

Johann Sebastian Bach

Bach nació el 21 de marzo de 1685 en Eisenach, Turingia, en el seno de una familia que durante siete generaciones dio origen, al menos, a 53 músicos de importancia. Johann Sebastian recibió sus primeras lecciones musicales de su padre, Johann Ambrosius, que era músico de la ciudad. A la muerte de su padre, se fue a vivir y estudiar con su hermano mayor, Johann Christoph, por entonces organista.

Bach comenzó a ganarse la vida como miembro del coro de la iglesia de San Miguel, en Lüneburg. Pasó a ser violinista y más tarde organista de iglesia. Se casó con María Bárbara Bach. Comenzó a viajar por Alemania como virtuoso del órgano y como asesor de organeros. Bach comenzó en un nuevo trabajo, que duró seis años, como maestro de capilla y director de música de cámara en la corte del príncipe Leopoldo. Durante este periodo escribió fundamentalmente música profana. También compuso libros de música para su mujer e hijos, con el objeto de enseñarles la técnica del teclado y el arte de la música en general. Estos libros incluyen el Clave bien temperado, las Invenciones y el Pequeño libro de órgano.

Un año después de que su primera mujer muriera, Bach se casó con Ana Magdalena cantante. Lo ayudó en la labor de copiar las partituras de sus obras para los músicos que debían interpretarlas. Bach se trasladó a Leipzig y allí permaneció el resto de sus días. Bach comenzó a quedarse ciego el último año de su vida, y murió después de someterse a una fallida operación ocular.

Su música está siempre muy ligada al texto, y lo ennoblece con su expresividad e intensidad espiritual. Entre sus obras destacan Oratorio de Navidad, Las Pasiones según san Juan y según san Mateo. Entre las obras para teclado destacan las famosas Variaciones Goldberg. También destacan sus conciertos de Brandeburgo.

Tocata y Fuga:

Es una amplia prueba del misticismo y fantasía además de capacidad creadora.

Es una audición compleja. En la evolución del órgano se perciben sus posibilidades tímbricas y sonoras.

Con esta obra dotada de una increíble fuerza dramática el autor vuelca toda su alma musical convirtiéndola en la obra más popular y creativa de la historia.

El autor nos hace imaginar con esta obra un hombre con una peluca larga, blanca y polvorienta con una casaca gastada, rota y llena de polvo deslizándose sobre sus delgados dedos sobre un órgano viejo, con un ambiente místico y tenebroso.

Concierto de Brandeburgo:

Forma parte de un conjunto de 6 conciertos encargados por Luis de Brandeburgo sin instrumentos de viento y dividido en tres partes instrumentales de cuerda: tres violines, tres violas y violonchelos.

Fue compuesta en 1721, Luis no supo apreciar su valor real a pesar de ser un apasionado de la música.

En ellos mezcla su espíritu con la diversidad de estilos y modos instrumentales. Escritos en modo mayor como prueba de su madurez musical. Es un concierto grosso en el que el grupo solista dialoga con la orquesta proporcionando a la obra y a la orquesta un carácter solista.

Antonio de Cabezón

Nació en Burgos. Ciego de nacimiento, se trasladó a Palencia para continuar sus estudios. Fue músico de cámara de Carlos V y, años más tarde, de su hijo Felipe II. Gracias a sus viajes por Europa acompañando al Rey, tuvo la oportunidad de conocer a los músicos más destacados de las escuelas europeas. De estos encuentros surgieron interesantes intercambios: tal la influencia que ejerció el compositor francés Josquin des Pres sobre el estilo polifónico de Cabezón y la de éste a su vez sobre las variaciones de aquél.

La mayor parte de su producción estuvo dedicada a la música de tecla, en la que logró desarrollar un estilo propio y una sobresaliente técnica instrumental. Prefirió trabajar sobre nuevas formas como los tientos.

Su obra fue publicada en Madrid por su hijo Hernando de Cabezón 12 años después de su muerte bajo el título *Obras de música para tecla, arpa y vihuela de Antonio de Cabezón* (1578). Higinio Anglés elaboró una nueva edición en tres volúmenes que no incluía las glosas, publicada en Barcelona en 1966. La musicóloga María Asunción Éster Salas publicó años más tarde un tomo con las glosas que faltaban en la edición de 1966, y que constituye el volumen cuarto de las obras completas de Antonio de Cabezón.

Domenico Scarlatti

Domenico Scarlatti, (1685–1757), compositor e intérprete de clave italiano. Nació en Nápoles. Estudió al principio con su padre, Alessandro Scarlatti, y posteriormente con el compositor italiano Francesco Gasparini. Scarlatti se dio a conocer al revisar la ópera *Irene* del compositor italiano Carlo Francesco Pollaro. Durante los siguientes años Scarlatti vivió en Roma, Nápoles y Lisboa y realizó giras de conciertos como solista por Europa. Cuando la infanta de Portugal María Bárbara contrajo matrimonio con el futuro rey de España Fernando VI, Scarlatti la acompañó y se instaló en la corte española en Madrid, ciudad donde permaneció hasta el final de su vida.

Scarlatti ejerció una influencia decisiva en la evolución de las técnicas de teclado que se han convertido en los pilares básicos de la composición para ese tipo de instrumento; fue el primer compositor que utilizó determinados recursos como los arpeggios, la repetición rápida de una misma nota y el cruce de las manos. Sus composiciones para teclado, denominadas sonatas, son todas piezas breves. De ellas se conservan más de 550, muchas con un inconfundible aire español y en su mayoría dedicadas a la infanta María Bárbara. Scarlatti también compuso varias óperas, música religiosa y obras instrumentales.

El canto Gregoriano

En la segunda mitad del siglo IV, San Ambrosio de Milán recopila un importante corpus litúrgico musical, siendo dos siglos después, el papa San Gregorio Magno quien realiza la definitiva obra de codificación y síntesis de tal música, purificándola de elementos exóticos y profanos, dando lugar a lo que desde entonces se conoce como canto Gregoriano.

Durante el primer milenio de la era cristiana se desarrollaron varios tipos de canto llano cristiano. En Roma se desarrolló un repertorio separado, que con el tiempo se difundió por Europa y se impuso a los demás. Ahora se le conoce como canto gregoriano, en honor del papa Gregorio I, también llamado el Grande, que tuvo un papel activo en la recopilación de cantos romanos, a los que asignó un sitio específico dentro de la liturgia, pudiendo ver cómo eran adoptados por las iglesias de otras ciudades y naciones. Hoy día se conocen cerca de 3.000 melodías gregorianas.

Entre las denominaciones no católicas, sólo la iglesia de Inglaterra ha impulsado un uso amplio del canto llano. Su repertorio, que está armonizado, se conoce como canto anglicano. El texto del salmo se canta con una corta melodía armonizada de dos o tres frases, que se repite tantas veces como sea necesario hasta finalizar el texto. Dentro de cada frase, la mayor parte del texto está cantado con una misma armonización antes de una breve fórmula de cadencia de unos pocos acordes, hacia el final.

Características:

Su lectura es sencilla y el sistema del solfeo suele estar indicado al principio del libro usualis.

Las formas primeras fueron: el organum, el discantus y el motete. Es para voz masculina pues solo hombres tenían derecho a cantar en la iglesia. Su repertorio está dividido en canto silábico (o recreativo) y canto adornado (o melódico).

El canto occidental Gregoriano es de carácter meditativo y comunitario, que contrasta con el canto religioso oriental de los Griegos y Judíos, de carácter triunfal e individualizado.

Georg Friedrich Händel

Nació en Alemania, en el seno de una familia sin tradición musical. No obstante, su talento se manifestó de tal manera que, antes de cumplir los diez años, comenzó a recibir, de un organista local, las únicas clases a las que asistió en toda su vida. Aunque su primer trabajo, a los 17 años, fue como organista de iglesia en Halle, sus gustos musicales no correspondían con ese cargo. Se trasladó a Hamburgo, el centro operístico de Alemania por aquel entonces. Fue allí donde compuso su primera ópera, *Almira*. Poco más tarde, insistiendo en su deseo de conseguir prestigio como compositor de ópera, se fue a Italia. En Roma disfrutó del mecenazgo tanto de la nobleza como del clero. En Italia compuso óperas, oratorios y pequeñas cantatas profanas.

Händel abandonó Italia y se fue a Londres. Bajo el mecenazgo del duque de Chandos, compuso su oratorio *Esther*. En 1719 el rey le concedió una subvención para fundar la Royal Academy of Music (centro del que fue presidente), destinada a los espectáculos operísticos. Händel obtuvo la nacionalidad británica. Academy se derrumbó y al año siguiente fundó una nueva compañía. Se vio forzado a trasladarse a un nuevo teatro por las presiones de compañía rival y continuó componiendo ópera hasta que las dos empresas dejaron de funcionar. Murió en 1759. Una de sus mejores obras fue *El Mesías* junto con *Música acuática*.

Música acuática:

Esta obra se la encargó el rey Jorge I para escucharla durante un paseo por el río Ténésis.

Consta de tres suites. Cada suite corresponde a un momento determinado del paseo.

1º suite – paseo de ida.

2º suite – para la cena y posterior fiesta en el barco.

3º suite – paseo de vuelta.

La segunda suite consta de tres tiempos:

- Allegro: Gran solemnidad, instrumentos de metal y viento.
- Aria: Efectos de eco y lentitud.
- Minueto: colorido y vitalidad.

Cabe destacar lo difícil de obtener la grandiosidad en una estructura tan sencilla como la suite, de la que se dice que deriva las danzas tradicionales y une las melodías lentas con otras más rápidas y que todas son claramente diferenciadas.

El Mesías:

Es la obra mas popular de este autor. El tema principal es la alabanza a Dios creador. Su aleluya tiene un fuerte carácter dramático y glorioso. El coro esta compuesta por la palabra aleluya. Fue escrito en 24 idas. Posee un ritmo marcado con trompeta y percusión.

Esta dividido en tres partes:

- – Anunciación y nacimiento.
- – Pasión y triunfo.
- – Redención y vida eterna.

Robert Schumann

Compositor alemán, uno de los máximos exponentes del movimiento musical romántico del siglo XIX.

Nació el 8 de junio de 1810 en Sajonia, y estudió en las universidades de Leipzig y Heidelberg. En 1830 abandonó sus estudios de derecho para dedicarse exclusivamente a la música. Estudió piano con el maestro alemán Friedrich Wieck, pero una lesión irreversible en uno de sus dedos terminó con su carrera como pianista. Se dedicó entonces a la composición y a escribir sobre música. Schumann se casó en 1840 con la pianista Clara Josephine Wieck, hija de su maestro. Clara Schuman fue un punto clave en la interpretación de su música para piano. En 1850 fue nombrado director musical en Düsseldorf, pero una enfermedad mental, que padecía desde la adolescencia, le hizo dimitir en 1854. Ese mismo año, tras un intento de suicidio, fue ingresado en una clínica para enfermos mentales en Enderich donde el 29 de julio de 1856 murió.

Schumann se identificó con dos figuras imaginarias, el enérgico Florestan y el poético Eusebius, nombres con los que firmaba sus artículos y cuyos retratos representó en la suite para piano *Carnaval* (1834–1835). Compuso ciento treinta y ocho, entre las que se encuentran las colecciones de *Liederkreis* (dos ciclos con textos de Heinrich Heine y Joseph Eichendorff), *Myrthen* (con textos de varios poetas), *Amor y vida* (con texto de Adelbert von Chamisso), y *Los amores del poeta* (sobre textos de Heinrich Heine). Supo poner de manifiesto el sentido profundo de los poemas y otorgó a la parte de piano el papel de expresar los sentimientos y significados de cada uno de ellos, incluyendo con frecuencia largos epílogos al final de cada canción.

Las composiciones de Schumann para piano suelen ser expresiones musicales sobre temas literarios y estados de ánimo. Con excepción de la *Fantasia en do mayor* (1836) y los *Estudios sinfónicos* (1854), sus obras para piano son colecciones de piezas cortas en las que una pequeña idea deriva en la creación de toda la obra a través de una sencilla organización. Además del *Carnaval*, compuso *Mariposas* (1829–1832), *Escenas de niños* (1838), *Kreisleriana* (1838) y *Album para la juventud* (1848).

A pesar de que en sus obras largas no consiguió la unidad formal que poseen las canciones y las piezas para piano solo, sí logró música de gran belleza, a la vez que dramática. Son de resaltar la *Sinfonía nº 1* (1841), el *Quinteto para piano en mi bemol mayor* (1842), el *Concierto para piano en la menor* (1845), la *Sinfonía nº 2*, la *Sinfonía nº 3 Renana* (1846), y el *Trío para piano* (1847). La *Sinfonía nº 4* fue totalmente innovadora, ya que los cuatro movimientos aparecen unidos y se ejecutan sin interrupción. Otras composiciones son el coral *El paraíso y la Peri* (1843), y una ópera, *Genoveva* (1847–1848).

Traumerei:

Esta obra es una sencilla , pero elaborada, pieza musical que pertenece a un conjunto de obras, cuya inspiración es el mundo infantil. Son trece piezas que hablan de relatos, juegos, estados de ánimo alegres, tristes... Se trata de un instrumento muy logrado de aproximación y comprensión del mundo de los niños por los adultos.

Tomás Luis de Victoria

Tomás Luis de Victoria, (1548–1611), el más ilustre compositor español del renacimiento. Nació en Ávila, donde recibió su formación musical en la catedral de Ávila, donde formó parte del coro de niños cantores. Estudió en el colegio germánico de Roma, probablemente con el compositor italiano Giovanni Pierluigi da Palestrina, al que sucedió en 1571 como director musical del Collegium Romanum. Entre 1578 y 1585 colaboró con el sacerdote italiano san Felipe Neri en la composición de música religiosa que al siglo siguiente culminó con el oratorio, aunque no se conserva ninguna obra suya de este tipo. A partir de 1586 fue nombrado capellán de la que fuera emperatriz española doña María (viuda del emperador Maximiliano II) estableciéndose en Madrid, donde falleció en 1611.

Desde el punto de vista musical sus 20 misas y 44 motetes son por un lado conservadores en el hábil empleo del contrapunto y en su textura polifónica coherente, y por otro resultan innovadores por la honda expresión emotiva del texto con una intensidad mística muy española. La música de Victoria alcanzó gran fama en su época, en especial sus misas y, cosa inusual, toda su obra fue publicada en vida del autor. Actualmente Victoria tal vez es más conocido por sus motetes a 4,5,6 y 8 voces. Las dos obras más importantes son: *oficio de semana santa* y *oficio de difuntos*. Aunque resulta extraño para su época, Victoria no escribió música profana.

Alessandro Scarlatti

Alessandro Scarlatti, (1659–1725), compositor italiano. Fue uno de los creadores del estilo napolitano de ópera que predominó durante el siglo XVIII. Nació en Sicilia. Estudió en Roma con su compatriota, el compositor de oratorios Giacomo Carissimi. Su primera ópera conocida, *L'errore innocente*, se estrenó en Roma en, y *Pompeo*, obra de mayor envergadura, vio la luz en Nápoles; fue entonces cuando Scarlatti fue nombrado director musical de la corte napolitana. Vivió en Florencia bajo el mecenazgo de Fernando de Medici. Fue maestro interino de coro en la Iglesia de Santa María Maggiore de Roma. Regresó a Nápoles, donde fue director musical y director del Conservatorio di Sant' Onofrio. Trabajó en Roma y entre sus protectores allí hay que citar a la reina Cristina de Suecia. Más tarde se trasladó de nuevo a Nápoles, donde vivió hasta su muerte.

Fue el primer compositor de ópera que diferenció con precisión los estilos del aria y del recitativo en sus dramas por música como llamaba a sus obras. Las oberturas napolitanas siguieron desde entonces la pauta marcada por Scarlatti. Están formadas por tres movimientos (rápido, lento y rápido). Incluyó el aria da capo estructura en tres partes (ABA) que predominó en la ópera del siglo XVIII. Amplió la orquestación operística con trompetas, oboes, flautas, trompas y cuerda. Se conservan unas 70 óperas de Scarlatti, sus más de 600 cantatas contienen numerosas innovaciones armónicas que en conjunto representaron un avance para la música de su tiempo. Es conmovedor su *Stabat Mater* para dos voces.