente musicólogo austriaco Guido Adler también profesor de Schönberg y Wellesz, en la universidad de Viena. A partir de 1904 tuvo como profesor particular a Schönberg. Entre 1908 y 1934 estudió dirección en Praga, Viena y varias ciudades alemanas, enseñó composición en la academia musical fundada por Schönberg en Viena y dio a conocer a nuevos valores de su época. La revolución neofascista de 1934 truncó su carrera y tuvo que ganarse la vida con dificultad en trabajos como lector y corrector. En 1945 se trasladó a Salzburgo, donde debido a un error murió al disparar contra él un centinela norteamericano el 13 de septiembre de 1945.

El desarrollo de su música influyó de forma decisiva en la generación de músicos de la postguerra, con figuras tan diversas como Karlheinz Stockhausen, Olivier Messiaen, Igor Stravinski o Pierre Boulez.

Obras:

Passacaglia

Seis piezas para orquesta

Cinco cánones para soprano y dos clarinetes

Drei geistliche Volkslieder

Sinfonía de cámara

Cantatas opus 29

Opus 31

Variaciones para orquesta

Choralis Constantinus II

Maurice Ravel

(1875–1937) Nació el 7 de marzo de 1875 en Ciboure, cerca de San Juan de Luz. Estudió entre 1889 y 1905 en el Conservatorio de París, donde fue discípulo, entre otros, de Gabriel Fauré (composición), Charles Wilfried de Bériot (piano), Émile Pessard (armonía) y de André Gédalge (contrapunto y fuga). También conoció al compositor Emmanuel Chabrier, a quien admiraba. En 1914, al estallar la I Guerra Mundial, fue movilizado como camillero, sin embargo, debido a su precaria salud, en 1917 abandonó el frente. En dos ocasiones rechazó la distinción de la Legión de Honor. Llevó una vida entregada a la música y fue miembro cofundador de la Société Musicale Indépendante. En 1932 se vio afectado por una enfermedad neurológica y el 28 de diciembre de 1937 falleció en París.

Obras:

Miroirs

Gaspard de la nuit

Rapsodia española para orquesta

Pavana para una infanta difunta

Valses nobles y sentimentales

Le tombeau de Couperin

Juegos de agua

Cuarteto para cuerda en fa

Sonatina para piano

Sonata para violín y violonchelo

La hora española

El niño y los sortilegios

Bolero

Dafnis y Cloe

Mi madre la oca

Concierto para piano y orquesta

Concierto para la mano izquierda, para piano y orquesta

Serguéi Serguéievich Prokófiev

(1891–1953), Nació el 23 de abril de 1891 en Sontzovka, cerca de Yekaterinoslav (actual Dniepropetrovsk, Ucrania). Estudió en el Conservatorio de San Petersburgo con los compositores rusos Reingold Glier, Nikolái Rimski–Kórsakov y Anatoli Liadov. De 1918 a 1933 vivió en Europa, realizando giras como pianista en las que interpretaba obras propias como sus 5 conciertos para piano y sus 5 primeras sonatas para ese instrumento. En 1934 regresó a su país natal.

Obras:

Concierto para piano n° 1

Suite escita

Sergei Diáguilev los ballets *Chout*

Los ballets *Chout*

El bufón

El paso de acero

El amor de las tres naranjas

El ángel de fuego

Sinfonía clásica

Pedro y el lobo

Romeo y Julieta

Guerra y paz

Sinfonía n° 5

El teniente Kijé

Alejandro Nevski

Sinfonía n° 7

La flor de piedra

Eric Satie

(1866–1925), compositor francés, nacido en Honfleur (Normandía). Estudió en el Conservatorio de París y trabajó como pianista en un café. Entre 1880 y 1890 compuso numerosas obras para piano, entre las que destacan *Gymnopédies* (1888) y *Gnossiennes* (1890). Convencido de que sus conocimientos de contrapunto no eran suficientemente sólidos, cuando tenía 40 años decidió volver a estudiar con los compositores franceses Vincent d'Indy y Albert Roussel en la Schola Cantorum. Regresó a la composición, básicamente con obras para piano, a menudo, así anteriormente, con títulos surrealistas que parecían guardar poca relación con la música, como, por ejemplo, *Préludes flasques pour un chien* (1913), *Sonatine bureaucratique* (1917) y *3 morceaux en forme de poire* (1903, para piano a cuatro manos) y que realmente son seis piezas para piano. Rebelde contra el carácter plúmbeo y la complejidad de la música de su tiempo e innovador en el uso de ciertos recursos armónicos, marcó la tendencia futura de la música francesa. Muchos compositores le aclamaban como un maestro, en especial los jóvenes innovadores conocidos como Les Six, a quienes conoció a través de Jean Cocteau. También influyó en otros compositores franceses mayores que él como Claude Debussy y Maurice Ravel así como en la *École d'Arcueil* (Henri Cliquet–Pleyel, Roger Désormière, Maxime Jacob y Henri Sauguet). Otras de sus obras son los ballets *Parade* (1917), producidos por Sergei Diáguilev y Jean Cocteau con decorados y coreografía de Pablo Picasso, *Mercure* (1924), *Socrate* (1919) para cuatro pianos y orquesta de cámara, basado en los Diálogos de Platón, y *Vexations*, una pequeña obra coral casi atonal para piano que se debe interpretar 840 veces sin interrupción.

Obras:

Gymnopédies

Gnossiennes

Préludes flasques pour un chien

Sonatine bureaucratique

3 morceaux en forme de poire

Ballets *Parade*

Mercur

Socrate

Zoltán Kodály

(1882–1967), compositor, recopilador de música folclórica y profesor húngaro. Hijo de un jefe de estación de ferrocarril aficionado a la música, nació en Kecskemét y estudió en Budapest con Hans Koessler. Hacia 1905 inició su colaboración con su compatriota Béla Bartók en la recopilación de música folclórica húngara, labor que hasta entonces no había estado sujeta a un estudio musicológico sistemático. El trabajo de los dos contribuyó a crear la etnomusicología. En sus composiciones Kodály citó e imitó formas, armonías, ritmos y melodías de estas canciones populares. Entre sus mejores obras destacan *Psalmus hungaricus* (1923) para tenor, coro y orquesta, la ópera *Háry János* (1926), las *Danzas de Galanta* (1933) para orquesta, el *Te deum Budavari*, las *Variaciones del pavo real* y la *Missa brevis* (1945). A partir de 1945 desarrolló un sistema de educación musical destinado a las escuelas públicas húngaras. Su método, que consiste en la entonación de canciones del folclore húngaro o basadas en ellas, ha sido utilizado por escuelas de diferentes países. La obra de Zoltán Kodály incluye el *Corpus musical popularis hungarical* (1951–1953) resumen de su labor musicológica.

Obras:

Psalmus hungaricus

Háry János

Danzas de Galanta

Te deum Budavari

Variaciones del pavo real

Missa brevis