

**BERNARD DEYRIES
DENYS LEMERY
MICHAEL SADLER**

historia de la música

**EN
COMICS**

SERÉ
BEETHOVEN
O MANUEL
DE FALLA...

O SI NO,
NADA.

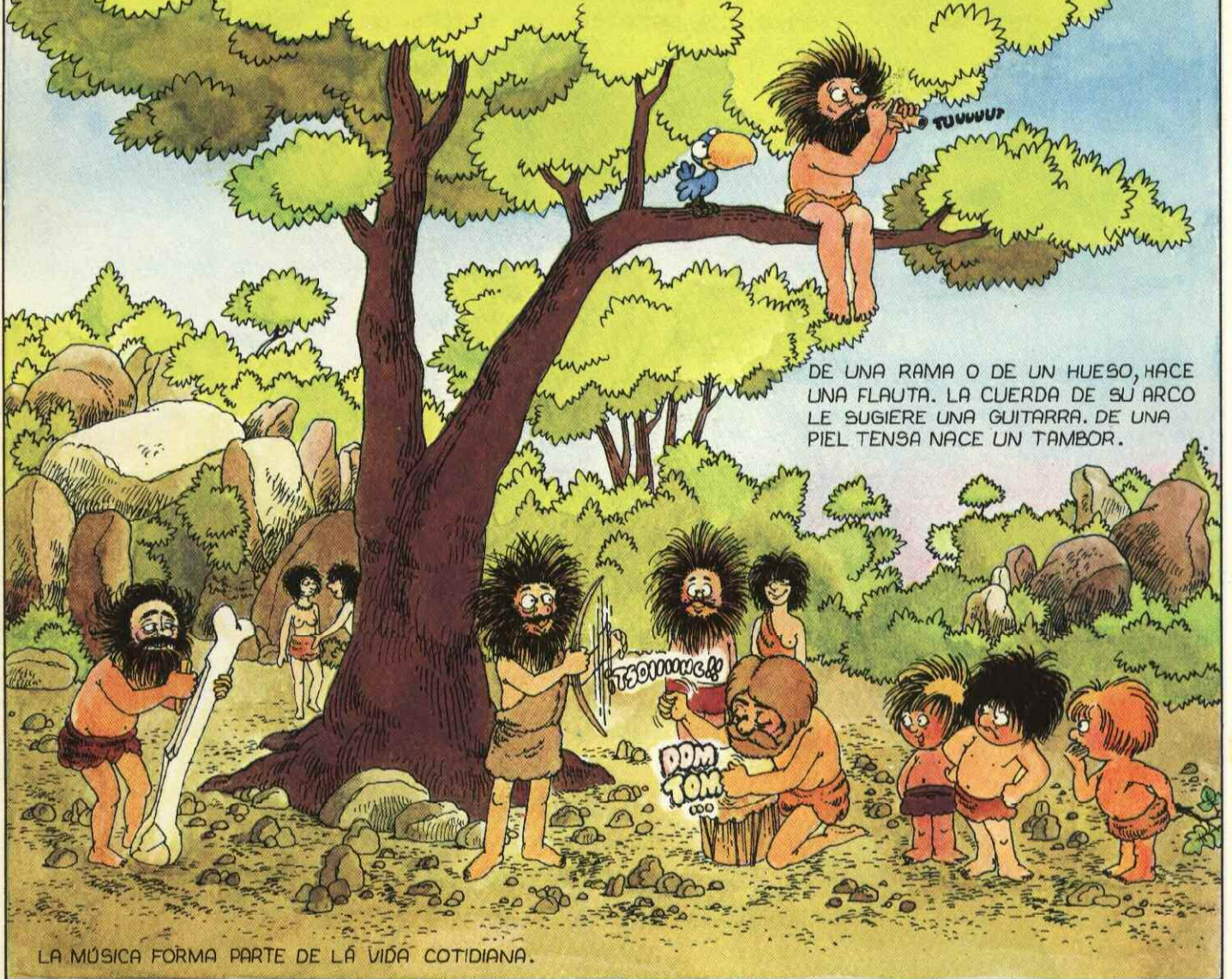
SEDMAY
ediciones

PREHISTORIA DE LA MUSICA

LA HISTORIA DE LA MÚSICA COMIENZA CON LA HISTORIA DEL HOMBRE...

EL HOMBRE NECESITA ADAPTARSE A LA DURA VIDA DE LA EDAD DE PIEDRA. INVENTA HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR LA TIERRA Y ARMAS QUE LE PERMITEN CAZAR. ASÍ, APARECEN LOS PRIMEROS INSTRUMENTOS MUSICALES...

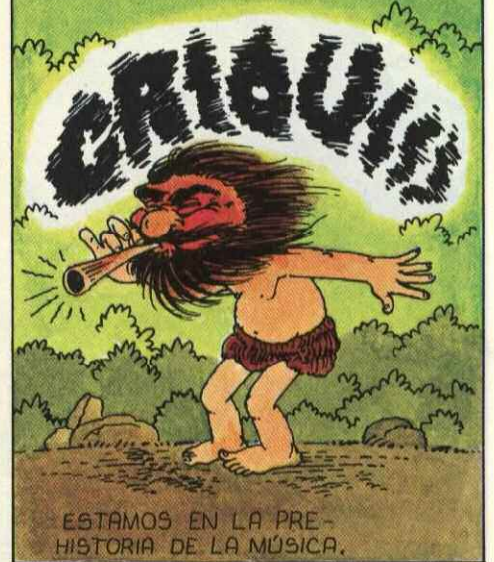
DE UNA RAMA O DE UN HUESO, HACE UNA FLAUTA. LA CUERDA DE SU ARCO LE SUGIERE UNA GUITARRA. DE UNA PIEL TENSA NACE UN TAMBOR.

LA MÚSICA FORMA PARTE DE LA VIDA COTIDIANA.

EL HOMBRE OYE LOS RUIDOS DE LA NATURALEZA... PONE ATENCIÓN...

LOS IMITA...

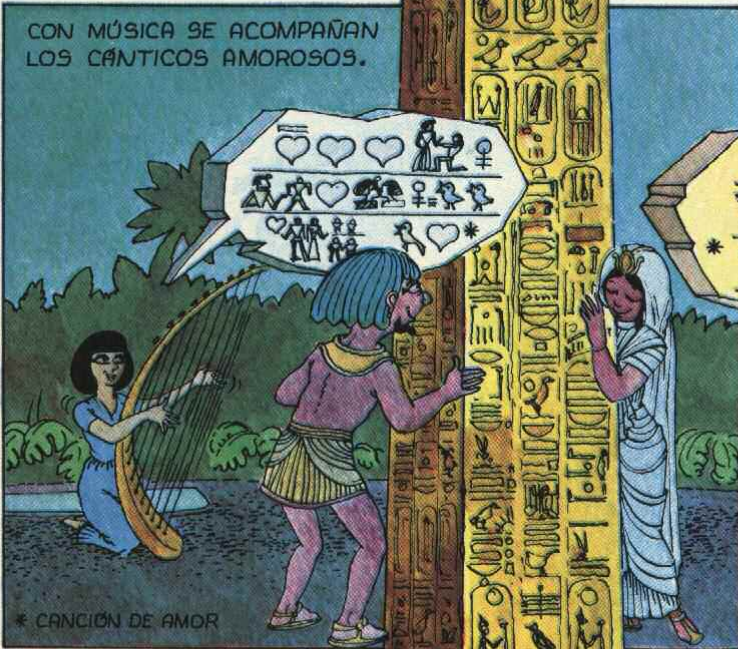
ESTAMOS EN LA PREHISTORIA DE LA MÚSICA.

EN EGIPTO HACE 5.000 AÑOS, LOS PASTORES, LOS REMEROS DEL NILO, Y LOS CAMPEÑINOS CANTAN MIENTRAS TRABAJAN. HOY, LO SIGUE HACIENDO LA MAYORÍA DE LOS PUEBLOS...

* CANCIÓN DEL TRABAJO

CON MÚSICA SE ACOMPAÑAN LOS CÁNTICOS AMOROSOS.

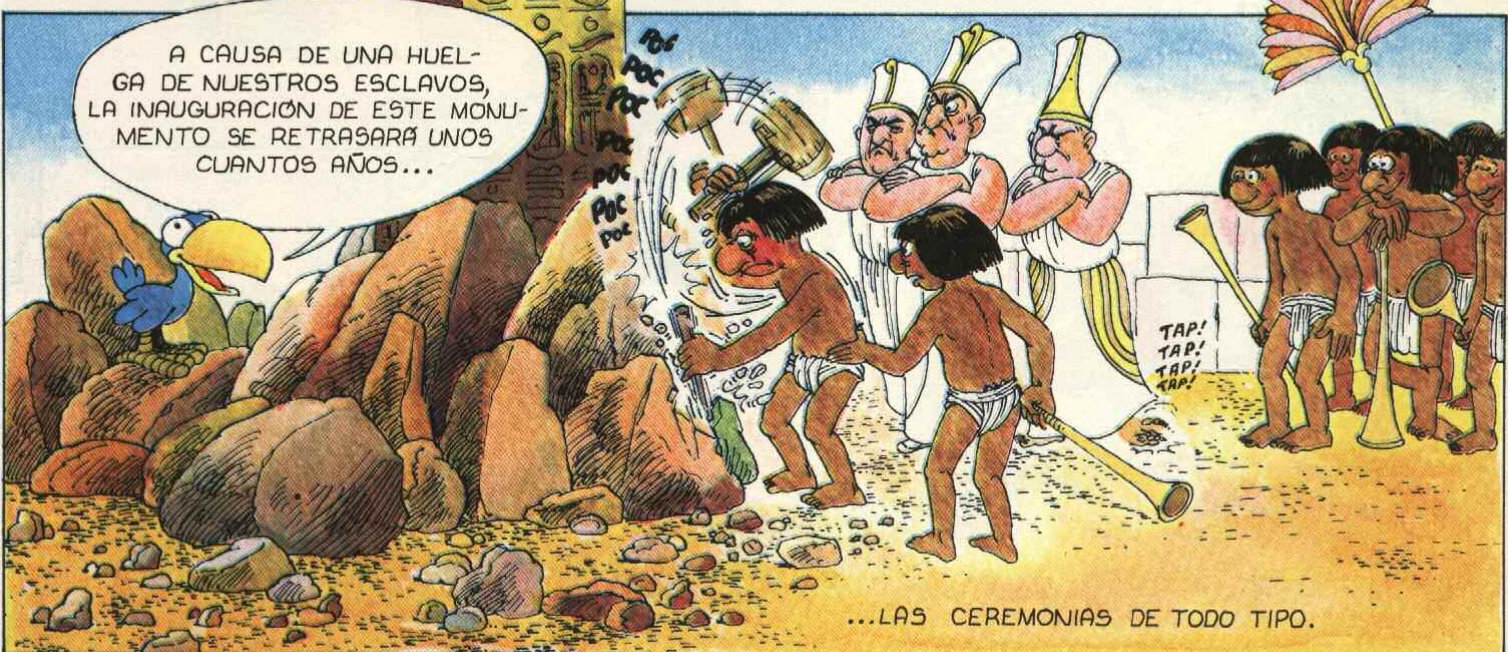
* CANCIÓN DE AMOR

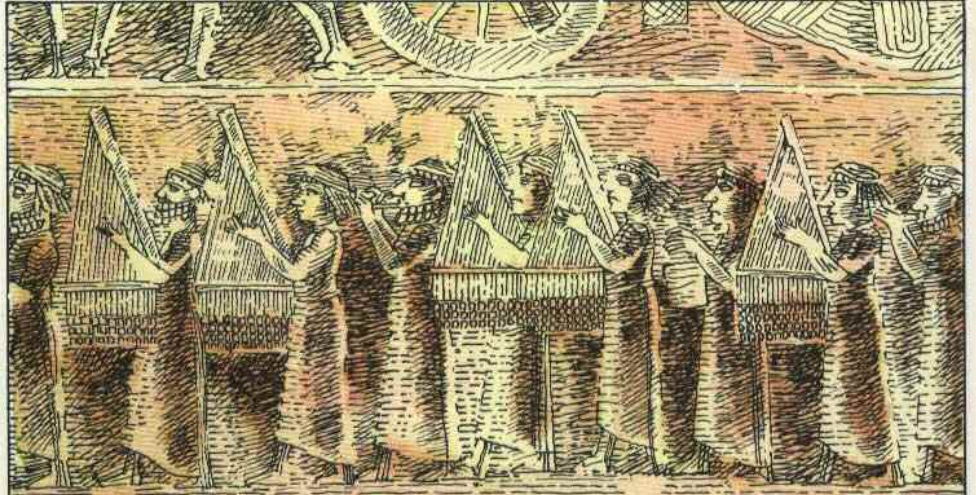
LAS CEREMONIAS RELIGIOSAS...

* CÁNTICO RELIGIOSO

A CAUSA DE UNA HUELGA DE NUESTROS ESCLAVOS, LA INAUGURACION DE ESTE MONUMENTO SE RETRASARÁ UNOS CUANTOS AÑOS...

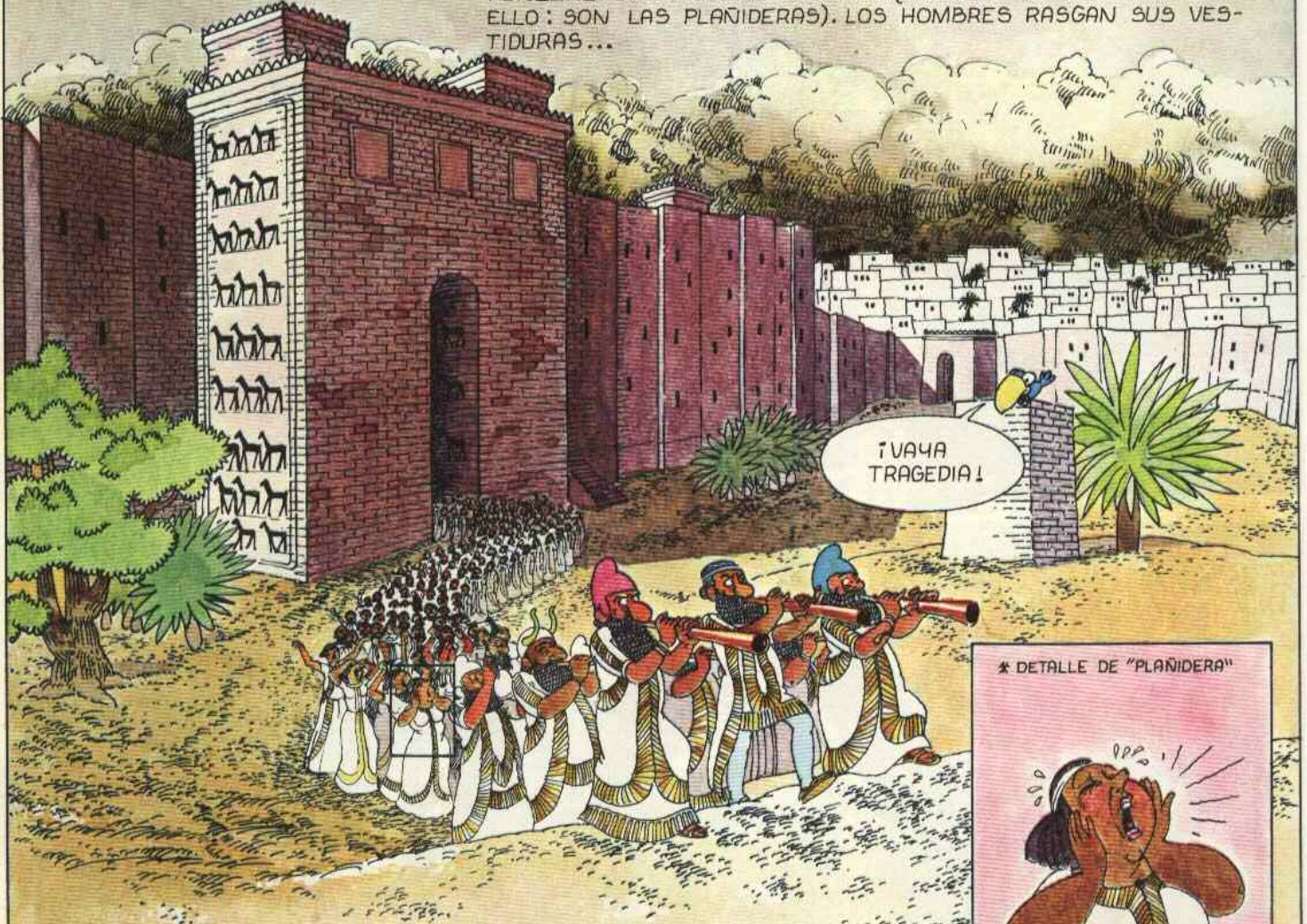

...LAS CEREMONIAS DE TODO TIPO.

EN ESTE RELIEVE APRECIAMOS UNA ORQUESTA SUMERIA. NO SE VEN MUY ALEGRES (LOS TEXTOS TRADUCIDOS SON HARTO TRISTES), PERO EN LA ESCENA APARECEN INSTRUMENTOS: LIRAS Y FLAUTAS DE CAÑA Y DE PLATA PARA ACOMPAÑAR LAS CANCIONES. ESTO NO LO HABIAMOS VISTO EN LOS EGIPCIOS.

BABILONIA (ASIRIA) : UN ENTIERRO. TODO SE VE MUY TRÁGICO. LOS MÚSICOS TOCAN UNA MARCHA FÚNEBRE. LAS MUJERES LLORAN (INCLUSO SE LES PAGA POR ELLO : SON LAS PLANIDERAS). LOS HOMBRES RASGAN SUS VESTIDURAS ...

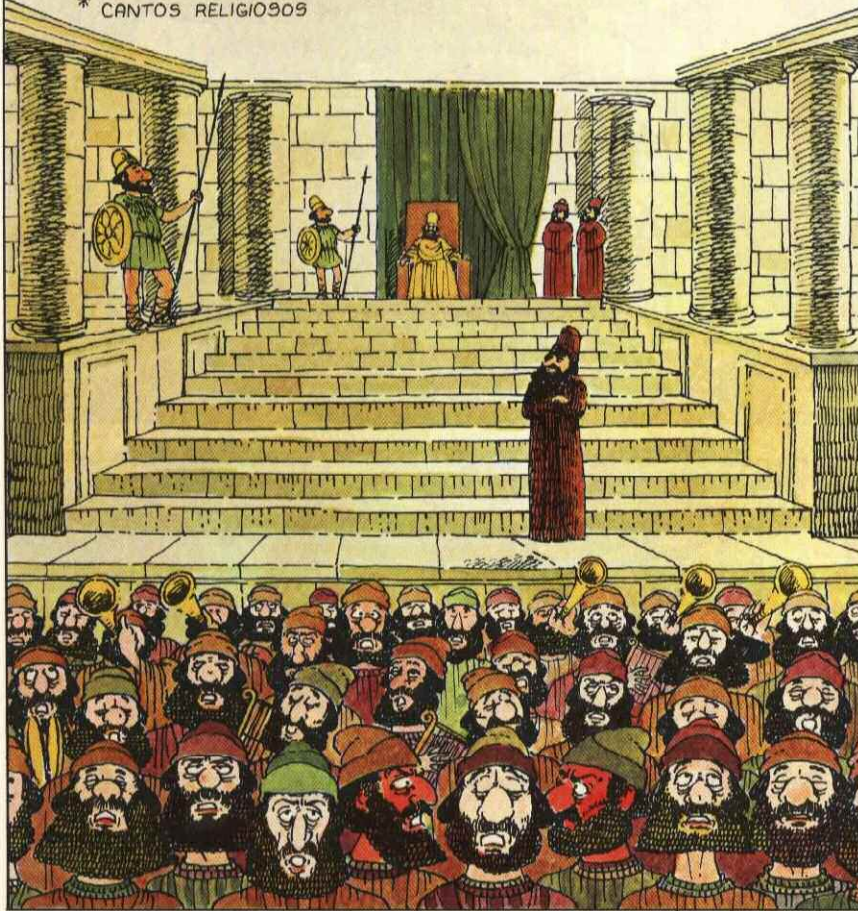
* DETALLE DE "PLANIDERA"

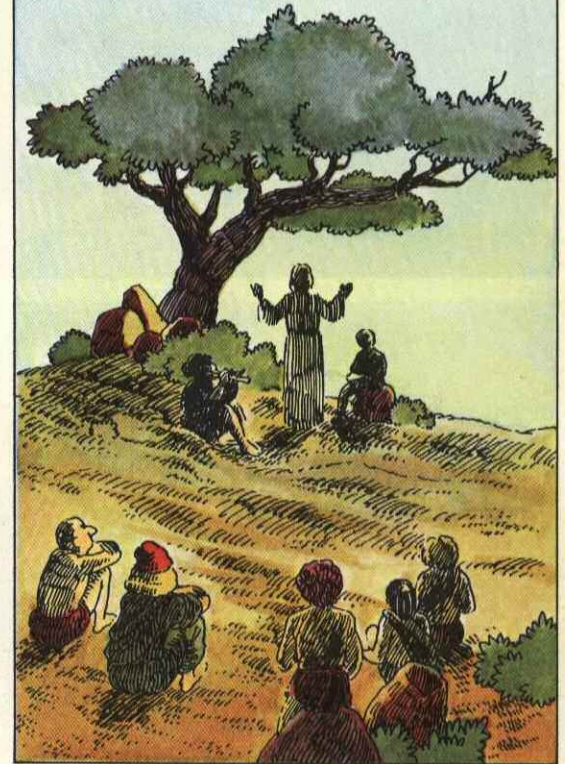
NO HA QUEDADO HUELLA DE ESTAS MELODÍAS, PERO SE PIENSA QUE LOS ASIRIOS TENÍAN UNA NOTACION MUSICAL PARA CONSERVARLAS, SIGNO DE AVANZADA CIVILIZACION: ELLOS INVENTARON LOS 60 MINUTOS DE LA HORA, LAS 24 HORAS DEL DÍA Y LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA.

HACIA EL AÑO 1000 ANTES DE JESUCRISTO, DAVID, REY DE LOS HEBREOS, ES SIN DUDA NINGUNA EL MAYOR COMPOSITOR Y POETA DE SU TIEMPO. DA TAL IMPORTANCIA A LA MÚSICA QUE MANTIENE UN CORO DE 300 PERSONAS PARA CANTAR LOS SALMOS, ACOMPAÑÁNDOSE CON ARPAS, LIRAS, CÍMBALOS Y MÁS DE 100 TROMPETAS.

* CANTOS RELIGIOSOS

300 AÑOS MÁS TARDE, DESAPARECE EL REINO HEBREO DE ISRAEL... LA MÚSICA SE HACE MENOS SOLEMNE: LAS FLAUTAS, LAS CÍTARAS Y LOS TAMBORES ACOMPAÑAN LAS ENSEÑANZAS DE LOS PROFETAS.

MAS TARDE AÚN, EN GRECIA... MEJOR DICHO, EN EL OLIMPO. EL DIOS ZEUS REINA EN MEDIO DE GRANDES DIFICULTADES. LOS DIOS MENORES NO LE OBEDECEN Y ALGUNOS HASTA SON MÚSICOS! ASISTIDO POR SU MUSA,* APOLO, QUE COMANDA SU CARRO, PROTEGE LA MÚSICA. PAN TOCA SU EXTRAÑA FLAUTA Y NO SE DEJA BESAR. MIENTRAS, MERCURIO MUESTRA GRAN ATRACCIÓN POR LA DANZA...

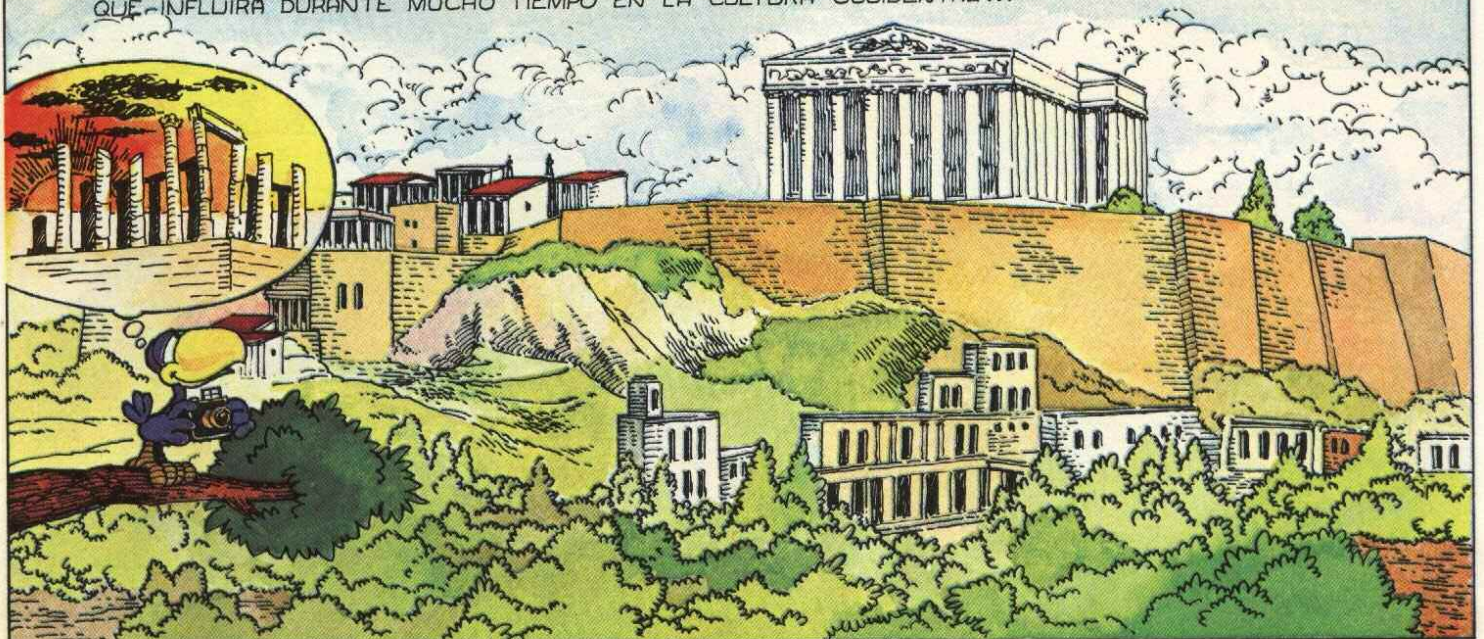

LA LEYENDA GRIEGA ILUSTRA CONVENIENTEMENTE EL PODER MÁGICO DE LA MÚSICA: AL CANTAR, ACOMPAÑADO DE SU LIRA, ORFEO ENCANTA AL GUARDIÁN DE LOS INFIERNOS, CARONTE, PUDIENDO ASÍ UNIRSE CON SU AMIGA EURÍDICE.

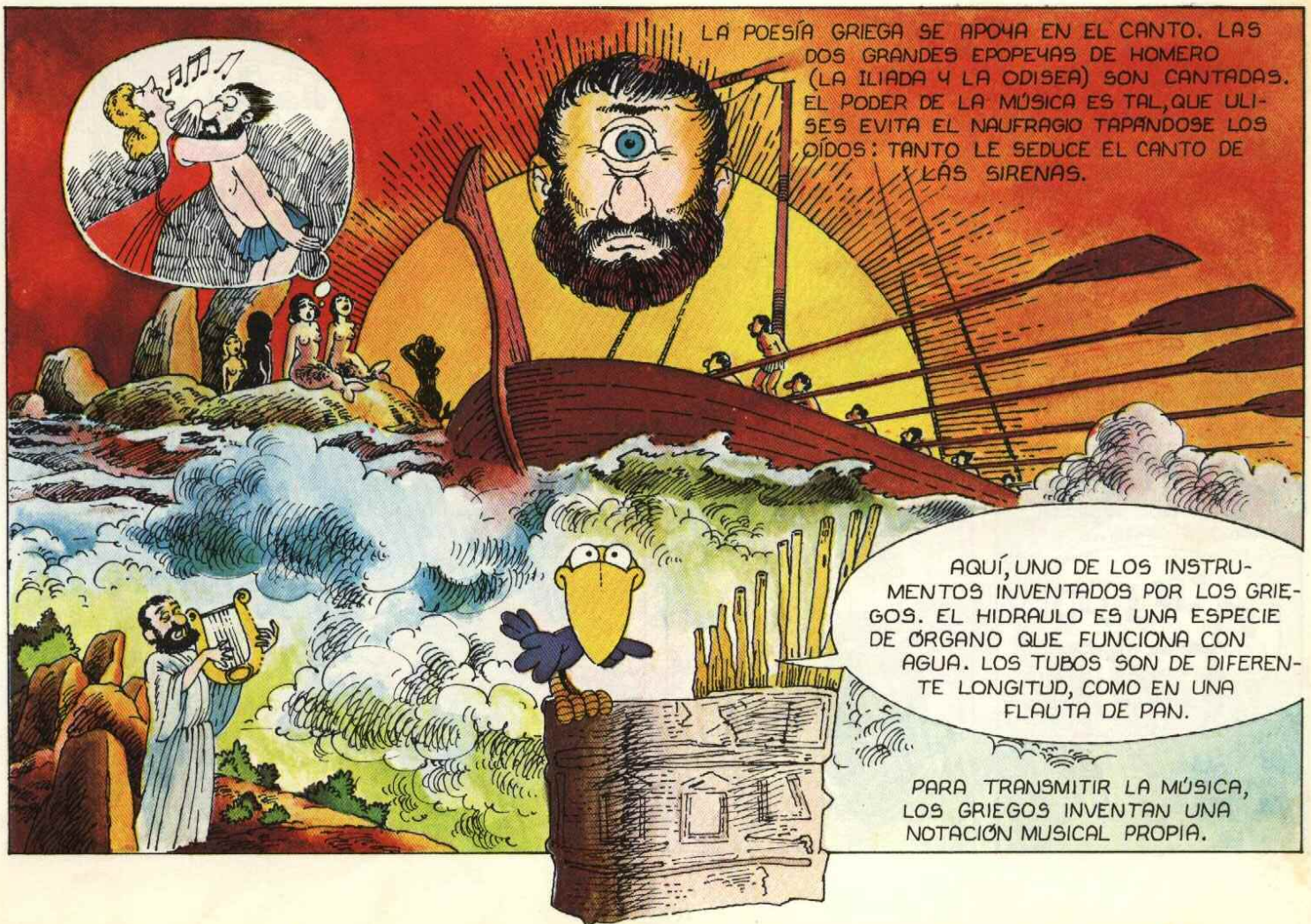
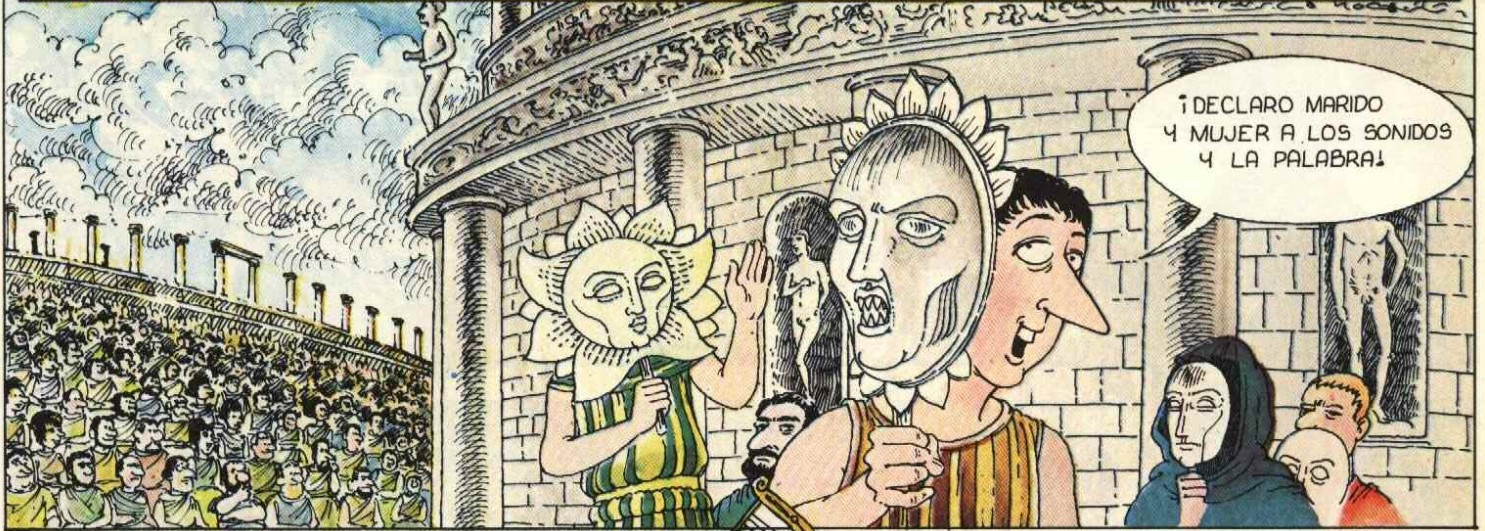

CUANDO LOS GRIEGOS VAN A LA GUERRA, LA MÚSICA LES ACOMPAÑA..., MÁS TARDE, TODOS LOS EJÉRCITOS DEL MUNDO LES IMITARÁN...

ENTRE DOS GUERRAS, LOS GRIEGOS CONSTRUYEN LAS OBRAS MAESTRAS DE LA ARQUITECTURA, CUYOS VESTIGIOS ADMIRAMOS EN LA ACTUALIDAD. PONEN LOS CIMIENTOS DE UNA CIVILIZACIÓN QUE INFLUIRÁ DURANTE MUCHO TIEMPO EN LA CULTURA OCCIDENTAL...

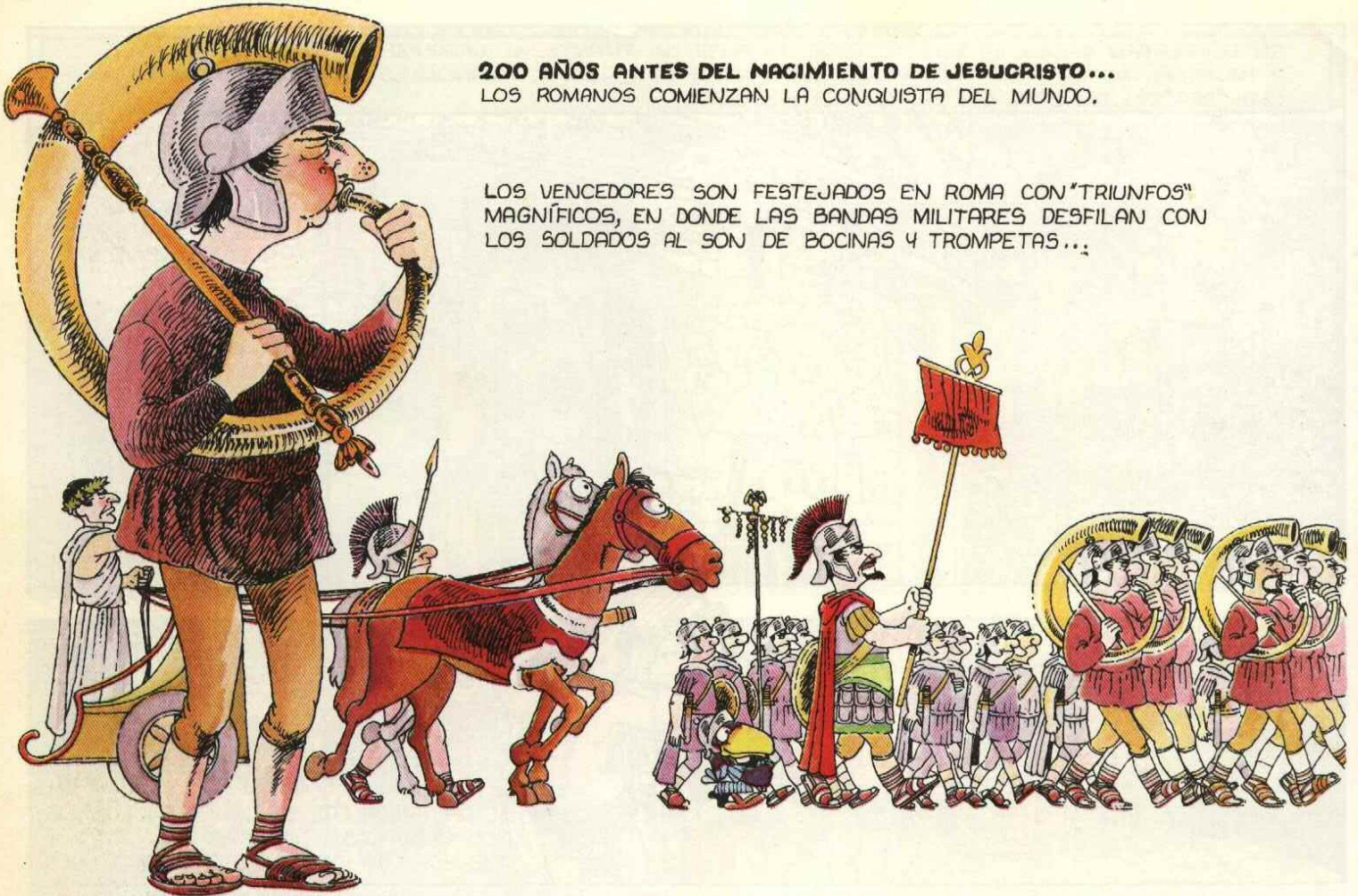
EN EL TEATRO GRIEGO, LA MÚSICA TIENE UN PAPEL IMPORTANTE. SE ORGANIZA LA FUSIÓN DE SONIDOS Y PALABRAS. NO SE TRATA SOLAMENTE DE CANTOS DE TRABAJO O CANCIONES RELIGIOSAS, SINO DE UNA CREACIÓN, SIN OTRA UTILIDAD QUE LA BELLEZA.

200 AÑOS ANTES DEL NACIMIENTO DE JESUCRISTO...
 LOS ROMANOS COMIENZAN LA CONQUISTA DEL MUNDO.

LOS VENCEDORES SON FESTEJADOS EN ROMA CON "TRIUNFOS" MAGNÍFICOS, EN DONDE LAS BANDAS MILITARES DESFILAN CON LOS SOLDADOS AL SON DE BOCINAS Y TROMPETAS...

PERO TAMBIÉN HAY MÚSICOS POETAS, ENTRE LOS QUE DESTACA, CLARO, EL EMPERADOR NERÓN. CANTA A Gritos MIENTRAS CONTEMPLA EL GIGANTESCO INCENDIO DE ROMA...

NERÓN ES ADEMÁS UNO DE LOS PRIMEROS "ARTISTAS" QUE REALIZA GRANDES GIRAS...

PARTICIPA EN CONCURSOS DE CANTO DONDE SIEMPRE GANA...

... Y PARA ASEGURAR SU TRIUNFO, LLEVA EN LA GIRA A MILLARES DE ESPECTADORES ENCARGADOS DE APLAUDIR.

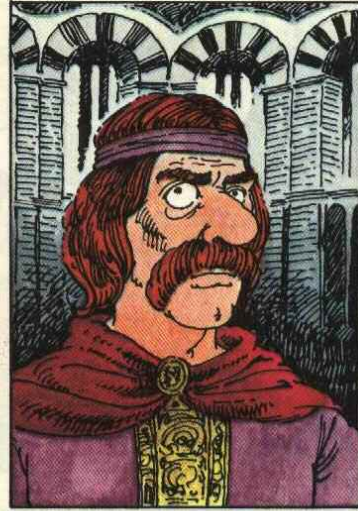

ENTRETANTO, EN LA GALIA, LOS BARDOS CELTAS CANTAN LAS HAZAÑAS DE SUS GUERREROS (CANTO ÉPICO)

EL IMPERIO ROMANO SUFRE EL ASALTO DE LOS "BÁRBAROS DEL ESTE". SON OTROS PUEBLOS Y TRAEN OTRA MÚSICA. LAS CANCIONES, UNA VEZ MÁS, NACEN DE LA GUERRA Y LA LEYENDA. LA MÁS CÉLEBRE DE ESTAS CANCIONES ES **LOS NIBELUNGOS**, UNA LEYENDA GERMANO-ESCADINAVA QUE SERVIRÁ DE INSPIRACIÓN A RICHARD WAGNER, VARIOS SIGLOS MÁS TARDE.

EN ESTE PERÍODO, TAN CONVULSIONADO POR LAS INVASIONES, (QUE DURARÁ MÁS DE 300 AÑOS), SE DETIENE EL PROGRESO DE LA CIVILIZACIÓN Y DE LA MÚSICA. LA PAZ VOLVERÁ POR FIN ALREDEDOR DEL AÑO 800. LA IGLESIA CATÓLICA ES OMNIPOTENTE Y LOS REYES DETENTAN EL PODER...
 EN EL IMPERIO DE CARLOMAGNO SE PROPAGA EL **CANTO GREGORIANO**, QUE DOS SIGLOS ANTES HABÍA SIDO IMPUESTO POR EL PAPA GREGORIO EN TODAS LAS IGLESIAS.

LOS MONJES, QUE SON LOS ÚNICOS QUE SABEN LEER Y ESCRIBIR, COPIAN ESTOS CANTOS GREGORIANOS Y POR ESO HOY CONOCEMOS MEJOR LA MÚSICA RELIGIOSA (Y NO LA POPULAR) DE AQUELLA ÉPOCA.

 NO HAY INSTRUMENTOS EN EL CANTO GREGORIANO, PUES MUCHA GENTE CONSIDERA QUE ESTOS APARATOS SON OBRA DEL DIABLO.

EN EL 711, LOS ÁRABES INVADEN EUROPA, PARA CONVERTIRLA AL ISLAM. CARLOS MARTEL LOS DETIENE EN POITIERS EN EL 732.

LOS ÁRABES, INSTALADOS EN ESPAÑA Y SICILIA, DESARROLLAN UNA CIVILIZACIÓN MUY AVANZADA. EN CORDOBA LEVANTAN 600 MEZQUITAS, INMENSAS BIBLIOTECAS, E INCLUSO DOTAN DE ALUMBRADO A LAS CALLES, ALGO QUE LONDRES Y PARÍS NO TENDRÁN HASTA 700 AÑOS MÁS TARDE... SU MÚSICA INFLUYE TANTO EN LAS COSTUMBRES COMO EN LA FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS, EN EL CONTINENTE.

LOS INSTRUMENTOS EVOLUCIONAN A CAUSA DE LAS GUERRAS Y LOS VIAJES, QUE FACILITAN SU CIRCULACIÓN.

¿NO TIENE UNA GUITARRA ELÉCTRICA?

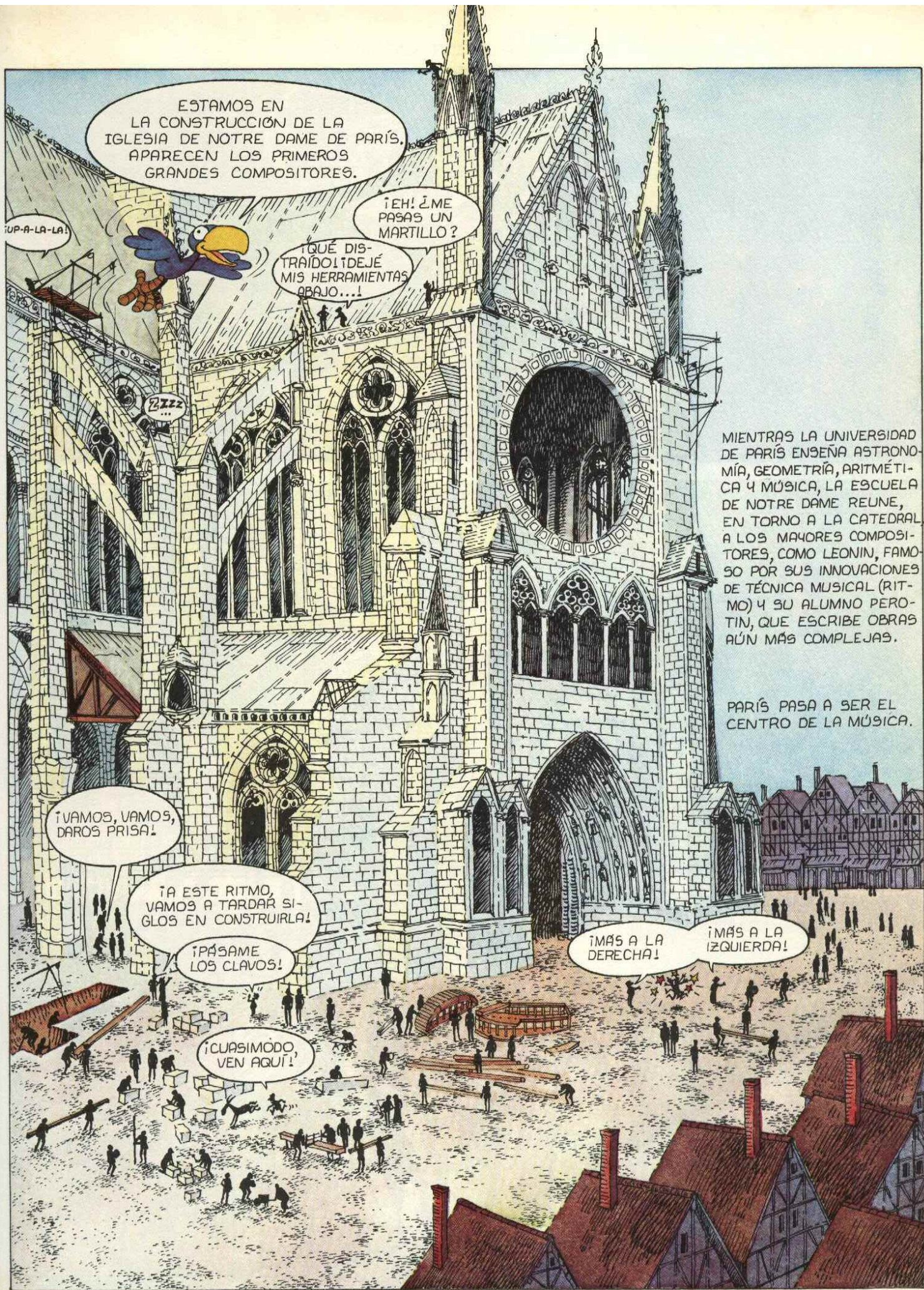
¡AÚN NO ESTAMOS EN EL S. XX!

- ① : RABEL
- ② : TAMBORIL
- ③ : ZANFONA
- ④ : CUERNO
- ⑤ : TIMBAL
- ⑥ : BOCINA

DURANTE LA EDAD MEDIA, LAS CANCIONES TIENEN UNA SOLA VOZ, Y ESTÁN COMPUESTAS A PARTIR DE UNA SOLA LÍNEA MELÓDICA. LUEGO, TODO SE COMPLICA CON LA POLIFONÍA, ARTE DE SUPERPONER VARIAS MELODÍAS DIFERENTES SOBRE UNA MISMA ESTRUCTURA. AL PRINCIPIO, LOS RESULTADOS FUERON SORPRENDENTES...

ESTAMOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE NOTRE DAME DE PARÍS. APARECEN LOS PRIMEROS GRANDES COMPOSITORES.

¡EH! ¿ME PASAS UN MARTILLO?

¡QUÉ DISTRAÍDO! ¡DEJÉ MIS HERRAMIENTAS ABAJO...!

Zzzz...

¡UP-A-LA-LA!

MIENTRAS LA UNIVERSIDAD DE PARÍS ENSEÑA ASTRONOMÍA, GEOMETRÍA, ARITMÉTICA Y MÚSICA, LA ESCUELA DE NOTRE DAME REUNE, EN TORNO A LA CATEDRAL, A LOS MAYORES COMPOSITORES, COMO LEONIN, FAMOSO POR SUS INNOVACIONES DE TÉCNICA MUSICAL (RITMO) Y SU ALUMNO PEROTIN, QUE ESCRIBE OBRAS AÚN MÁS COMPLEJAS.

PARÍS PASA A SER EL CENTRO DE LA MÚSICA.

¡VAMOS, VAMOS, DAROS PRISA!

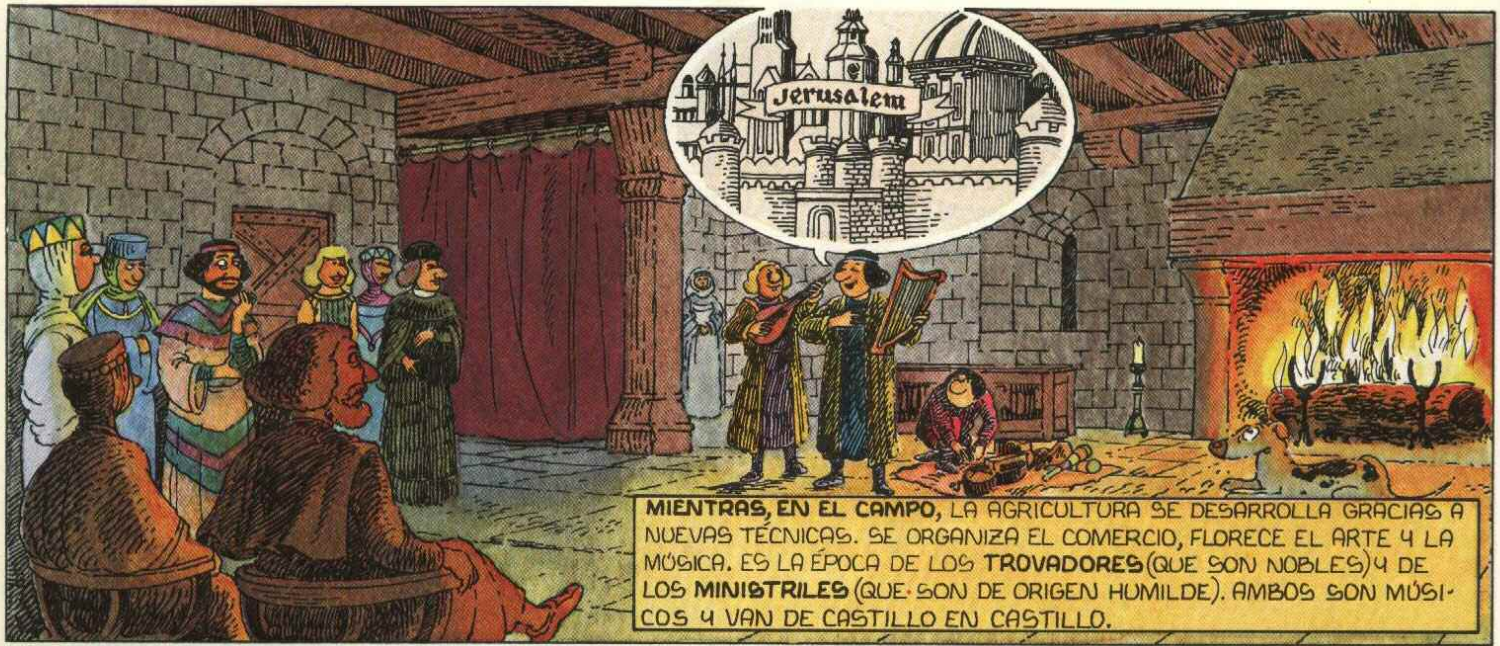
¡A ESTE RITMO, VAMOS A TARDAR SIGLOS EN CONSTRUIRLA!

¡PÁSAME LOS CLAVOS!

¡CUASIMÓDO, VEN AQUÍ!

¡MÁS A LA DERECHA!

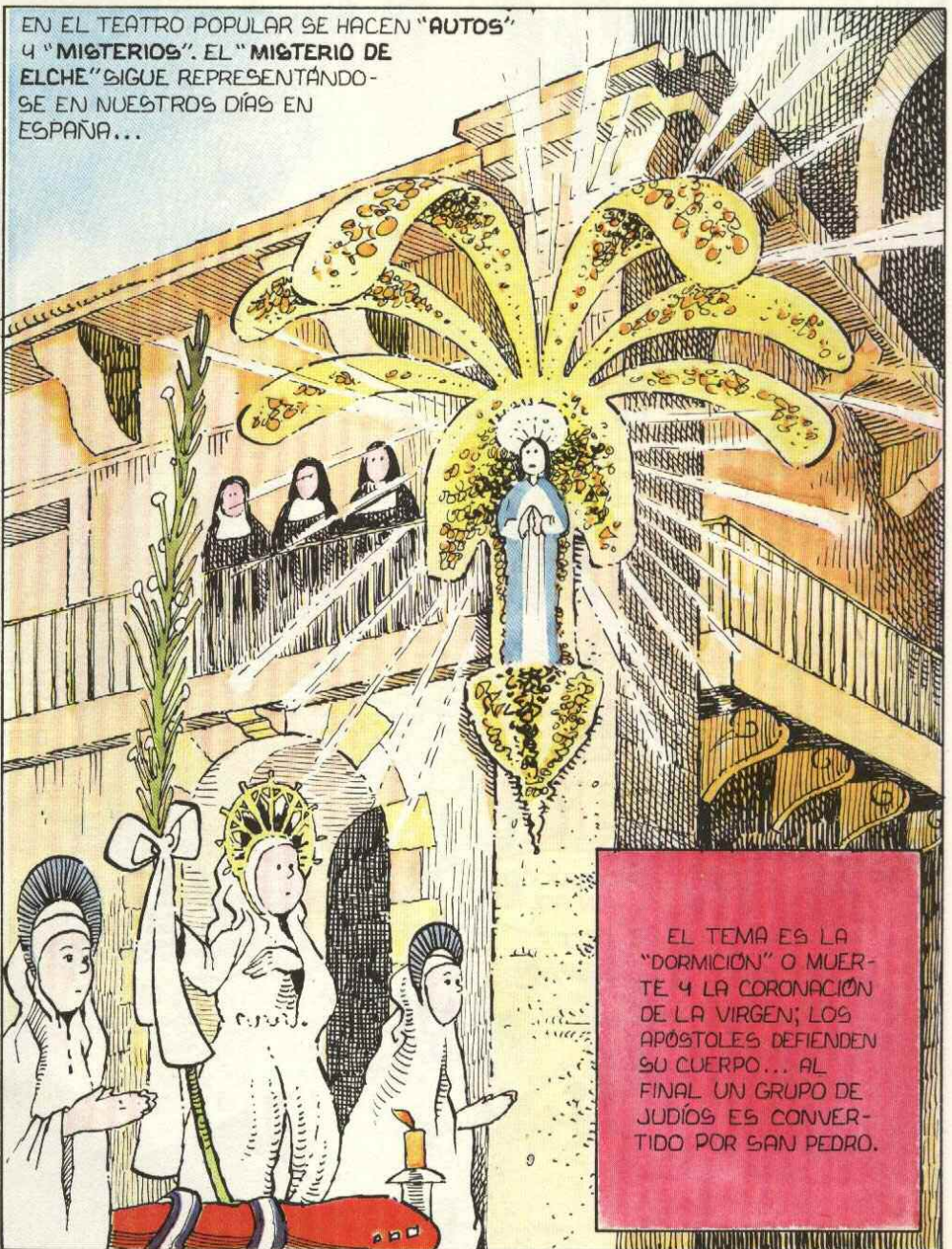
¡MÁS A LA IZQUIERDA!

MIENTRAS, EN EL CAMPO, LA AGRICULTURA SE DESARROLLA GRACIAS A NUEVAS TÉCNICAS. SE ORGANIZA EL COMERCIO, FLORECE EL ARTE Y LA MÚSICA. ES LA ÉPOCA DE LOS TROVADORES (QUE SON NOBLES) Y DE LOS MINISTRILES (QUE SON DE ORIGEN HUMILDE). AMBOS SON MÚSICOS Y VAN DE CASTILLO EN CASTILLO.

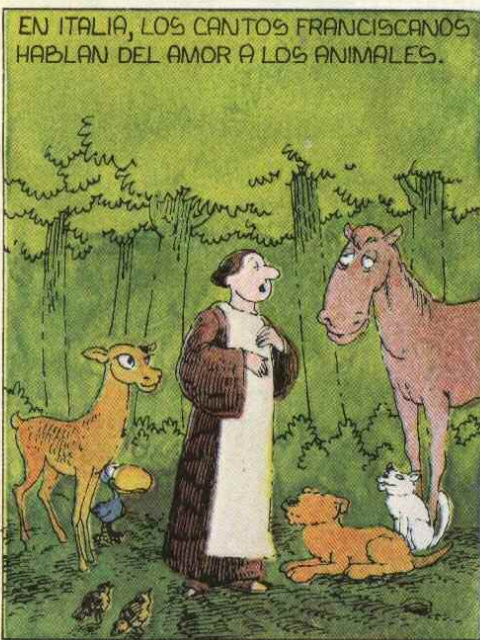

TODA EUROPA CANTA... EN ALEMANIA, LOS "MINNESINGER" ALABAN LA GLORIA DE LA NATURALEZA.

EN EL TEATRO POPULAR SE HACEN "AUTOS" Y "MISTERIOS". EL "MISTERIO DE ELCHE" SIGUE REPRESENTÁNDOSE EN NUESTROS DÍAS EN ESPAÑA...

EL TEMA ES LA "DORMICIÓN" O MUERTE Y LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN; LOS APÓSTOLES DEFENDEN SU CUERPO... AL FINAL UN GRUPO DE JUDÍOS ES CONVERTIDO POR SAN PEDRO.

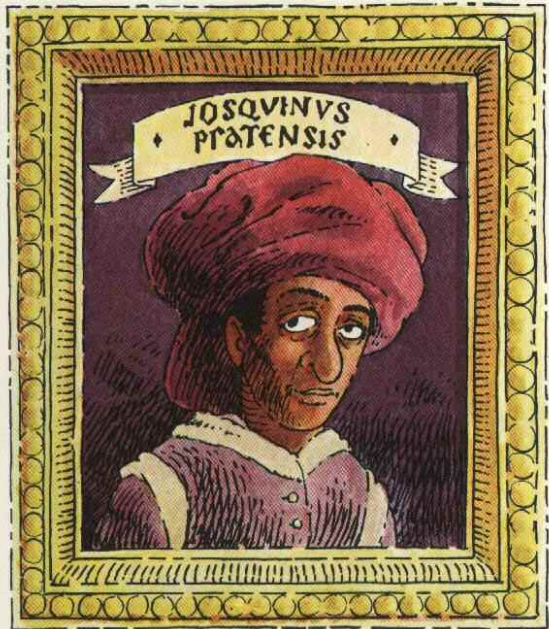

EN ITALIA, LOS CANTOS FRANCISCANOS HABLAN DEL AMOR A LOS ANIMALES.

MUSICA PRE-ROMANTICA

HACIA 1455, GUTENBERG IMPRIME LA PRIMERA BIBLIA. EN 1501, PETRUCCI FUNDA LA PRIMERA IMPRENTA MUSICAL. A PARTIR DE ENTONCES, LAS OBRAS MUSICALES IMPRESAS CIRCULARAN POR TODA EUROPA. LOS MUSICOS SE ENTERAN MUY RAPIDAMENTE DE LA EXISTENCIA DE UNA CANCIÓN Y PUEDEN INSPIRARSE EN ELLA.

EL MÚSICO MÁS ANTIGUO DEL RENACIMIENTO ES QUIZÁS JOSQUIN DES PRÉS. NACE EN PICARDÍA, VIVE 40 AÑOS EN ITALIA. ACABA SUS DÍAS EN SU PAÍS NATAL. SUS COMPOSICIONES SON DE UN ESTILO SENCILLO Y LIBRE. ES TAL SU FAMA QUE RECIBE ENCARGOS DE TODA EUROPA. ENTRE SUS ADMIRADORES FIGURAN EL PAPA, LUIS XII, REY DE FRANCIA, LOS HABSBURGO Y MARGARITA DE AUSTRIA. PERO JOSQUIN COMPONE SÓLO CUANDO TIENE GANAS ...

¿QUIÉN DA LA VEZ?

¡HACE DOS AÑOS QUE LE ENCARGUÉ UN MOTETE!

¿CREEIS QUE ACEPTARÁ ESCRIBIRME UNA PEQUEÑA CANCIÓN?

¡YO QUÉ SÉ! SE DICE QUE LOS MUSICOS HACEN LO QUE QUIEREN, PERO QUE JOSQUIN HACE LO QUE DEBE...!

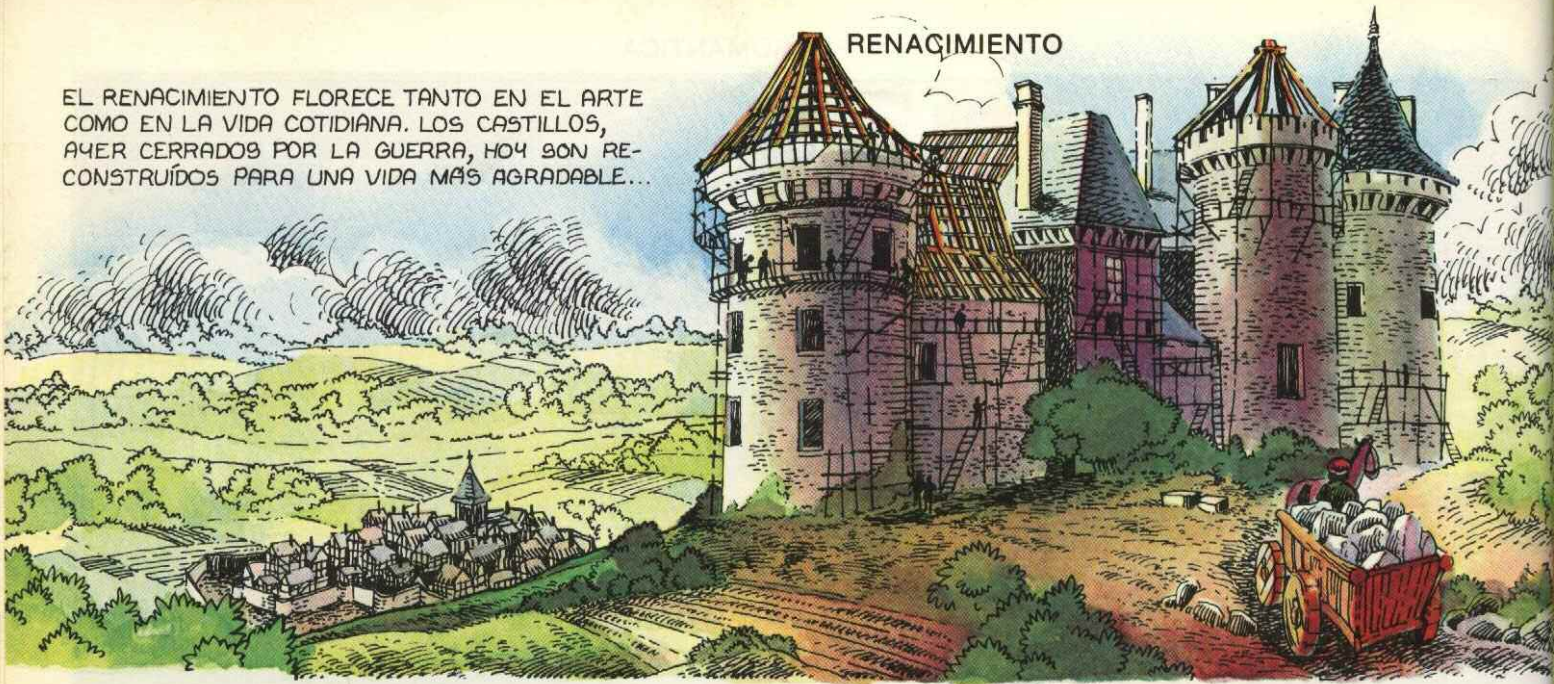
¡DEJADME PASAR, VENGO DE PARTE DEL REY!

¡YO VENGO POR UN FUNERAL! ¡CORRE MÁS PRISA!

RENAJIMIENTO

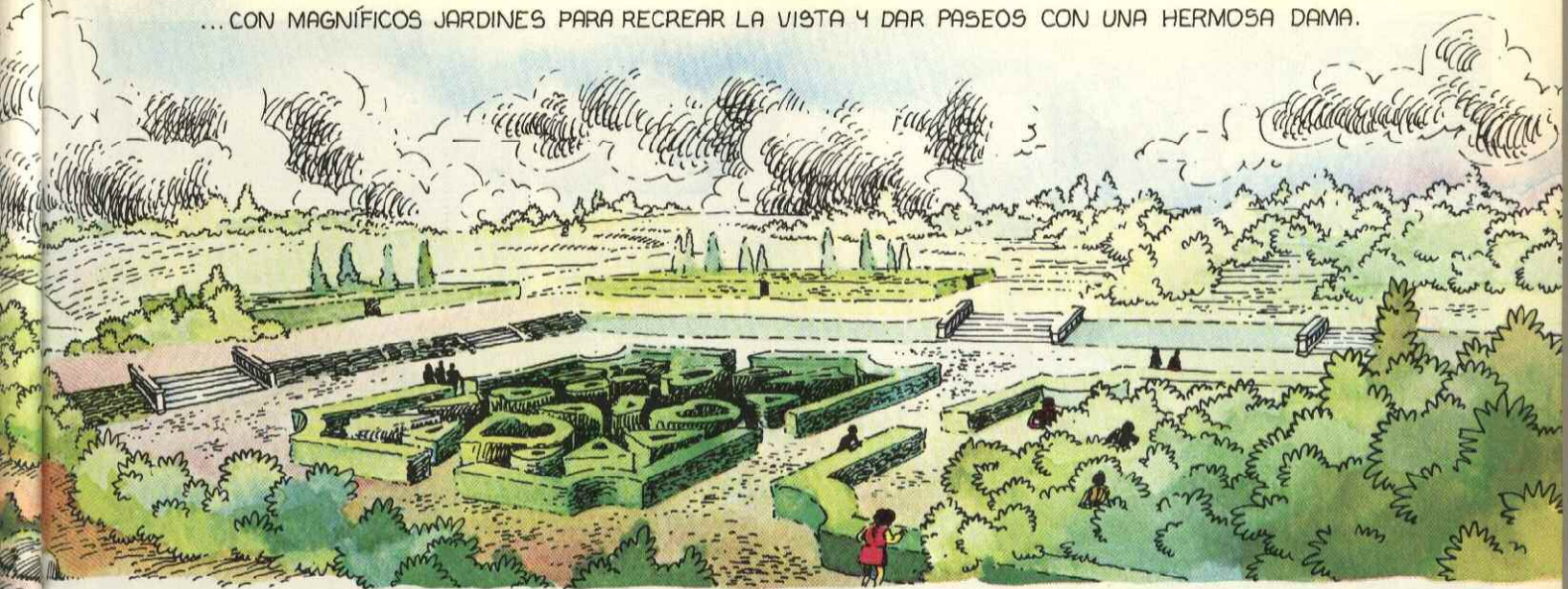
EL RENACIMIENTO FLORECE TANTO EN EL ARTE COMO EN LA VIDA COTIDIANA. LOS CASTILLOS, AYER CERRADOS POR LA GUERRA, HOY SON RECONSTRUIDOS PARA UNA VIDA MÁS AGRADABLE...

LOS REYES Y LOS PRÍNCIPES ATRAEN A SU CORTE A LOS INGENIEROS, PINTORES, POETAS Y MÚSICOS. EN FRANCIA, FRANCISCO I CONVOCA A LOS MEJORES ARTISTAS DE SU TIEMPO.

... CON MAGNÍFICOS JARDINES PARA RECREAR LA VISTA Y DAR PASEOS CON UNA HERMOSA DAMA.

EL FRANCÉS CLÉMENT JANNEQUIN, DECIDE PONERLE MÚSICA A LOS RUIDOS DE LA VIDA COTIDIANA. TRADUCE EN CANCIONES "LA CACERÍA A CABALLO," LOS "GRITOS DE PARÍS," LA "CHACHARA DE LAS MUJERES," E INCLUSO LA CÉLEBRE BATALLA DE MARGNAN, DONDE LOS CANTORES DEBEN IMITAR LOS GRITOS DE GUERRA Y EL RUIDO DE LAS ARMAS.

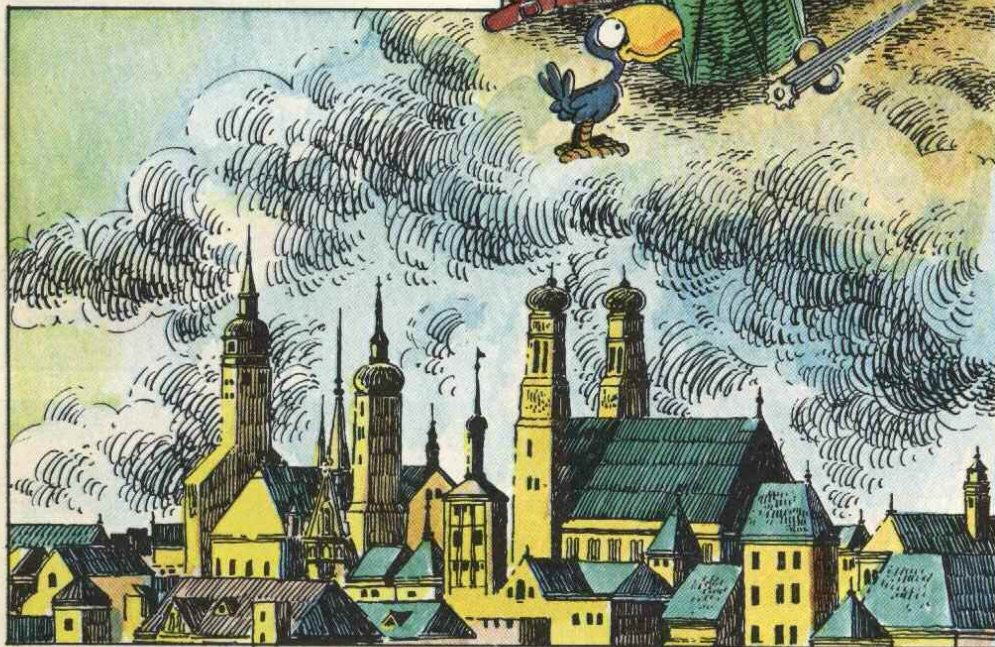
LAS CANCIONES DE JANNEQUIN SE HACEN CÉLEBRES EN EUROPA. SU LIBERTAD DE EXPRESIÓN INFLUYE EN NUMEROSOS MÚSICOS, COMO EL ITALIANO DE ORIGEN FLAMENCO ADRIEN WILLAERT (CREADOR DEL MADRIGAL).

DURANTE UN VIAJE POR FLANDES EL VIRREY DE SICILIA OYE LA BONITA VOZ DE UN NIÑO DE 12 AÑOS Y DECIDE LLEVARLE CON ÉL. ESTE NIÑO ES ORLANDO DI LASSUS.

EL JOVEN ORLANDO APRENDE MÚSICA A TRAVÉS DE LOS NUMEROSOS VIAJES DE SU PROTECTOR.

ASI, ORLANDO DI LASSUS VIAJA A ITALIA, INGLATERRA, RESIDE EN MUNICH, Y ALLÍ LLEGA A SER MAESTRO DE CAPILLA. SU INMENSO RENOMBRE PROVIENE DEL EXTRAORDINARIO NÚMERO DE OBRAS QUE CREA: UNAS 2400 (MAS QUE MOZART Y BACH JUNTOS!) COMO SE INSPIRA EN TODOS LOS ESTILOS, ORLANDO DI LASSUS ES EL MÚSICO EUROPEO POR EXCELENCIA.

EL TÍTULO DE MAESTRO DE CAPILLA ES MUY APRECIADO POR LOS MÚSICOS HASTA EL S. XVIII, PUES ASEGURA BIENESTAR MATERIAL Y UNA CIERTA LIBERTAD PARA COMPOSER.

ITALIA Y ALEMANIA SON EN ESA ÉPOCA UNA REUNION DE PEQUEÑOS ESTADOS QUE, CUANDO NO ESTÁN EN GUERRA, QUIEREN DISTINGUIRSE POR UNA CORTE BRILLANTE CON ARTISTAS PROPIOS. LOS MÚSICOS BUSCAN UN ESTILO ORIGINAL, BASADO EN LA MÚSICA POPULAR LOCAL. NACE EL GÉNERO ITALIANO, EL FRANCÉS, EL ESPAÑOL, EL INGLÉS, ETC...

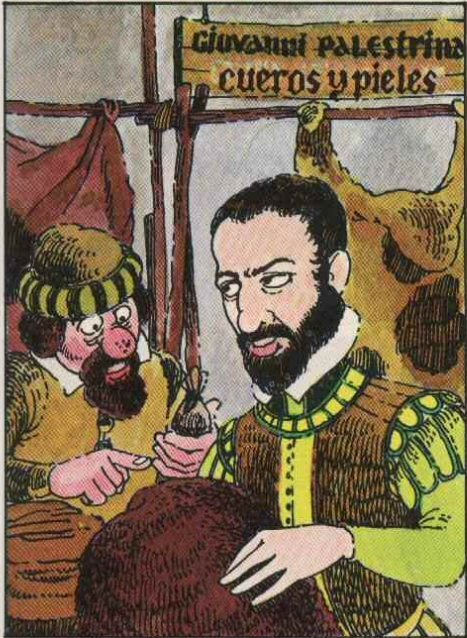

1536, EL NIÑO ITALIANO PALESTRINA TAMBIÉN TIENE UNA VOZ BELLÍSIMA. A LOS 11 AÑOS, SUS PADRES LE CONFÍAN AL PAPA, PARA QUE LE ADMITA EN LA CORAL PONTIFICIA.

PALESTRINA, QUE LLEGA A SER MAESTRO DE LA CAPILLA SIXTINA, PRESTA SUS SERVICIOS A 11 PAPAS. CASA CON LA VIUDA DE UN RICO PELETERO DE LA CORTE PONTIFICIA Y AYUDA A SU MUJER EN EL COMERCIO DE LAS PIELS. ESTO NO LE IMPIDE COMPONER MÁS DE 1000 MOTETES E INCONTABLES MADRIGALES, HIMNOS, CANTICOS, SALMOS, Y 115 MISAS.

Giovanni Palestrina
cueros y pieles

EL MADRIGAL ES UNA CANCIÓN DE AMOR INSPIRADA EN TEMAS POPULARES PERO CON UNA FORMA MUSICAL MUY COMPLEJA. EN ESTE GÉNERO DESTACARON LUCA MARENZIO Y ORAZIO VECCHI, DEL CUAL VEMOS AQUÍ UNA ESCENA DE SU "MADRIGAL DRAMÁTICO" ¡VAYA FUNCIÓN! METE EN EL ESCENARIO UNA MULTITUD DE PERSONAJES Y TODO EL MUNDO SE HACE UN LÍO.

ANDREA Y GIOVANNI GABRIELI, TÍO Y SOBRINO RESPECTIVAMENTE, CARACTERIZAN LA ESCUELA DE VENEZIA, CREADA POR EL FLAMENCO WILLAERT.

GIOVANNI GABRIELI, INTERESADO EN LA NOCIÓN DE ESPACIO, UTILIZA LOS ECOS DE LA BASÍLICA DE SAN MARCOS; COLOCA VARIOS COROS EN DIFERENTES NAVES, Y ASÍ CONSIGUE ADMIRABLES EFECTOS.

ESTAMOS EN NÁPOLES. GESUALDO, UN PRÍNCIPE RÍQUISIMO, ESCRIBE POR GUSTO, SIN OCUPARSE DE LAS MODAS DE LA ÉPOCA. SUS MADRIGALES SON TAN ORIGINALES, QUE GESUALDO AUN HOY ES CONSIDERADO COMO COMPOSITOR DE MÚSICA MODERNA. SU VIDA PRIVADA ES UN DRAMA...

ENGANADO POR SU MUJER, LA MATA: A ELLA Y A SU AMANTE...

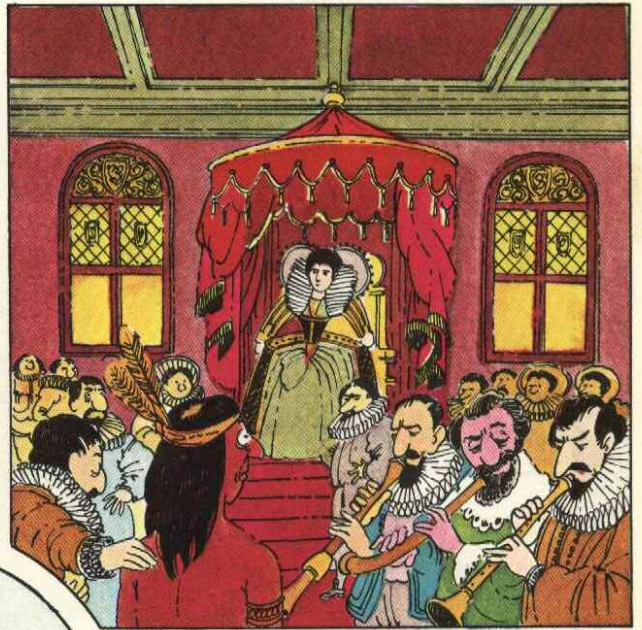
... Y LUEGO SE CASA CON UNA RICA HEREDERA.

EN FRANCIA, LA DULCE VIDA DE LA CORTE DE FRANCISCO I, ES SEGUIDA POR LOS TUMULTUOSOS REINADOS DE CATALINA DE MÉDICIS, ENRIQUE III Y LUIS XII. ENTRE TANTA GUERRA, COMLOTS, DUELOS, CRÍMENES Y ASESINATOS, NO QUEDA SITIO PARA LA MÚSICA. APENAS SOBREVIVEN A LA MASACRE ALGUNOS BALLETS Y CANCIONES DE CORTE.

PARA INGLATERRA, ES LA ÉPOCA DE LA CONQUISTA DE AMÉRICA Y LOS ALBORES DEL COMERCIO DE ULTRAMAR. LOS REINADOS DE ENRIQUE VIII, MARÍA TUDOR E ISABEL I, LLEVAN EL SIGNO DE LA PROSPERIDAD, DE LA ECONOMÍA Y LAS ARTES.

CON LA SOLA EXCEPCIÓN DE LOS CANTOS POPULARES, LA MÚSICA ES PRIVILEGIO DE LOS NOBLES Y DEL CLERO. EL REY ENRIQUE VIII, EXCELENTE INTÉRPRETE, HACE DE LA CORTE UN CENTRO MUSICAL.

ESTAMOS EN EL SIGLO DEL GRAN POETA Y DRAMATURGO WILLIAM SHAKESPEARE, QUE DA A LA MÚSICA UN PAPEL PRIVILEGIADO EN LA MAYOR PARTE DE SUS OBRAS (EL CANTO INSENSATO DE OFELIA EN HAMLET, LOS INTERLUDIOS MUSICALES PARA ATRAER AL REY A LA RAZÓN, ETC...)

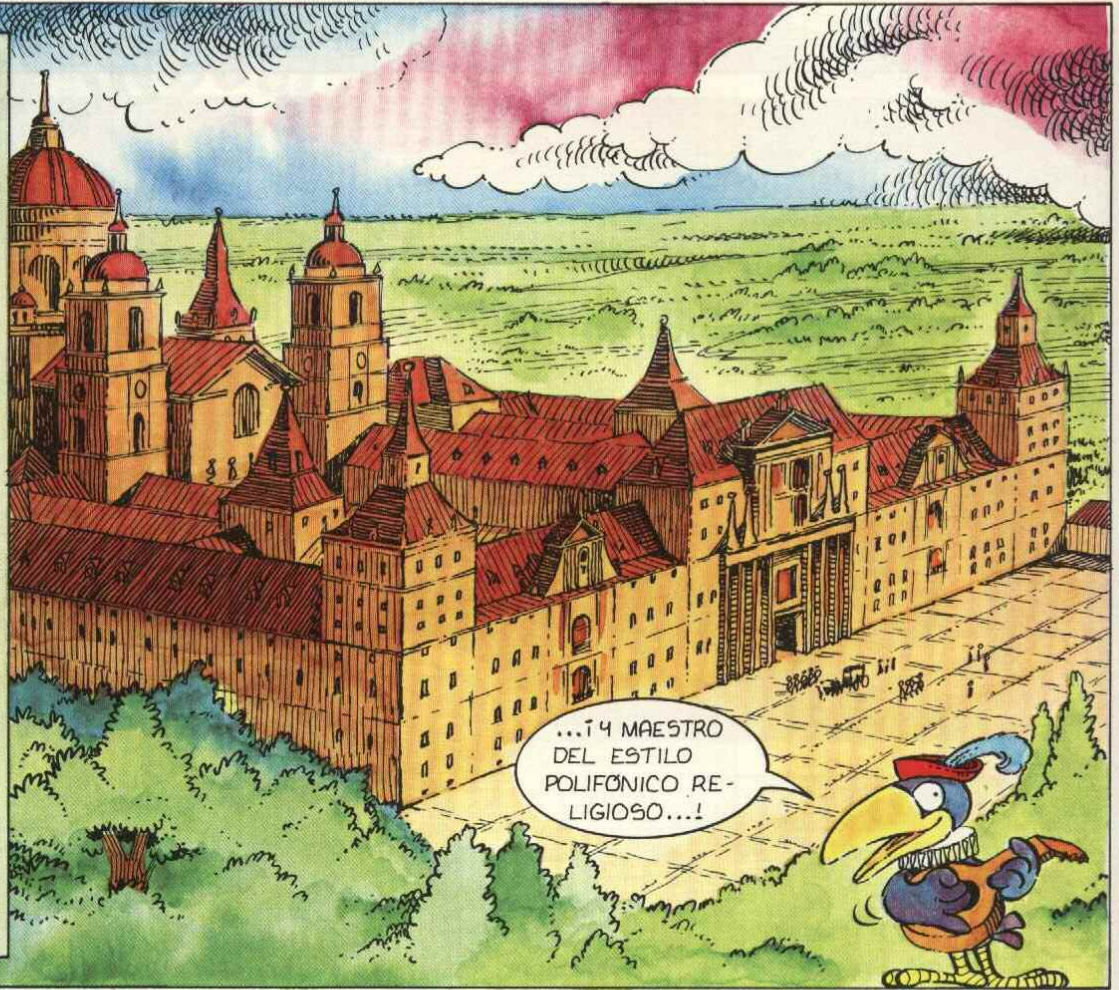
LOS MÚSICOS DEL SIGLO XVI INGLÉS UTILIZAN EN SUS COMPOSICIONES LAS VIOLAS (INSTRUMENTOS DE CUERDA Y ARCO), EL LAÚD Y EL VIRGINAL, EMPARENTADO CON EL CLAVECÍN.

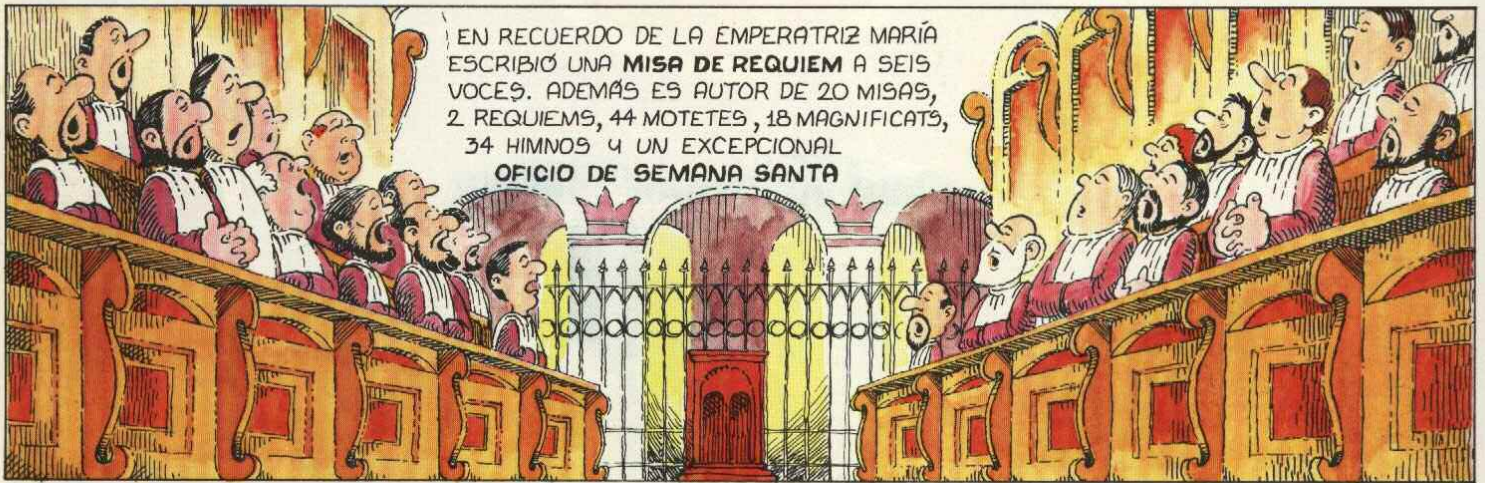
EN SU **SIGLO DE ORO**, ESPAÑA SE EXTIENDE POR TERRITORIOS TAN AMPLIOS QUE SE DICE QUE "EN ELLOS NO SE PONE EL SOL". PERO EL CENTRO DEL IMPERIO ESTÁ CLARO: ES EL PALACIO DE **EL ESCORIAL** QUE FELIPE II EDIFICA EN RECUERDO A LA GLORIOSA GESTA DE SAN QUINTÍN.

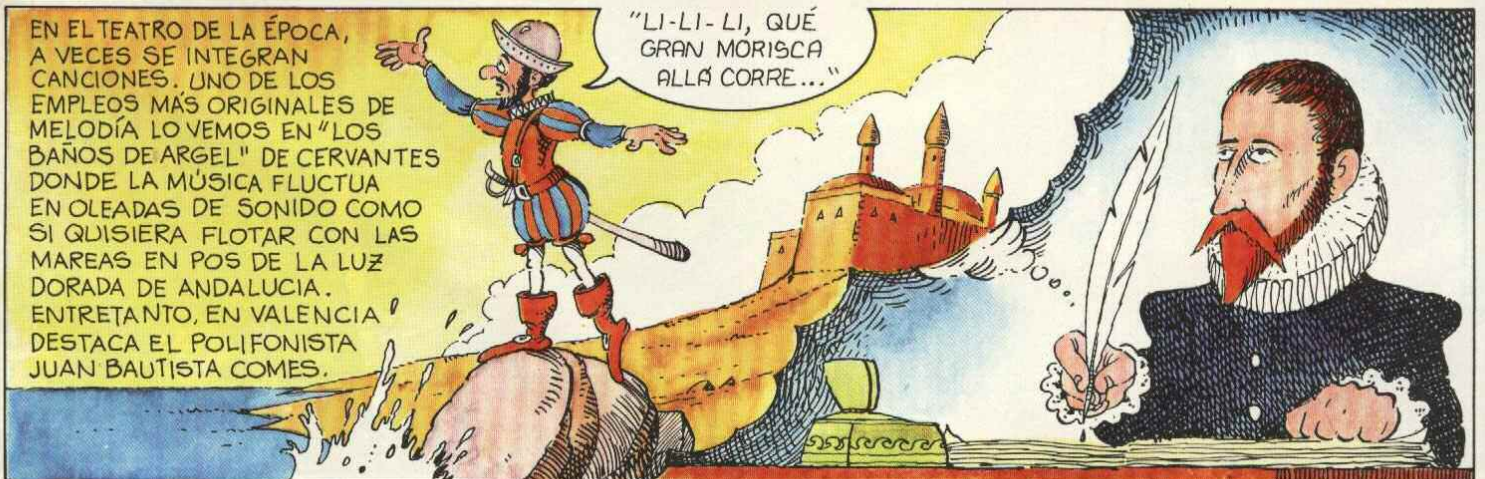
EN LA CORTE, LOS PRINCIPALES MÚSICOS SON MORALES Y CABEZÓN, PERO EL MÁS PROLIFICO ES TOMÁS LUIS DE VICTORIA, NACIDO EN ÁVILA EN 1548...

...¡Y MAESTRO DEL ESTILO POLIFÓNICO RELIGIOSO...!

EN RECUERDO DE LA EMPERATRIZ MARÍA ESCRIBIÓ UNA **MISA DE REQUIEM** A SEIS VOCES. ADEMÁS ES AUTOR DE 20 MISAS, 2 REQUIEMS, 44 MOTETES, 18 MAGNIFICATS, 34 HIMNOS Y UN EXCEPCIONAL OFICIO DE SEMANA SANTA

EN EL TEATRO DE LA ÉPOCA, A VECES SE INTEGRAN CANCIONES. UNO DE LOS EMPLEOS MÁS ORIGINALES DE MELODÍA LO VEMOS EN "LOS BAÑOS DE ARGEL" DE CERVANTES DONDE LA MÚSICA FLUCTUA EN OLEADAS DE SONIDO COMO SI QUISIERA FLOTAR CON LAS MAREAS EN POS DE LA LUZ DORADA DE ANDALUCÍA. ENTRETANTO, EN VALENCIA DESTACA EL POLIFONISTA JUAN BAUTISTA COMES.

"LI-LI-LI, QUÉ GRAN MORISCA ALLÁ CORRE..."

EN ESPAÑA, LA VIHUELA, TOCADA A MANO, CON UNËTA O CON ARCO, OCUPA UN LUGAR PREFERENCIAL. HAY GRANDES VIHUELISTAS COMO LUIS DE MILAN, NARVAEZ Y AMAT. DEL SIGLO DE ORO, SON TAMBIEN LOS "CANCIONEROS" (COLECCIONES DE PIEZAS VOCALES). LOS MÁS FAMOSOS: DE PALACIO Y DEL DUQUE DE CALABRIA

TAMBIÉN EN ALEMANIA, SE DEDICAN TRATADOS A EXPLICAR LA "FORMA MUSICAL Y LOS INSTRUMENTOS". POR EJEMPLO, EL DEL COMPOSITOR PRETORIUS, QUE A COMIENZOS DEL SIGLO XVII YA DESCRIBE, EN UN CONCIERTO DE CLAVECÍN TODOS ESTOS:

- ① LAUD.
- ② BANDURRIA.
- ③ CÍTARA.
- ④ TAMBOR Y PANDERETA
- ⑤ VIRGINAL (ANTECESOR DEL PIANO).
- ⑥ VIOLA DE GAMBA
- ⑦ CLARINETE.
- ⑧ VIOLÍN.
- ⑨ TROMBÓN.
- ⑩ ARPA.
- ⑪ FAGOT.
- ⑫ ORLO.

DURANTE LA REFORMA SE PROMUEVE EL CORAL EN TODAS LAS IGLESIAS.

ÉSE PIENSA -Y QUIZÁS CON RAZÓN- QUE UNA BELLA CANCIÓN, AGRADA A DIOS!

EN ALEMANIA, NACEN DOS FORMAS MUSICALES: EL LIED (POEMA MUSICAL) QUE TENDRÁ SU APOGEO EN EL SIGLO XIX CON SCHUBERT, Y EL CORAL, QUE PERMITE CANTAR FRASES RELIGIOSAS ACOMPAANDOLAS DE MELODÍAS POPULARES.

JUAN SEBASTIÁN BACH LLEVA EL CORAL A UN NIVEL DE PERFECCIÓN QUE ENTREGA UN NUEVO IMPETU A LA MÚSICA DENTRO DEL TEMPLO.

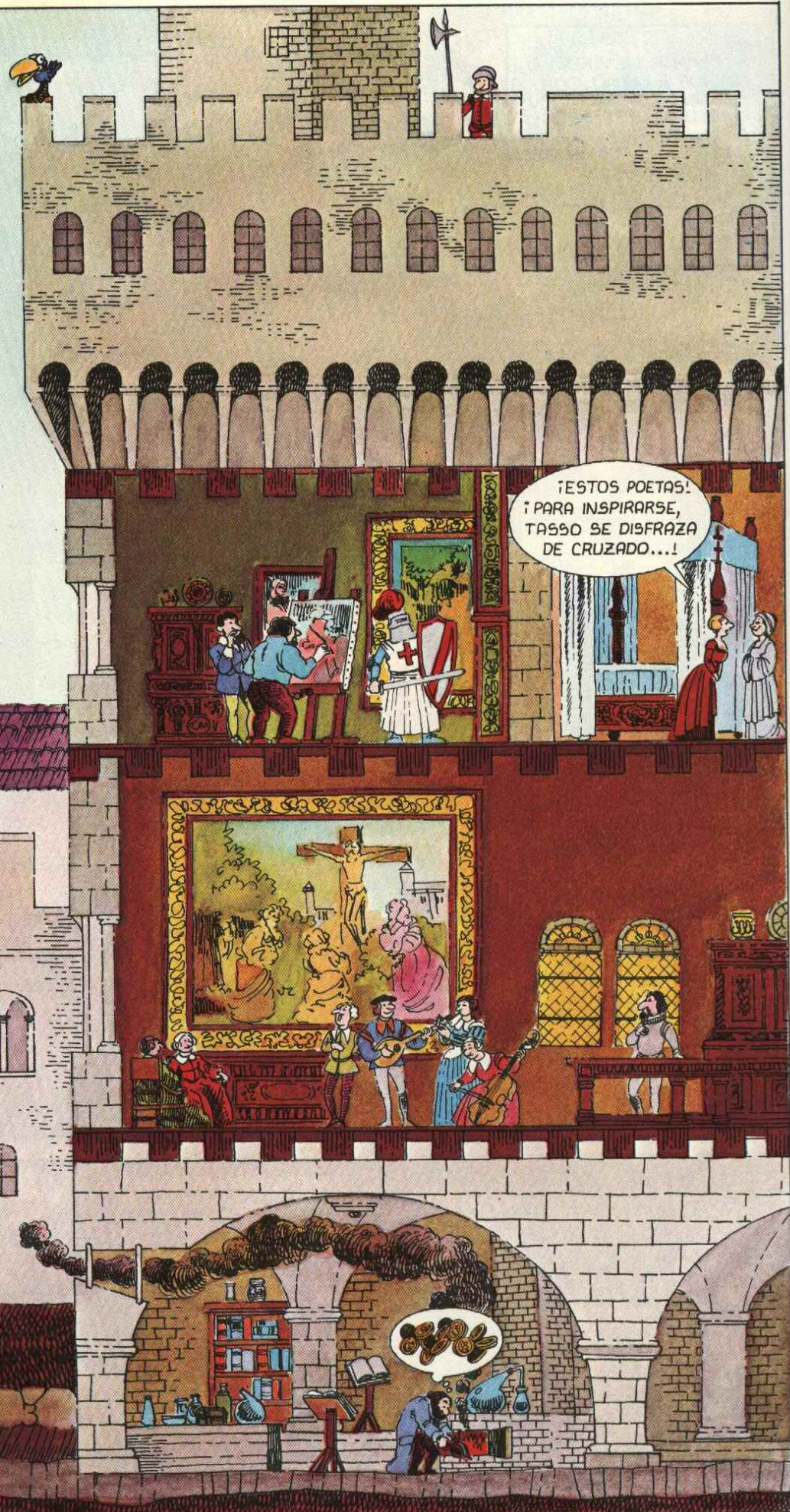
¡VOLVAMOS A ITALIA! ESTAMOS EN EL "PALAZZO" DE VICENTE DE GONZAGA, EL DUQUE DE MANTUA, PERSONAJE ORIGINAL, VIOLENTO, AVARO. PERO SOBRE TODO, ¡UN MECENAS!

APASIONADO POR EL ARTE, ALQUIMISTA EN SUS HORAS LIBRES, PROTEGE A LOS ARTISTAS.

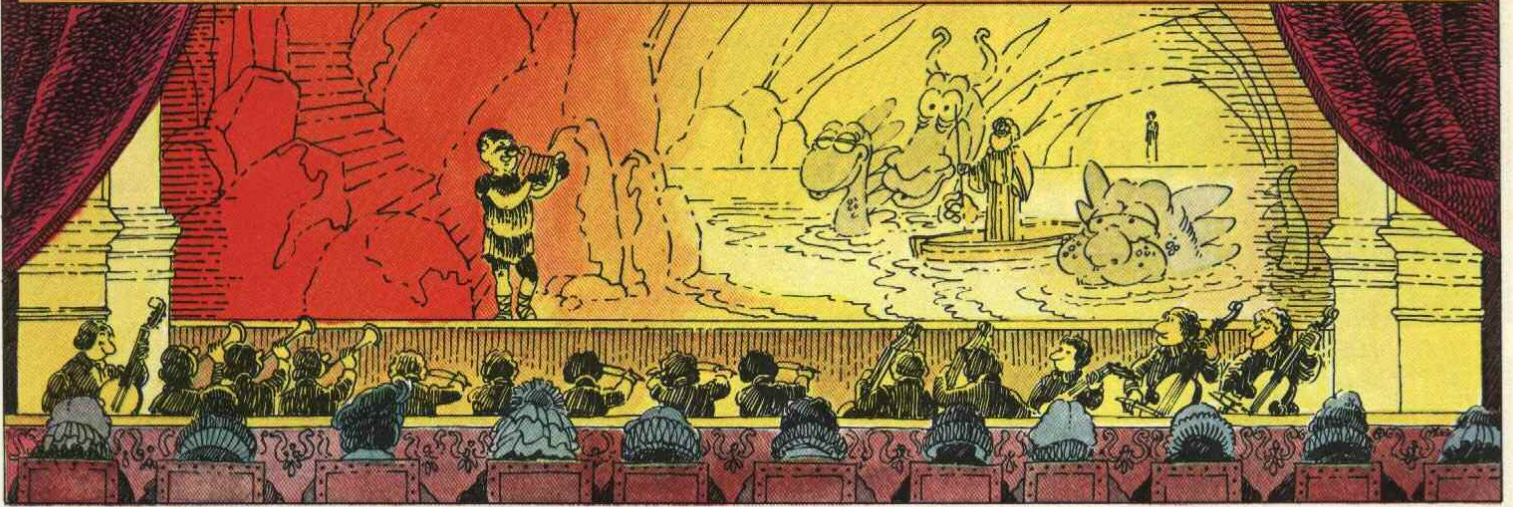

OBSEREMOS SU PALACIO. EN LA SEGUNDA PLANTA, RUBENS RETRATA AL POETA TASSO.

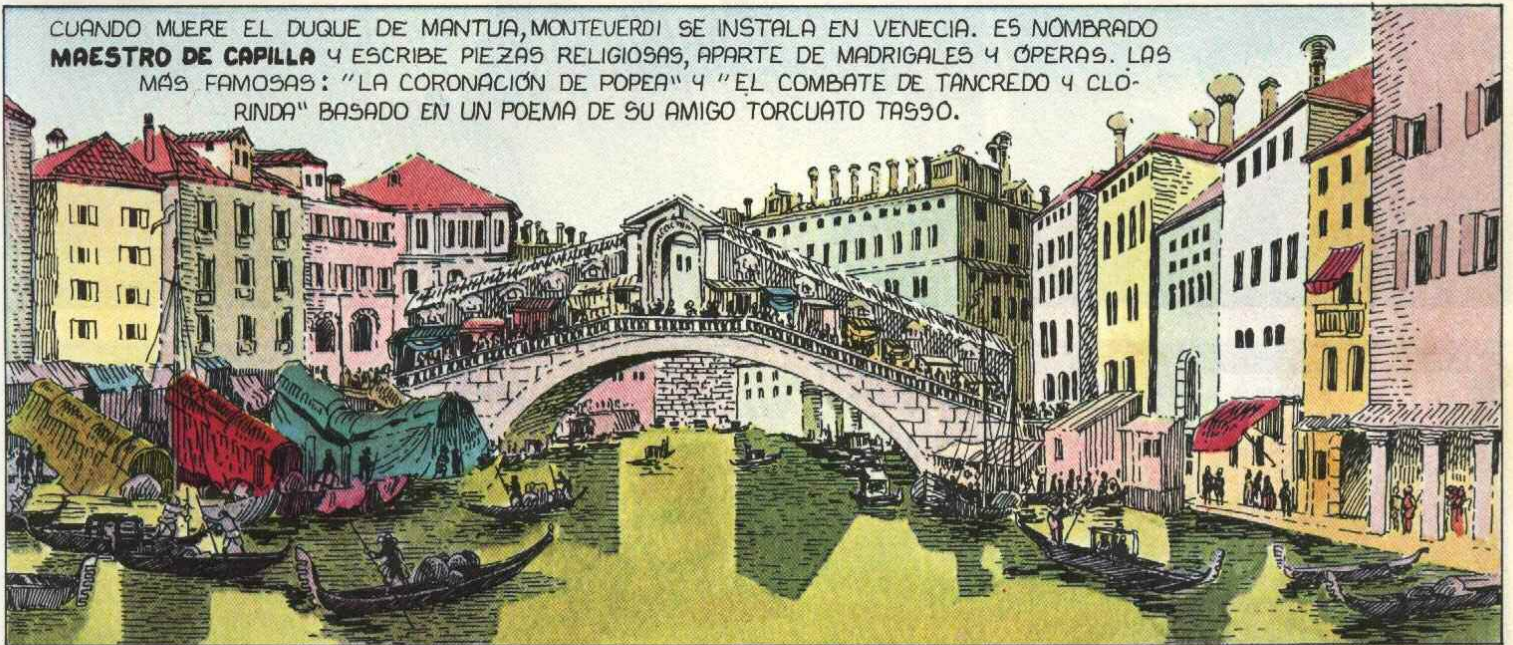
EN LA PRIMERA PLANTA, CLAUDIO MONTEVERDI, EL MAYOR MÚSICO ITALIANO DE SU SIGLO, INTERPRETA FRENTE A LA DUQUESA SU ÚLTIMA OBRA. EN EL SÓTANO, EL DUQUE SE DEDICA A BUSCAR EL SECRETO DE LA TRANSMUTACIÓN DEL PLOMO EN ORO: ¡LA PIEDRA FILOSOFAL!

¿RECUERDAN LA LEYENDA GRIEGA DE ORFEO Y EURÍDICE? ¡ES UNO DE LOS TEMAS PREFERIDOS DE LOS MÚSICOS DE TODOS LOS TIEMPOS! (ORFEO, EL HÉROE, ES UN MÚSICO). MONTEVERDI, EN 1607, ESCRIBE LA ÓPERA "ORFEO" Y ÉSTA, ES UNA FECHA CAPITAL: ES EL PRIMER DRAMA LÍRICO DIGNO DE TAL NOMBRE.

CUANDO MUERE EL DUQUE DE MANTUA, MONTEVERDI SE INSTALA EN VENECIA. ES NOMBRADO **MAESTRO DE CAPILLA** Y ESCRIBE PIEZAS RELIGIOSAS, APARTE DE MADRIGALES Y ÓPERAS. LAS MÁS FAMOSAS: "LA CORONACIÓN DE POPEA" Y "EL COMBATE DE TANCREDO Y CLORINDA" BASADO EN UN POEMA DE SU AMIGO TORCUATO TASSO.

"EL COMBATE..." ES LA TRÁGICA HISTORIA DE UN CRUZADO QUE LUCHA CONTRA UNA MUJER ESCONDIDA BAJA LA ARMADURA DE UN CABALLERO. EN SU PRIMERA Y ÚNICA REPRESENTACIÓN, EL PÚBLICO QUEDÓ TAN ASOMBRADO QUE NADIE APLAUDIÓ AL FINAL.

RODEADO DEL RESPETO Y LA ADMIRACIÓN DE TODOS, MONTEVERDI, INDISCUTIBLE PADRE DE LA ÓPERA, MUERE EN VENECIA. MUCHAS DE SUS OBRAS SE HAN PERDIDO. ¡PERO CON ELLAS BASTA PARA APRECIAR SU GENIO!

LA MÚSICA ALEMANA DEL SIGLO XVII SE BENEFICIA CON EL IMPULSO QUE AL CANTO Y A LA INTERPRETACION INSTRUMENTAL HA DADO LA REFORMA. SIN EMBARGO, CONTINÚA CON UNA GRAN INFLUENCIA ITALIANA.

HUJO DE UN POSADERO DE LA SELVA NEGRA, HEINRICH SCHÜTZ ESTUDIA MÚSICA CON LOS GABRIELI, EN VENECIA.

DE VUELTA EN ALEMANIA, CONSIGUE UN PUESTO DE ORGANISTA. SUS COMPOSICIONES SON ESENCIALMENTE RELIGIOSAS Y VOCALES.

¿CÓMO NO RECORDAR AQUÍ SUS "SALMOS DE DAVID" PARA ORQUESTA Y COROS?

EN LA ESPAÑA BARROCA, LA TRADICIÓN ORGANÍSTICA SERÁ IMPORTANTÍSIMA: CABANILLES, CORREA DE ARAUXO, AGUILERA DE HEREDIA, REVERDECEN LAS GLORIAS DEL GRAN ANTONIO DE CABEZÓN...

... MIENTRAS GASPAR SANZ CON SU "SUITE ESPAÑOLA" SERÁ CONSIDERADO EL PADRE DE LA GUITARRA NACIONAL. DE ELLA NACERÁN SOR, TÁRREGA, ALBENIZ, GRANADOS, FALLA, RODRIGO...

EL TEATRO ESPAÑOL PASÓ DE LOS PATIOS Y LAS "CORRALAS"...

... A LOS MÁS ALTOS VUELOS DE TEATROS FIJOS Y COMPLICADA ESCENOGRAFÍA.

LOPE Y CALDERÓN ESCRIBIERON ÓPERAS Y ZARZUELAS MITOLÓGICAS, AL MODO DE LA ÉPOCA. JUAN HIDALGO LES PUSÓ MÚSICA... PERO HOY APENAS SE CONOCEN.

BARROCO

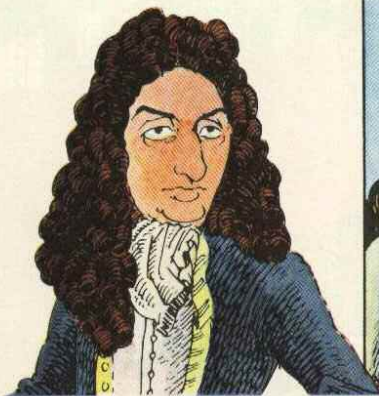
EN FRANCIA, 1643. CUENTA LA HISTORIA QUE EL JOVEN JUAN BAUTISTA LULLY LLEGA A PARÍS COMO PINCHE DE COCINA, LO QUE ES FALSO. EN CAMBIO, ES SEGURO QUE A LOS 11 AÑOS ESTÁ EN LA CORTE DE VERSALLES ENSEÑANDO ITALIANO A UNA FAMOSA SEÑORITA, LA DUQUESA DE MONTPEN-
BIER.

MIENTRAS APRENDE EL ARTE DE LA VIOLA Y LA COMPOSICIÓN, SE HACE AMIGO DEL JOVEN REY LUIS XIV, A QUIEN ENSEÑA NUEVOS PASOS DE DANZA.

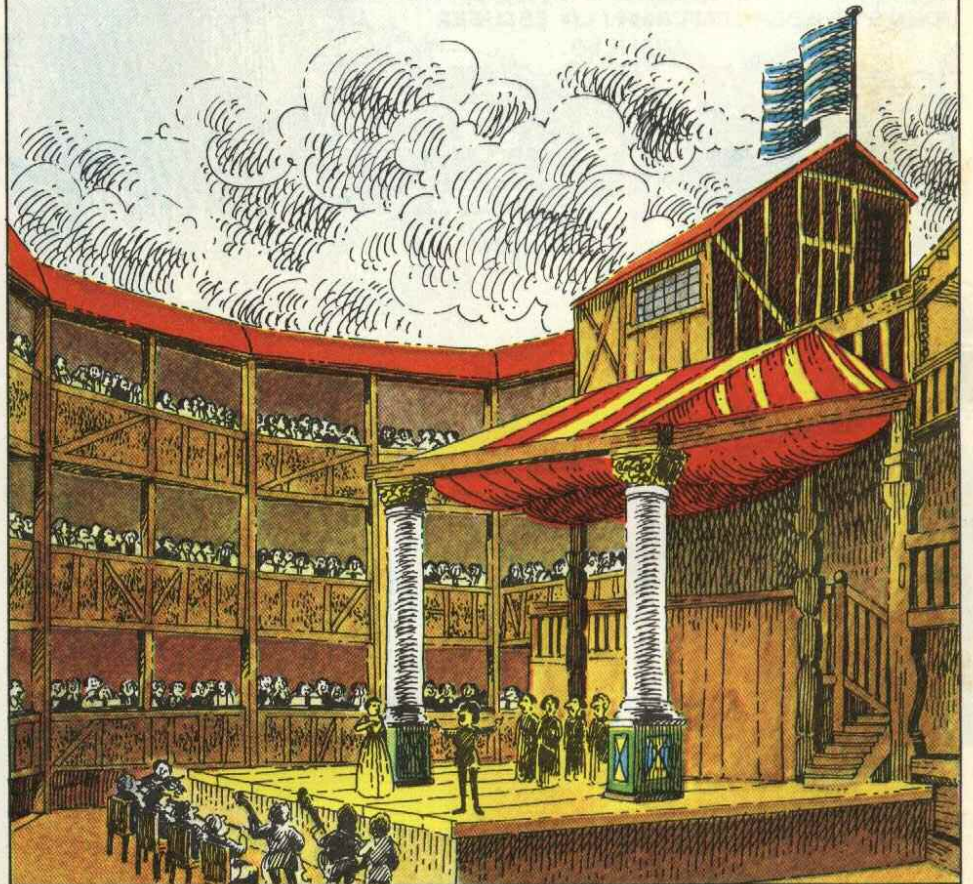
FAVORECIDO POR LA AMISTAD DEL REY, SUS CONTEMPORÁNEOS PERMANECEN EN LA SOMBRA. TAL ES EL CASO DE NICOLÁS CAMBRA Y MICHEL DELALANDE (CREADOR DE UN SOBERBIO "MAGNIFICAT"), SÓLO CHARPENTIER BRILLA JUNTO A LULLY CON SU FAMOSO "TE DEUM".

INGLATERRA, ENTRETANTO, PRODUCE UN GRAN MÚSICO: HENRY PURCELL. ORGANISTA DE LA ABADÍA DE WESTMINSTER, COMPOSITOR DE LA CORTE, ATACA TODOS LOS ESTILOS Y GÉNEROS, DESDE OBRAS RELIGIOSAS, VOCALES E INSTRUMENTALES...

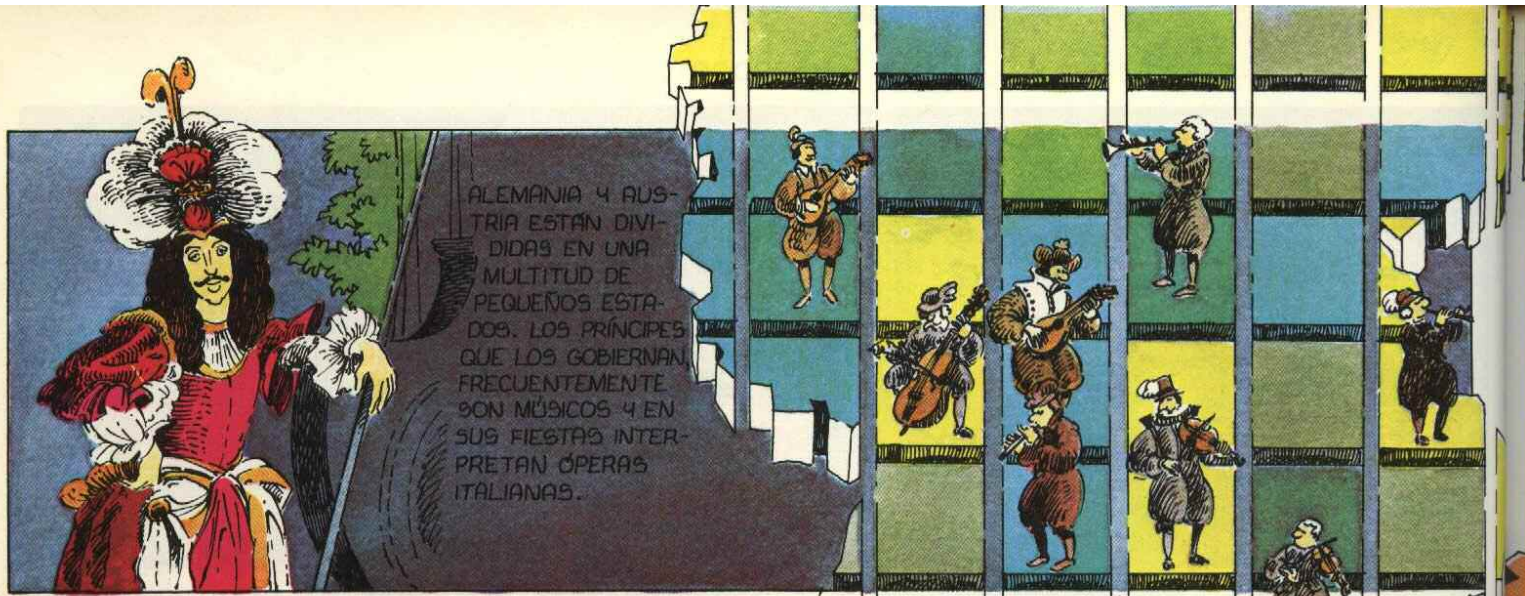

PURCELL MUERE JOVEN (A LOS 37 AÑOS) PERO DEJA OBRAS MAESTRAS INOLVIDABLES COMO SU ÓPERA "DIDO Y ENEAS".

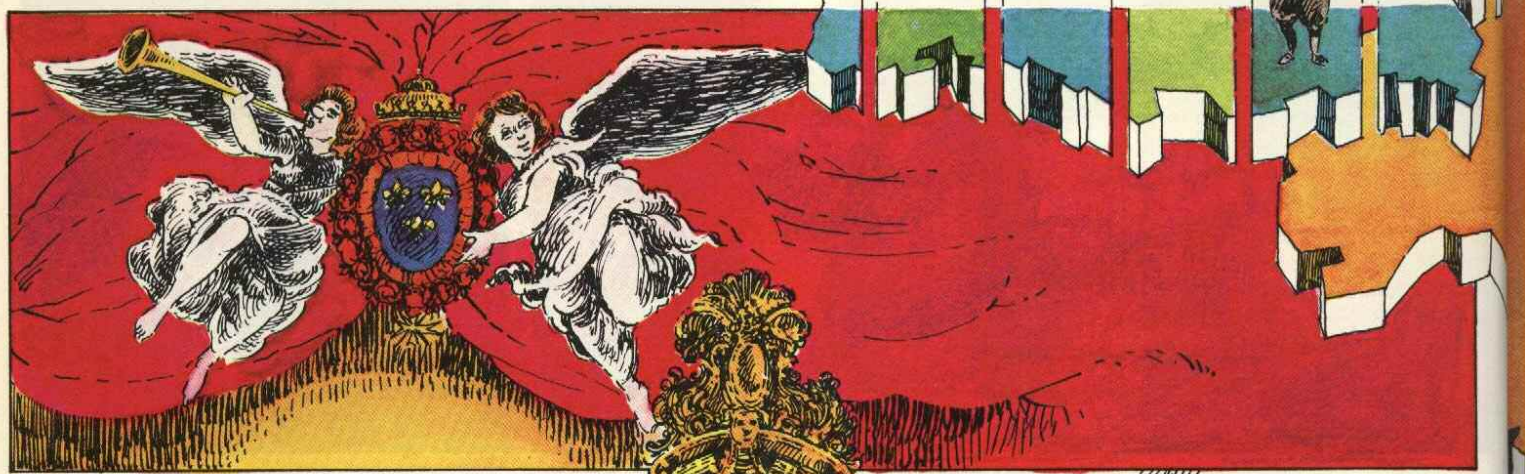

...A CANCIONES DE TABERNA...

ALEMANIA 4 AUSTRIA ESTAN DIVIDIDAS EN UNA MULTITUD DE PEQUEÑOS ESTADOS. LOS PRÍNCIPES QUE LOS GOBIERNAN FRECUENTEMENTE SON MÚSICOS 4 EN SUS FIESTAS INTERPRETAN ÓPERAS ITALIANAS.

EN ALEMANIA DEL SUR, TERRITORIO CATÓLICO, SURGE UN NUEVO ARTE MUSICAL. PACHELBEL 4 EL VIOLINISTA BIBER CONFORMAN LA ESCUELA VIENESA.

¡CHITT!
¡BIBER ESTÁ INTERPRETANDO "LA PROCESSION DE LOS CAMPESINOS"!!

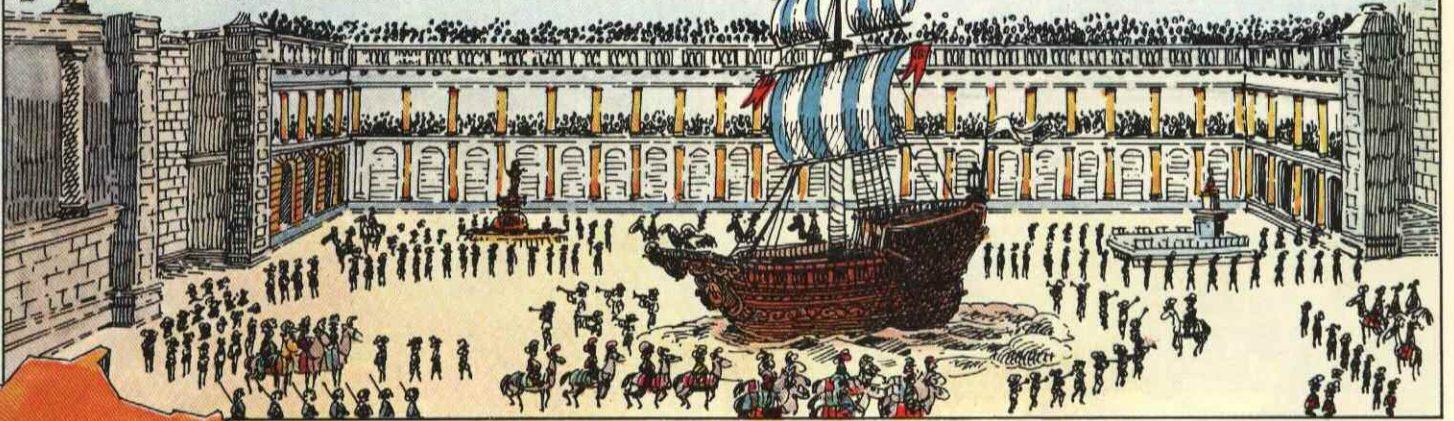

EL NORTE, TERRITORIO PROTESTANTE, RESISTE LA INFLUENCIA ITALIANA. EL ORGANISTA BUXTEHUDE (DANÉS, VIVE EN LÜBECK) ORGANIZA CONCIERTOS 4 COBRA ENTRADA. LOS LLAMA "MÚSICA DEL ATARDECER".

ES TAL SU RENOMBRE QUE JUAN SEBASTIÁN BACH, A LOS 20 AÑOS, CAMINA 300 KILÓMETROS PARA IR A ESCUCHARLO.

EN LA CIUDAD DE VENECIA SE MONTAN ÓPERAS CON UN LUJO DELIRANTE.

LA CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE CUERDA ALCANZA UNA PERFECCIÓN TAL, QUE GRAVITA DIRECTAMENTE EN EL PROGRESO DE LA MÚSICA: NACE EL CONCERTO. A LOS FABRICANTES DE INSTRUMENTOS DE CUERDAS SE LES LLAMA LUTHIER. UN ALUMNO DE AMATI, ANTONIO STRADIVARIUS RECUBRE CON UN BARNIZ ESPECIAL UNOS VIOLINES QUE AÚN HOY SON CONSIDERADOS OBRAS DE ARTE.

¿PUEDO JUGAR CON EL VIOLÍN, PAPA?

AH, ¡ESTE CORELLI! ...

AH, ¡ESTE MARCELO! ...

AH, ¡ESTE TORELLI! ...

AH, ¡ESTOS RAVIOLIS!

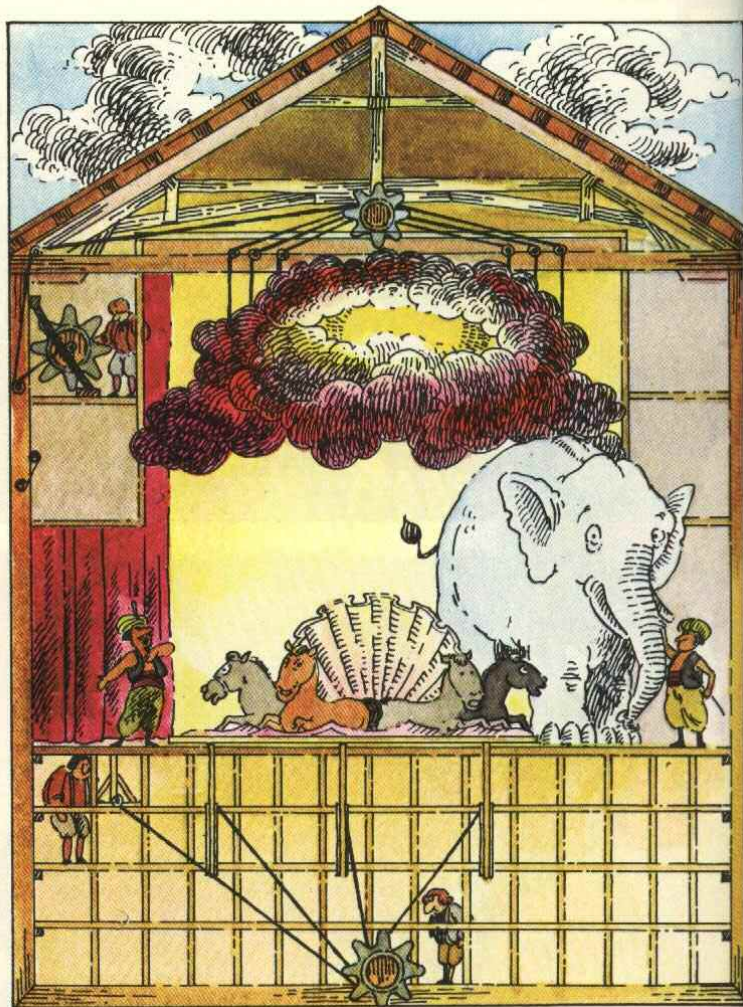
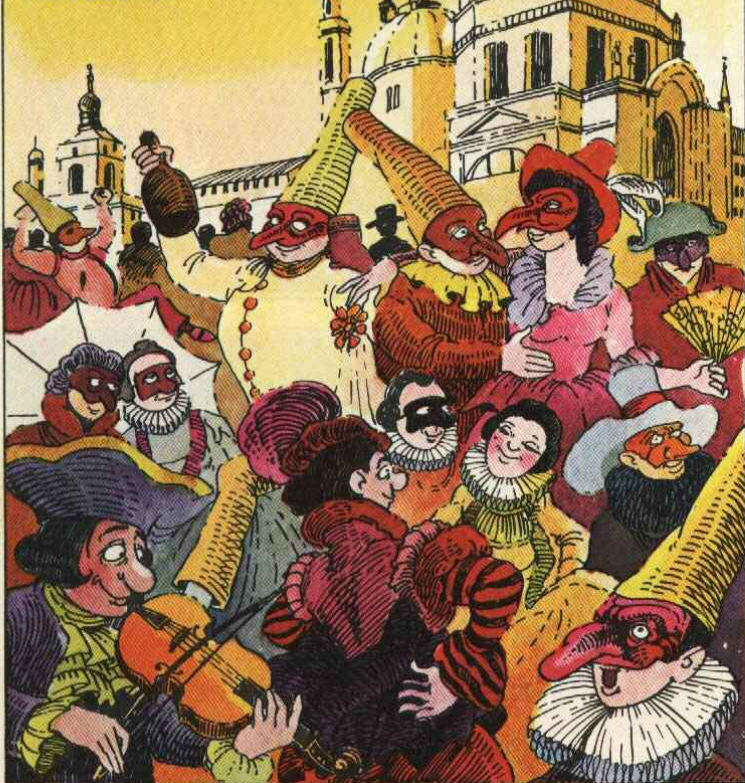

EL CONCERTO PERMITE A UN SOLISTA, ACOMPAÑADO POR UNA ORQUESTA, DEMOSTRAR TODO SU VIRTUOSISMO. ES LO QUE HACÍA VIVALDI. EN EL CONCERTO GROSSO UN PEQUEÑO NÚMERO DE INSTRUMENTOS DIALOGA CON EL RESTO. ENCONTRAMOS EJEMPLOS EN TORELLI Y CORELLI.

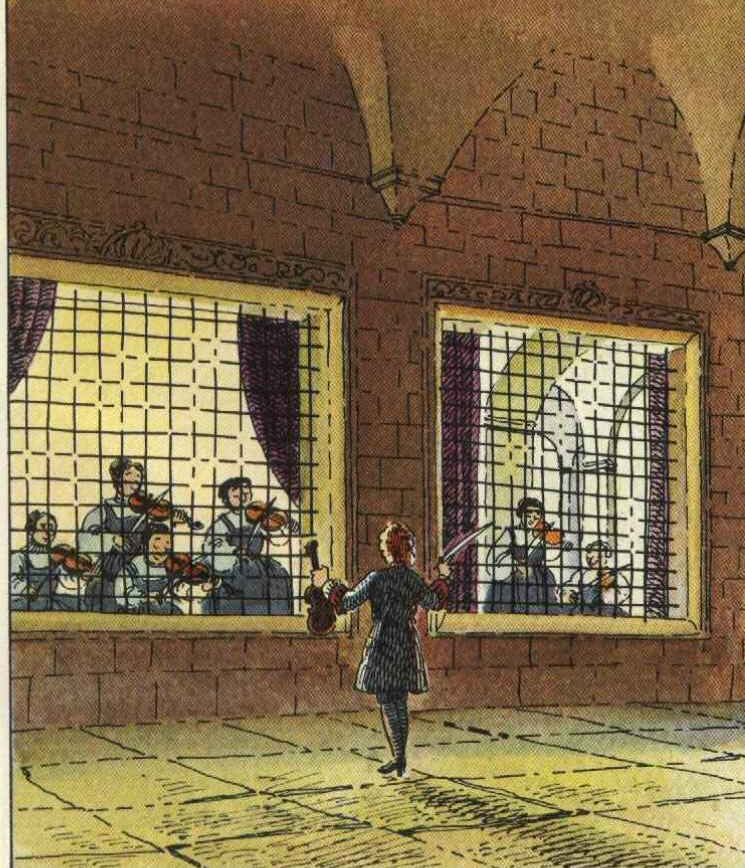
EL CONCERTO ES UNA COMPOSICIÓN MUSICAL EN LA CUAL UNO O VARIOS INSTRUMENTOS SOLISTAS DIALOGAN CON LA ORQUESTA.

CON MUCHA INFLUENCIA DEL CARNAVAL Y LAS DANZAS POPULARES, LA MÚSICA DE VIVALDI ES ENCANTADORA, AMABLE, ESPIRITUAL, LLENA DE SOL. TALES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE SUS ÓPERAS, SIEMPRE FASTUOSAS.

ORDENADO SACERDOTE, DA CLASES DE VIOLÍN A JÓVENES HUÉRFANAS EN UN SEMINARIO DE VENECIA. CON ELLAS, FORMA UNA ORQUESTA QUE ÉL DIRIGE, CON ENTUSIASMO.

ES TAL LA ADMIRACIÓN QUE SUS CONTEMPORÁNEOS SIEN- TEN POR VIVALDI QUE JUAN SEBASTIAN BACH ADAPTA VARIAS DE SUS PIEZAS PARA TOCARLAS CON ÓRGANO Y CON CLAVECÍN.

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL, NACIDO EN HALLE, ALEMANIA, EN 1685, ESTÁ LLAMADO A VIVIR UNA EXISTENCIA EXTRAORDINARIA.

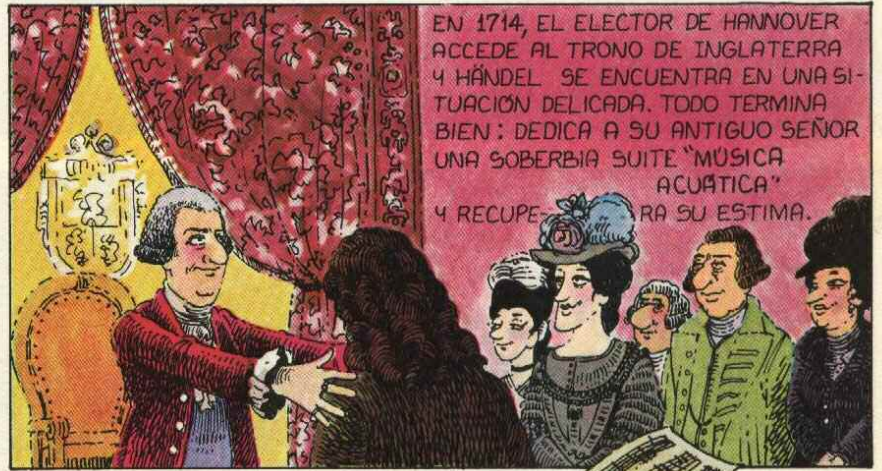
A LOS 8 AÑOS YA ES ORGANISTA. ESTUDIA DE RECHO CONTRA SU VOLUNTAD. LUEGO SE MARCHA A ITALIA DONDE SE CONSA GRA A LA MÚSICA. A PESAR DEL ÉXI TO OBTENIDO ALLÍ, VUELVE A ALEMA NIA Y EL PRÍNCI PE ELECTOR DE HANNOVER LE NOMBRA MAESTRO DE CAPILLA.

HÄNDEL PIDE ENTONCES LICENCIA PARA IRSE A INGLATERRA, DONDE OBTIENE UN ÉXITO CONSAGRATORIO CON SU ÓPERA "RINALDO".

EN 1714, EL ELECTOR DE HANNOVER ACCEDE AL TRONO DE INGLATERRA Y HÄNDEL SE ENCUENTRA EN UNA SI TUACION DELICADA. TODO TERMINA BIEN: DEDICA A SU ANTIGUO SEÑOR UNA SOBERBIA SUITE "MÚSICA ACUÁTICA" Y RECUPERA SU ESTIMA.

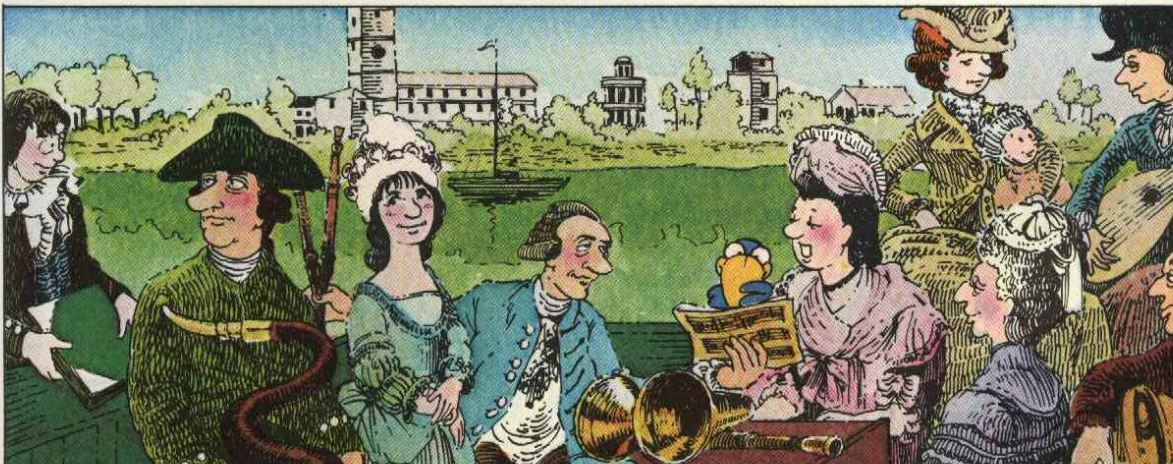

LA CAPACIDAD DE TRABAJO DE HÄNDEL ES ASOMBROSA. COM PONE **EL MESIAS** EN 3 SEMA NÁS TLO MISMO QUE TARDA UN COPISTA RÁPIDO EN TRANSCRIBIR LA PARTITURA!

COMPONE 40 ÓPERAS, 30 ORATO RIOS, CONCIERTOS PARA ORGA NO (QUE TOCA EN LOS INTERME DIOS DE LOS ORATORIOS), 5 "TE DEUM"... ¡FORMIDABLE!

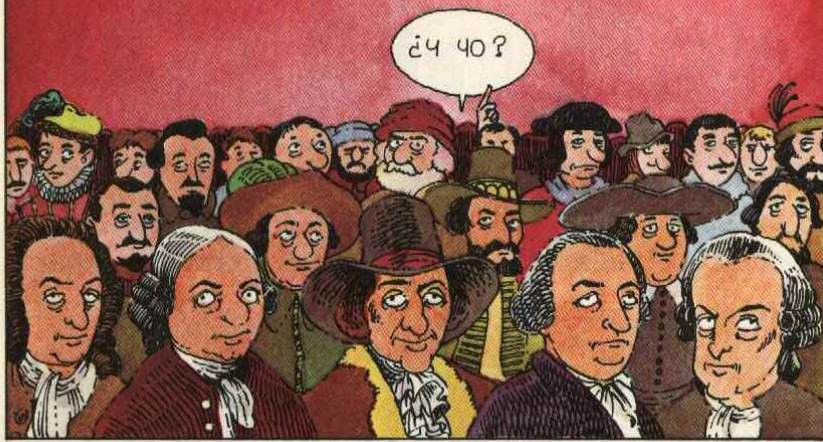

NO HAY QUE OLVIDAR LA BELLEZA DE SUS COMPOSICIONES DE "AIRE LIBRE", TAN HER MOSAS COMO SU "MÚSICA ACUÁTICA" Y SU "MÚSICA PARA LOS REALES FUEGOS ARTIFICIALES".

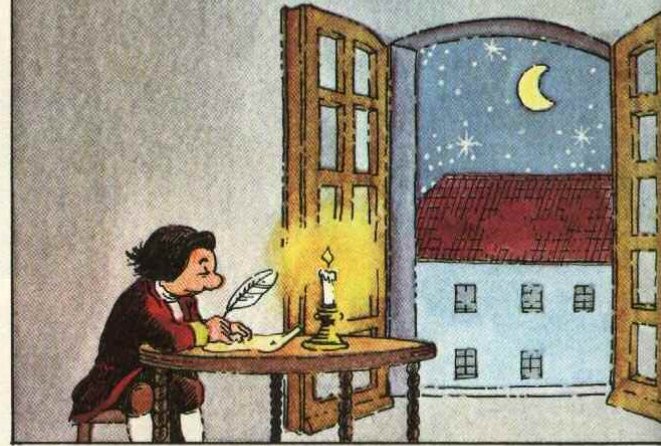

DEL SIGLO XVI AL XVIII, LA FAMILIA ALEMANA BACH CONSTITUYE UNA VERDADERA DINASTÍA DE MÚSICOS. EL PRIMERO ES JUAN SEBASTIÁN, CLARO.

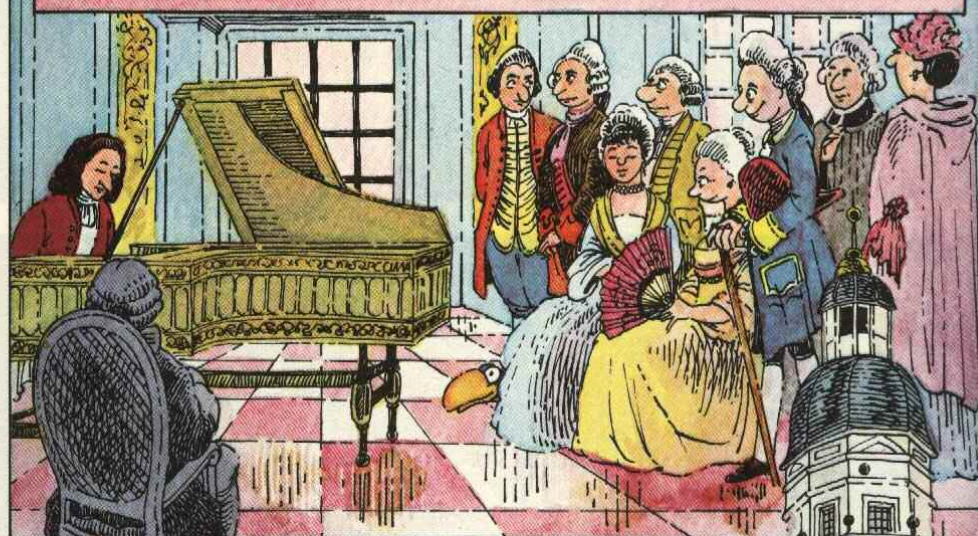
NACIDO EN 1685 (COMO HÄNDEL), HUÉRFANO A LOS 10 AÑOS, APASIONADO POR LA MÚSICA, TRABAJA DÍA Y NOCHE Y DEMUESTRA SUS EXTRAORDINARIAS DOTES PARA LA INTERPRETACIÓN DEL ÓRGANO Y EL CLAVECÍN.

SUS CUALIDADES DE VIRTUOSO SON INDISCUTIBLES: SE PRESENTA A UN CONCURSO Y TODOS LOS PARTICIPANTES HUYEN.

VARIOS PRÍNCIPES ACOGEN A JUAN SEBASTIÁN, PERO ES EL PRÍNCIPE DE COETHEN EL QUE ANTES RECONOCE SU TALENTO. DURANTE SU ESTANCIA EN LA CORTE ESCRIBE PÁGINAS MAESTRAS: LOS CONCIERTOS DE BRANDENBURGO Y LAS SUITES.

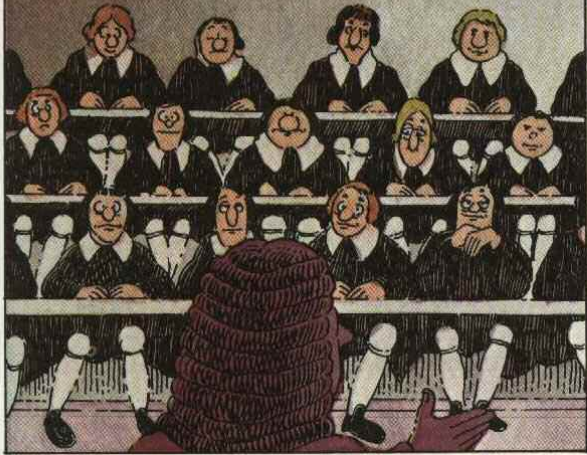
DESPUÉS DE LA MUERTE DE SU PRIMERA MUJER, MARÍA BÁRBARA, BACH SE CASA CON LA JOVEN CANTANTE ANNA MAGDALENA, QUE LE DARÁ 13 HIJOS (¡ÉL YA TENÍA 7!).

A LOS 38 AÑOS, BACH ACEPTA EL PUESTO DE **CANTOR** DE LA IGLESIA DE SANTO TOMÁS, EN LEIPZIG. SU CONTRATO LE OBLIGA A CREAR UNA OBRA NUEVA PARA CADA CEREMONIA. ¡COMpone 300 CANTATAS, UNA CADA DOMINGO!

BACH CONSAGRA PARTE DE SU TIEMPO A LA ENSEÑANZA. SUS ALUMNOS, JÓVENES O MENOS JÓVENES, NO RESULTAN MUY BRILLANTES.

DE TODOS MODOS, BACH ENCUENTRA TIEMPO PARA SELECCIONAR A LOS MEJORES Y TOCAR CON ELLOS EN LA FAMOSA CERVECERÍA ZIMMERMANN.

NO ES FACIL COMPONER ORATORIOS, FUGAS Y CONCIERTOS RODADO DE 20 HIJOS QUE GRITAN Y LLORAN...

¡ASÍ CUALQUIERA SE INSPIRA!

¡4 VEAN QUE ESTE ES UN DÍA TRANQUILO!

BACH MUERE EN 1750. SU INMENSA PRODUCCIÓN INCLUYE MISAS, PASIONES, CANTATAS, CONCIERTOS Y SONATAS. PERO SU EXCELENCIA SE REFLEJA EN SUS FUGAS. ES TAN FAMOSO COMO INTÉRPRETE, QUE PASARÁ MUCHO TIEMPO ANTES QUE LE RECONOZCAN, ADEMÁS, COMO CREADOR.

POCO ANTES DE MORIR, EL REY FEDERICO II DE PRUSIA LO INVITA A POSTDAM Y DURANTE UNA VELADA DE LA CORTE, MUTUAMENTE SE HONRAN TOCANDO JUNTOS. EL REY A LA FLAUTA, EL VIEJO MAESTRO AL PIANO.

EN UNA FUGA, UN TEMA Y SUS IMITACIONES SUCEASIVAS FORMAN VARIOS SEGMENTOS QUE PARECEN HUIR, PERSIGUIÉNDOSE UNOS CON OTROS.

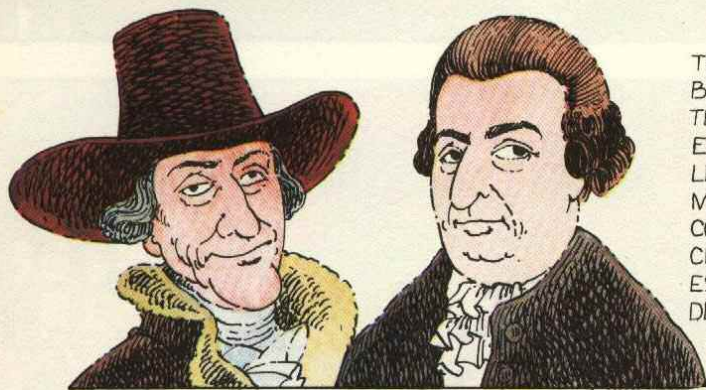

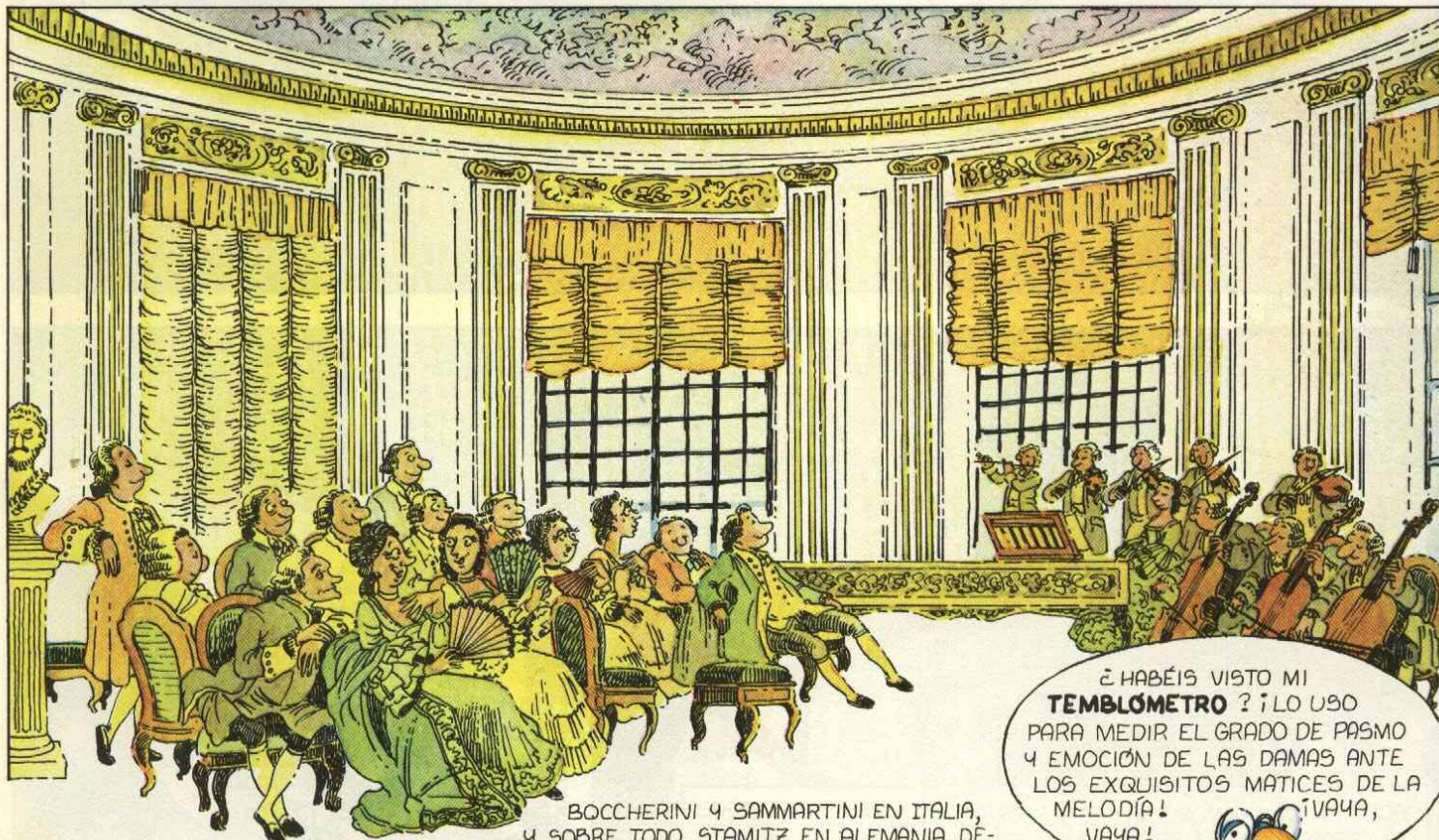
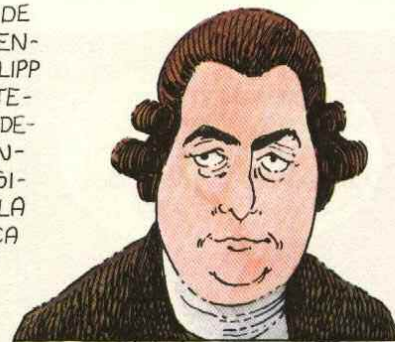
AMIGO DE BACH Y MUY INFLUIDO POR LA MÚSICA FRANCESA DE LULLY Y DE CAMBRA, GEORG PHILIPP TELEMANN VIVE EN HAMBURGO. COMPONE UNA MÚSICA QUE REUNE TODOS LOS GÉNEROS DE LA ÉPOCA Y TODAS LAS CORRIENTES CREANDO UNA SÍNTESIS ADMIRABLE.

SUS ÓPERAS SON BRILLANTES, RICAS, DECORATIVAS, NUNCA SUPERFICIALES. LOS INSTRUMENTOS SOLISTAS TOMAN EL PAPEL DE LOS ACTORES. EN SU **DON QUIJOTE**, UN INSTRUMENTO REEMPLAZA LA VOZ HUMANA.

TRES DE LOS 20 HIJOS DE BACH, RESULTAN EXCELENTES MÚSICOS - KARL PHILIPP EMMANUEL, AHIJADO DE TELEMANN, WILHELM FRIEDEMANN Y JOHANN CHRISTIAN - CONSTITUYEN LA TRANSICIÓN ENTRE SU PADRE Y LA ESCUELA PRERROMÁNTICA DE HAYDN Y DE MOZART.

BOCCHERINI Y SAMMARTINI EN ITALIA, Y SOBRE TODO STAMITZ EN ALEMANIA, DESARROLLAN LA **SINFONÍA**, CUYA FORMA FUE FIJADA POR LA ESCUELA DE MANNHEIM. LA ORQUESTA, POR VEZ PRIMERA, ENSAYA Matices DE INTERPRETACIÓN.

¿HABÉIS VISTO MI **TEMBLOMETRO**? ¡LO USO PARA MEDIR EL GRADO DE PASMO Y EMOCIÓN DE LAS DAMAS ANTE LOS EXQUISITOS Matices DE LA MELODÍA! ¡VAYA, VAYA!

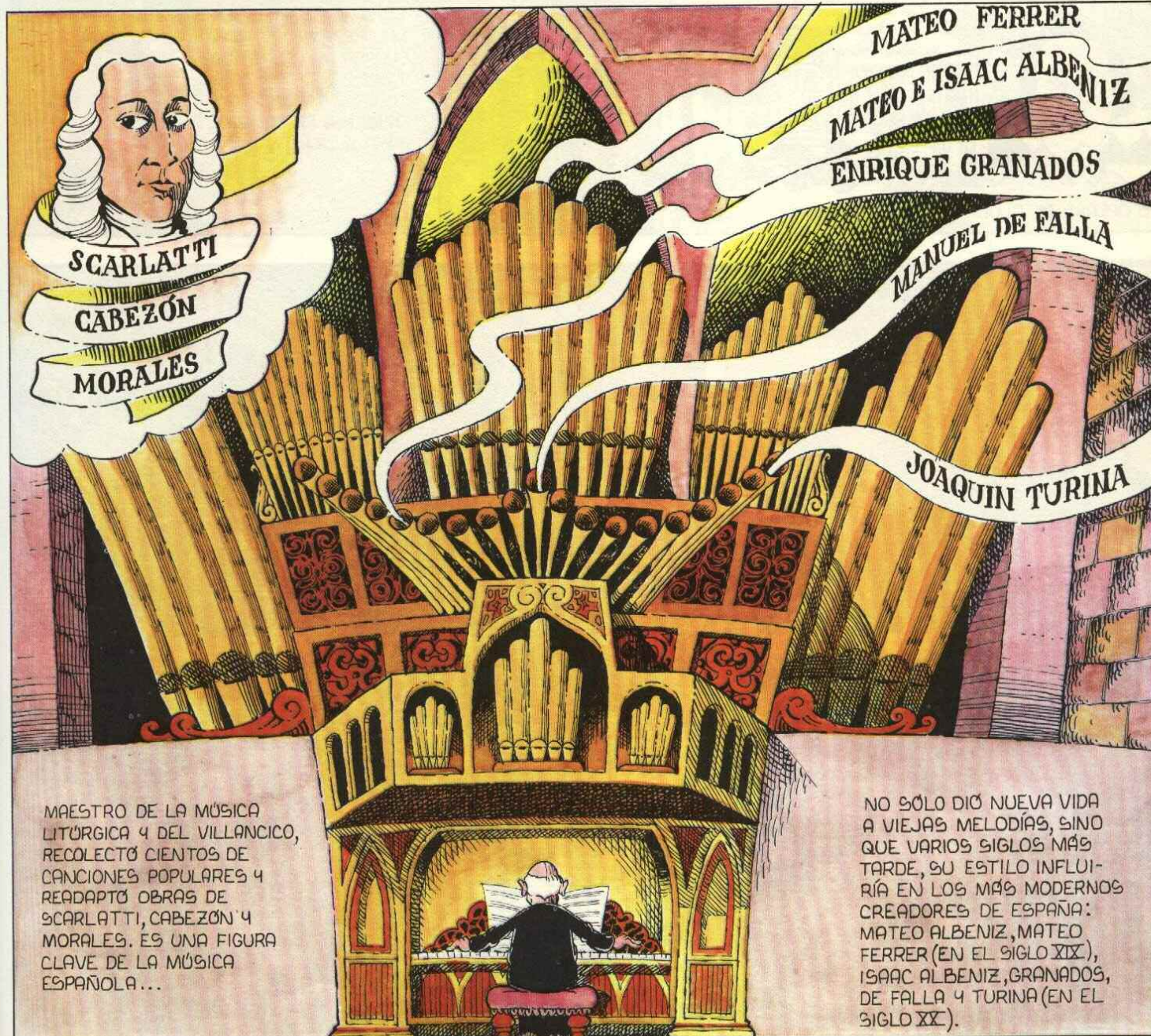

EN LA TRANQUILIDAD RECOLETA DE EL ESCORIAL SE ESCUCHA MÚSICA... VIENE DE "LA CASITA DE ARRIBA" DONDE VIVE EL PRÍNCIPE GABRIEL, HERMANO MENOR DE CARLOS IX...

DESDE SU MÁS TIERNA INFANCIA, EL PRÍNCIPE, MIENTRAS JUGABA CON SUS SOLDADITOS DE MADERA, APRENDÍA EL ARTE DE LOS INSTRUMENTOS CON EL MEJOR MAESTRO POSIBLE: EL PADRE ANTONIO SOLER (1729-1783), POSEEDOR DE UNA TÉCNICA ASOMBROSA DE LA QUE HA DEJADO MEMORIA EN "SEIS CONCIERTOS DE DOS ÓRGANOS OBLIGADOS" Y SUS SONATAS PARA CLAVECÍN.

SCARLATTI
CABEZÓN
MORALES

MATEO FERRER
MATEO E ISAAC ALBENIZ
ENRIQUE GRANADOS
MANUEL DE FALLA
JOAQUIN TURINA

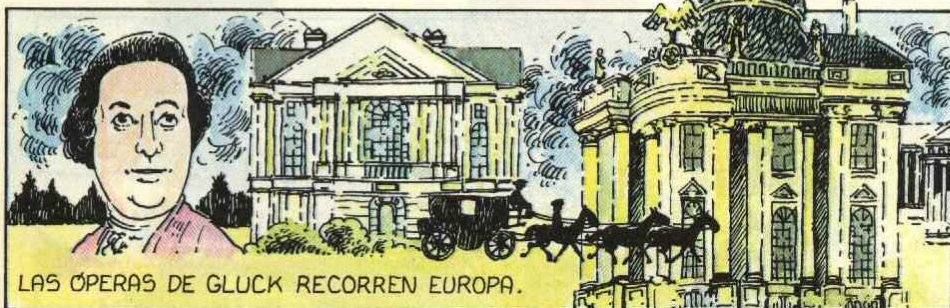
MAESTRO DE LA MÚSICA LITÚRGICA Y DEL VILLANCICO, RECOLECTÓ CIENTOS DE CANCIONES POPULARES Y READAPTÓ OBRAS DE SCARLATTI, CABEZÓN Y MORALES. ES UNA FIGURA CLAVE DE LA MÚSICA ESPAÑOLA...

NO SÓLO DIÓ NUEVA VIDA A VIEJAS MELODÍAS, SINO QUE VARIOS SIGLOS MÁS TARDE, SU ESTILO INFLUIRÍA EN LOS MÁS MODERNOS CREADORES DE ESPAÑA: MATEO ALBENIZ, MATEO FERRER (EN EL SIGLO XIX), ISAAC ALBENIZ, GRANADOS, DE FALLA Y TURINA (EN EL SIGLO XX).

EL HIJO DEL GUARDA FORESTAL DE UN PRÍNCIPE ALEMÁN, CHRISTOPHE WILLIBALD GLUCK, VA A DAR UN NUEVO ALIENTO A LA ÓPERA. NACE EN EL ALTO PALATINADO, EN 1714.

LA ÓPERA ITALIANA DECAE. SE HA CONVERTIDO EN VEHÍCULO DE LUCIMIENTO DE LOS CANTANTES. GLUCK DECIDE RESTITUIRLE SU DIGNIDAD, SIMPLIFICANDO EL LIBRETO Y ACABANDO CON LA ORNAMENTACIÓN INÚTIL. ¿SU ÓPERA MÁS CÉLEBRE? "ORFEO Y EURIDICE" (¿RECUERDAN EL TEMA?)

LAS ÓPERAS DE GLUCK RECORREN EUROPA.

EL ITALIANO PICCINI SALE EN DEFENSA DE LA ÓPERA DE SU TIERRA. LA GUERRA DE LAS ÓPERAS TIENE POR CAMPO DE BATALLA UN MISMO TEMA: "IFIGENIA EN TAURIDE". GANA GLUCK.

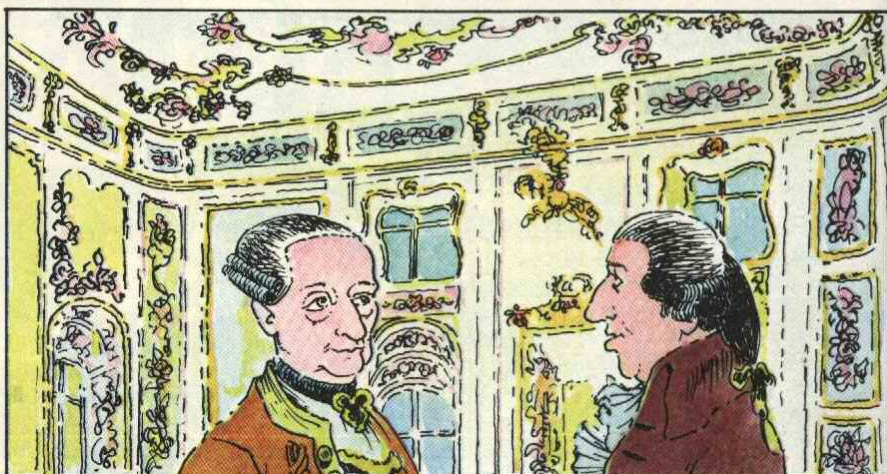
JOSEPH HAYDN ENTRA A LOS 8 AÑOS EN LA ESCOLANÍA DE LA CATEDRAL DE SAINT-ETIENNE, DE VIENA. LO ECHAN CUANDO CAMBIA LA VOZ.

SE HACE PROFESOR DE PIANO, Y DA SERENATAS CON SU VIOLONCELLO.

EL GIRO DECISIVO DE SU CARRERA ES SU CONTRATACIÓN COMO MAESTRO DE CAPILLA EN CASA DEL PRÍNCIPE ESTERHAZY. TIENE A SU DISPOSICIÓN UNA ORQUESTA Y UN CORO: COMPONE MÚSICA RELIGIOSA, ÓPERAS, CUARTETOS Y LA MITAD DE SUS SINFONÍAS.

LA OBRA DE HAYDN ES UNA BUENA ILUSTRACION DEL GÉNERO LLAMADO "CLÁSICO": POCAS PIEZAS SON MÁS PERFECTAS QUE SUS CUARTETOS Y SUS SINFONÍAS.

SU REPUTACIÓN AUMENTA. AL MORIR EL PRÍNCIPE ESTERHAZY VIAJA DOS VECES A LONDRES Y ES RECIBIDO CON ENTUSIASMO.

LOS MÚSICOS A QUIENES AYUDA, LE BAUTIZAN "PAPA HAYDN" Y TAMBIÉN "EL PADRE DE LA SINFONÍA". COMPONE MÁS DE CIENTO.

EN UN CONCIERTO, LA MULTITUD ENTUSIASTA SE LEVANTA APLAUDIÉNDOLO Y SE ACERCA AL ESCENARIO. ENTONCES, SE DESPRENDE DEL TECHO UNA MONUMENTAL LÁMPARA Y PULVERIZA LOS ASIENTOS VACÍOS. COMO NO HAY VÍCTIMAS, HAYDN TITULA SU SINFONÍA "EL MILAGRO". JOSEPH HAYDN MUERE EN VIENA EN 1809.

1789, LA REVOLUCIÓN FRANCESA. UN GRAN MOVIMIENTO POPULAR ESTREMECE LA SOCIEDAD. LA MÚSICA NO ESCAPA. ORQUESTAS Y COROS GIGANTESCOS ACOMPAÑAN LAS CEREMONIAS. LOS GRANDES MÚSICOS DE FINALES DEL SIGLO XVIII ESTÁN PROFUNDAMENTE MARCADOS POR LA REVOLUCIÓN: SE ACENTÚA LA BÚSQUEDA DE LA LIBERTAD.

¿QUIÉN NO CONOCE LA ASOMBROSA INFANCIA DE WOLFGANG AMADEUS MOZART, VIRTUOSO Y NIÑO PRODIGIO? COMPONE MÚSICA DESDE LOS 5 AÑOS, ANTES DE APRENDER A LEER Y ESCRIBIR.

LEOPOLD MOZART, SU PADRE, ORGANIZA DURANTE 10 AÑOS UNA LARGA SERIE DE VIAJES A LAS CIUDADES EUROPEAS, DONDE WOLFGANG Y SU HERMANA DAN CONCIERTOS.

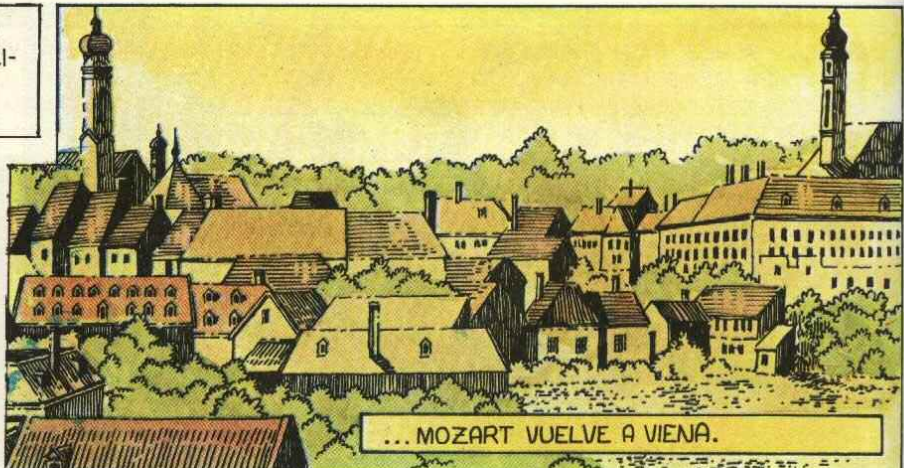
WOLFGANG SE CONVIERTE EN EL "NIÑO MIMADO" DE LA ALTA SOCIEDAD VIENESA. MARAVILLA A LA FAMILIA IMPERIAL Y A LA FUTURA REINA DE FRANCIA, MARÍA ANTONIETA.

DE VUELTA A SALZBURGO, SU CIUDAD NATAL, MOZART ENTRA AL SERVICIO DEL PRÍNCIPE ARZOBISPO Y PARA ÉL COMPONE MÚSICA RELIGIOSA Y SERENATAS.

FINALMENTE, IMBUÍDO EN LAS NUEVAS IDEAS DE LIBERTAD, ENTRA EN CONFLICTO CON EL PRÍNCIPE, QUIEN ACABA POR DESPEDIRO. Y ASÍ...

... MOZART VUELVE A VIENA.

LE NOZZE DI FIGARO
DIE HOCHZEIT DES FIGARO
Eine comische Oper in vier Akten
in Musik gesetzt von
WOLFGANG AMADEUS MOZART

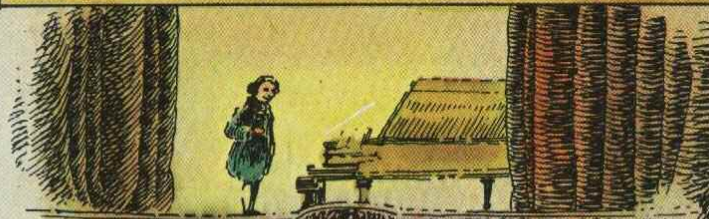

EN 1782, EN VIENA, MOZART COMIENZA EL PERÍODO MÁS FELIZ DE SU VIDA. SE CASA CON CONSTANZA, Y RECIBE ENCARGOS DE MÚSICA DE LOS NOBLES Y LOS GRANDES BURGUESES, INCLUSO DEL EMPERADOR JOSÉ II.

EN ESTA ÉPOCA ESCRIBE: "MISA EN DO", "EL RAPTO DEL SERALLO", "LAS BODAS DE FIGARO"...

DE PRONTO, TODO CAMBIA. YA NO ES EL "NIÑO PRODIGIO". ES UN INTÉRPRETE ADULTO A QUIEN NO SE RECONOCE COMO COMPOSITOR.

CUBIERTO DE DEUDAS, SU SITUACIÓN ECONÓMICA EMPEORA CADA DÍA.

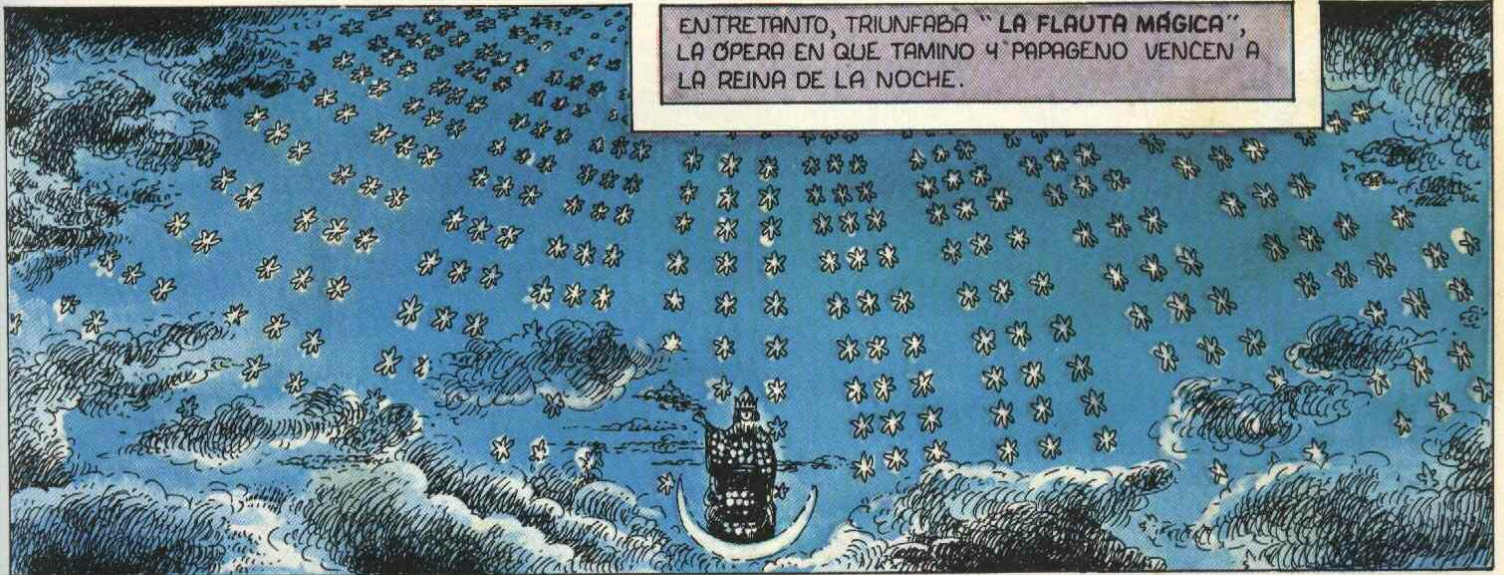
PARA SOBREVIVIR, MOZART SE VE OBLIGADO A DAR LECCIONES DE PIANO.

CUANDO SU PROTECTOR JOSÉ II MUERE, EN 1790, SOBREVIENE LA CATASTROFE.

SIN EMBARGO, CREA COMPOSICIONES SUBLIMES: EL CONCIERTO PARA PIANO "LA CORONACIÓN" Y LA ÓPERA "DON JUAN". FAMOSA MÁS TARDE, EN SU ESTRENO ES MUY MAL RECI-BIDA, POR INMORAL.

EN 1791, UN MISTERIOSO PERSONAJE (SU NOMBRE NUNCA SE HA SABIDO) LE ENCARGA UN "REQUIEM" QUE NO LLEGARÁ A TERMINAR.

ENTRETANTO, TRIUNFABA "LA FLUTA MÁGICA", LA ÓPERA EN QUE TAMINO Y PAPAGENO VENCEN A LA REINA DE LA NOCHE.

DOS MESES MÁS TARDE, MOZART MUERE EN LA MAYOR MISERIA, A LOS 35 AÑOS.

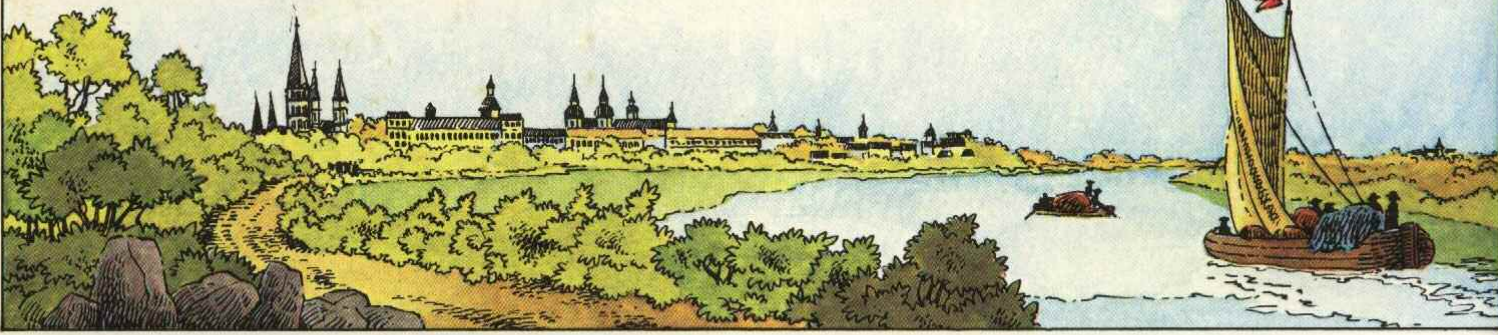
EN MOZART SE REALIZA LA SÍNTESIS DE DOS SIGLOS DE MÚSICA PERO, AÚN MÁS, EXPRESA UNA PERSONALIDAD PROPIA: INTELIGENCIA, TERNURA Y PASIÓN SON LOS RASGOS DE SU GENIO QUE APARECEN EN TODA SU OBRA.

EL ROMANTICISMO

LUDWIG VAN BEETHOVEN -EL PRIMER GRAN ROMÁNTICO Y EL ÚLTIMO GRAN CLÁSICO- NACE EN BONN EN 1770. SU JUVENTUD SERÁ MENOS LUMINOSA QUE EL PAISAJE DE SU CIUDAD NATAL. SU PADRE ES UN TENOR POCO INSTRUIDO. HOMBRE DURO, AMBICIOSO, QUIERE APROVECHAR LAS CUALIDADES DE SU HIJO Y HACER DE ÉL UN NUEVO MOZART. PERO LUDWIG NO ES UN NIÑO PRODIGIO.

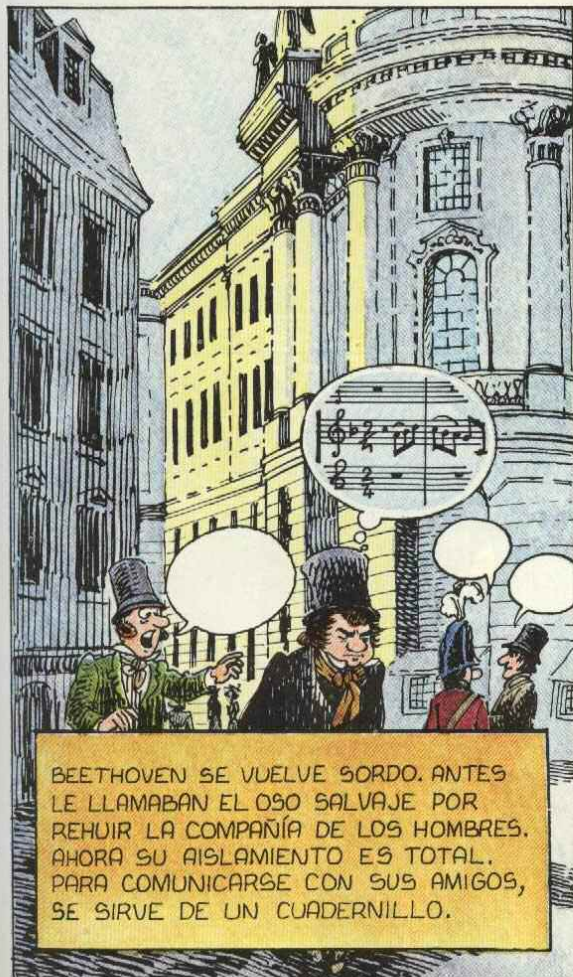

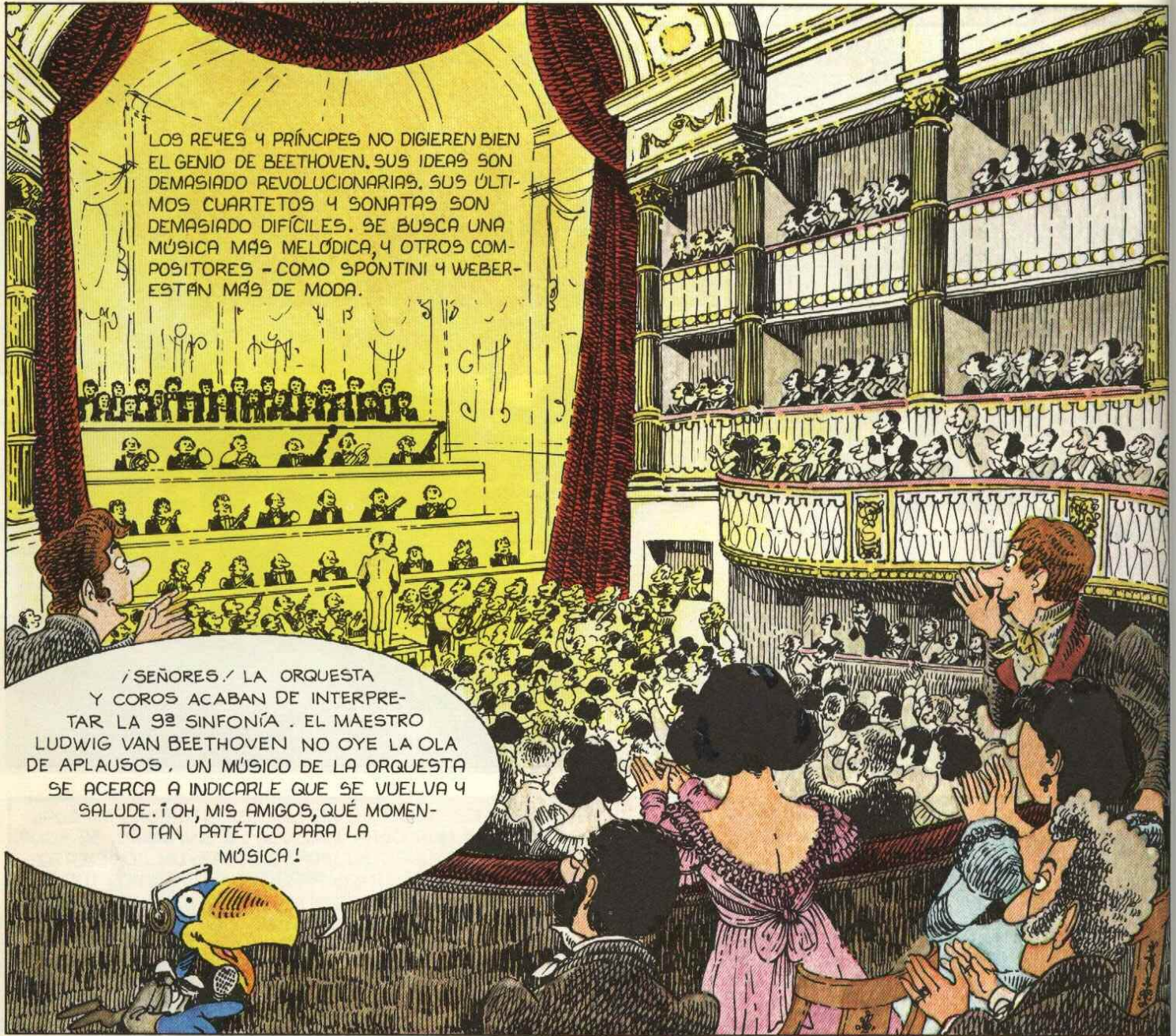
LA 3ª SINFONÍA LA "HERÓICA" FUE ESCRITA COMO HOMENAJE A NAPOLEÓN BONAPARTE. CUANDO NAPOLEÓN ES EN 1804, EMPERADOR, CUANDO EL HEROÍSMO SE CONVIERTE EN AMBICIÓN, BEETHOVEN, CON RABIA Y DESPECHO, ARRANCA LA PÁGINA DE DEDICATORIA DE LA PARTITURA.

1789: LA REVOLUCIÓN FRANCESA TRASTORNA EUROPA. BEETHOVEN, NUTRIDO POR LAS IDEAS DE LIBERTAD QUE INVADEN EL CONTINENTE, EMPIEZA A ALEJARSE DE LA TRADICIÓN, EN SUS SONATAS Y MELODÍAS.

BEETHOVEN UTILIZA LA FORMA SINFÓNICA PARA TRADUCIR SUS PROPIOS SENTIMIENTOS, PARA PONERSE EN ESCENA. LA SINFONÍA "PASTORAL" (LA 6ª) ES UN BUÉN EJEMPLO. BEETHOVEN COMPOÑÍA, CASI SIEMPRE, PASEÁNDOSE POR EL CAMPO. CONOCÍA PROFUNDAMENTE EL CONCIERTO DE LA NATURALEZA. PERO, EN LA "PASTORAL", MÁS QUE PINTARLA, DESCRIBE LAS SENSACIONES QUE EVOCA SU PROPIA PINTURA. SU MÚSICA SE HACE VISUAL Y EMOTIVA A LA VEZ.

LOS REYES Y PRÍNCIPES NO DIGIEREN BIEN EL GENIO DE BEETHOVEN. SUS IDEAS SON DEMASIADO REVOLUCIONARIAS. SUS ÚLTIMOS CUARTETOS Y SONATAS SON DEMASIADO DIFÍCILES. SE BUSCA UNA MÚSICA MÁS MELÓDICA, Y OTROS COMPOSITORES - COMO SPONTINI Y WEBER - ESTÁN MÁS DE MODA.

¡SEÑORES! LA ORQUESTA Y COROS ACABAN DE INTERPRETAR LA 9ª SINFONÍA. EL MAESTRO LUDWIG VAN BEETHOVEN NO OYE LA OLA DE APLAUSOS, UN MÚSICO DE LA ORQUESTA SE ACERCA A INDICARLE QUE SE VUELVA Y SALUDE. ¡OH, MIS AMIGOS, QUÉ MOMENTO TAN PATÉTICO PARA LA MÚSICA!

BEETHOVEN MUERE UNA NOCHE DE MARZO DE 1827, MIENTRAS UNA TORMENTA DE TRUENOS Y RELÁMPAGOS RETUMBA SOBRE VIENA.

ESPAÑA NO TUVO UN BEETHOVEN. SIN EMBARGO, JUAN CRISÓSTOMO ARRIAGA (1806-1826) FUE LLAMADO EL 'MOZART ESPAÑOL'. NIÑO PRÓDIGIO, COMO ÉL, HA ESCRITO MUY POCAS OBRAS: 1 SINFONÍA, 1 ÓPERA, 3 CUARTETOS Y ALGO DE MÚSICA VOCAL Y DE PIANO... ¡Y CON SOLO ESO HA PASADO A LA HISTORIA...!

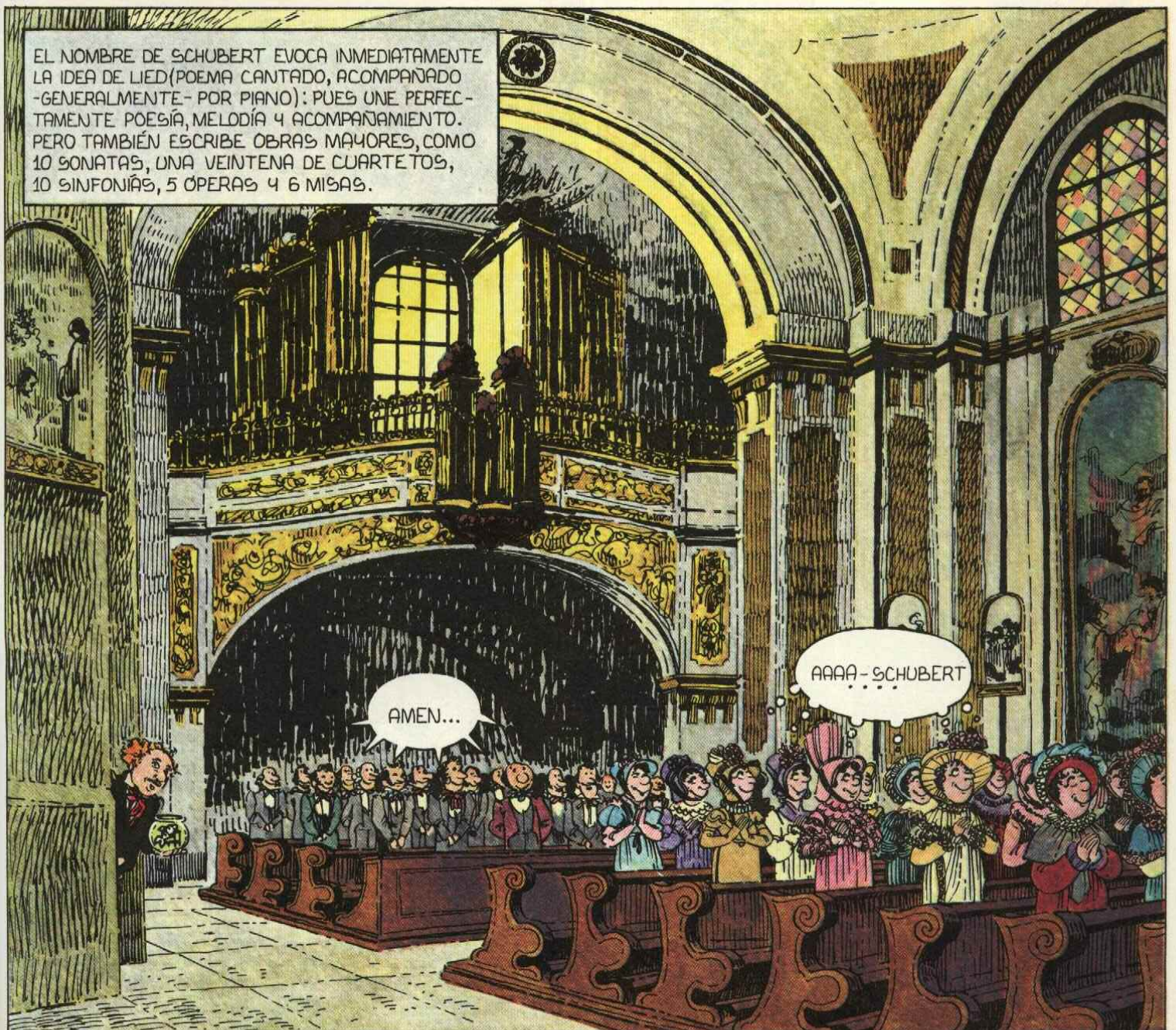
ÉL PUDO HABER SIDO EL GRAN MÚSICO DEL ROMANTICISMO ESPAÑOL...

EN 1815, CON 18 AÑOS, SCHUBERT ESCRIBE SU LIED **EL REY DE LOS ELFOS**. EN ESTA ÉPOCA ES MAESTRO, COMO SU PADRE. EVIDENTEMENTE, PENSABA MÁS EN LA MÚSICA QUE EN LA PEDAGOGÍA. ESTE LIED CUENTA COMO EL DIABÓLICO ERLKÖNIG RAPTA A UN NIÑO DEL MUNDO DEL AFECTO Y LA SEGURIDAD.

¡EL MUNDO DEL AFECTO Y LA SEGURIDAD, ESO ES LO QUE A MÍ ME GUSTA!

EL NOMBRE DE SCHUBERT EVOCA INMEDIATAMENTE LA IDEA DE LIED (POEMA CANTADO, ACOMPAÑADO -GENERALMENTE- POR PIANO): PUES UNE PERFECTAMENTE POESÍA, MELODÍA Y ACOMPAÑAMIENTO. PERO TAMBIÉN ESCRIBE OBRAS MAYORES, COMO 10 SONATAS, UNA VEINTENA DE CUARTETOS, 10 SINFONÍAS, 5 ÓPERAS Y 6 MISAS.

AMEN...

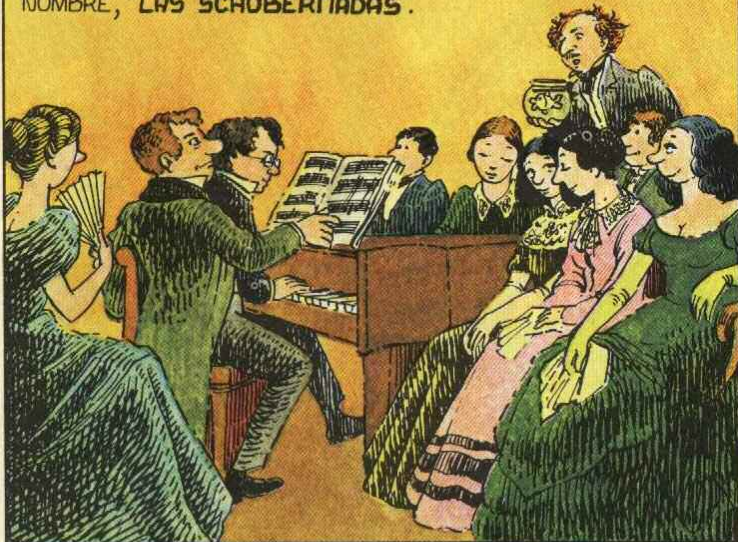
AAAA - SCHUBERT

1815. NAPOLEÓN CAE. LAS GRANDES POTENCIAS SE REUNEN EN EL CONGRESO DE VIENA. DE DÍA SE RECONSTRUYE EUROPA; DE NOCHE SE BAILA...

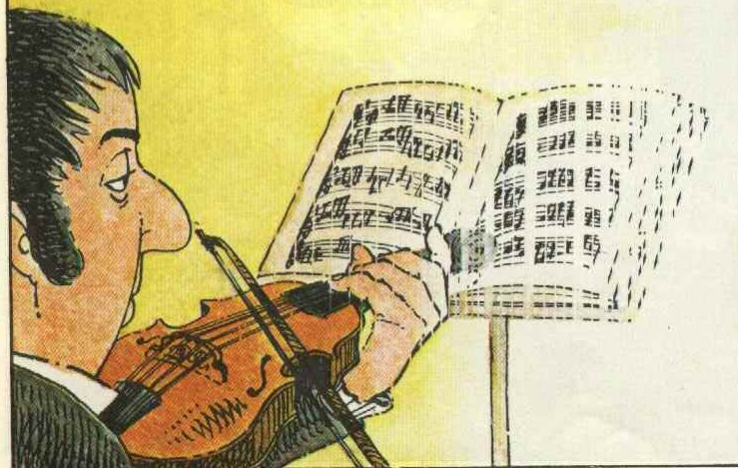
¡ESTE DEBE ESTAR RECONSTRUYENDO LA DANZA! ¡OH MIS PIES!

EN EFECTO, AQUÍ DA EL VALS SUS PRIMEROS PASOS... LOS STRAUSS ESPERAN ENTRE BASTIDORES.

... POR LA NOCHE LE GUSTA RODEARSE DE SUS AMIGOS EN LOS SALONES Y CERVECERÍAS DE VIENA. (QUÉ LEJOS DE LOS FASTOS DE LA CORTE). ESTAS VELADAS LLEVARÁN LUEGO SU NOMBRE, "LAS SCHUBERTIADAS".

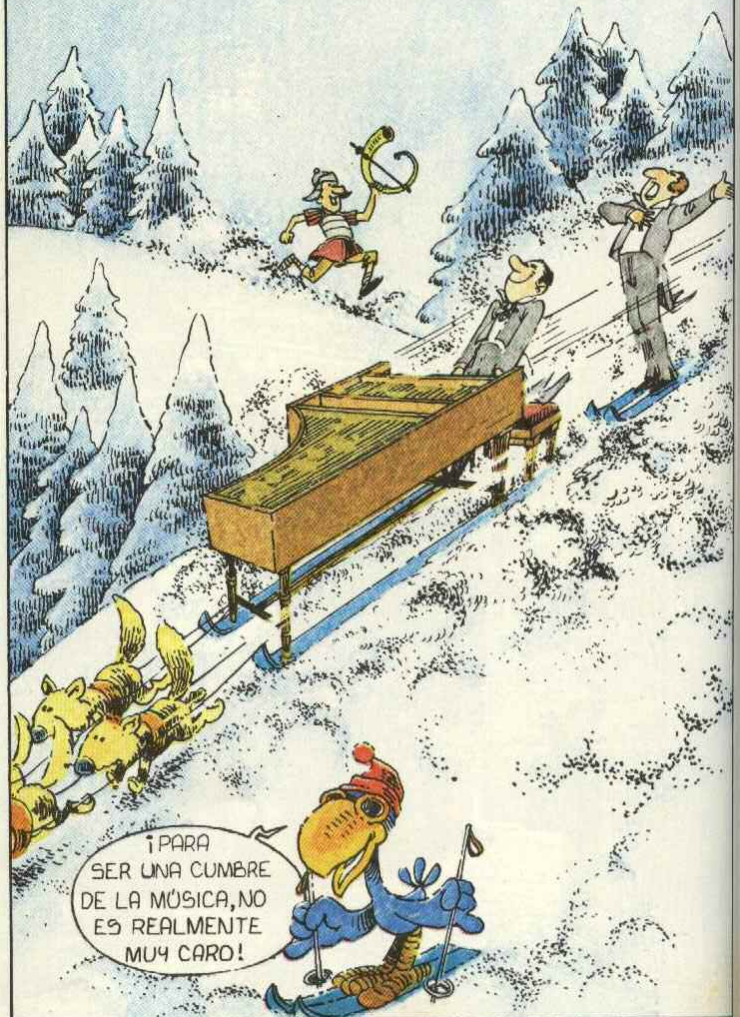
SCHUBERT ESCRIBIRÁ 10 SINFONÍAS. UNA EN SÍ MENOR (1822), QUE SÓLO TIENE DOS MOVIMIENTOS Y QUE QUEDARÁ INACABADA...

A SCHUBERT - COMO A BEE- THOVEN - LE GUSTA TRABAJAR EN EL CAMPO. LA NATURA-

LEZA LE OFRECE EL REPOSO Y, AL MISMO TIEMPO, INSPIRACIÓN PARA LAS "FANTASÍAS DEL CAMINANTE", "LA BELLA MOLINERA", "LA TRUCHA". PERO SI DURANTE EL DÍA BUSCA LA SOLEDAD...

SCHUBERT TIENE ÉXITO ENTRE SUS AMIGOS, PERO NUNCA CONOCERÁ LA CELEBRIDAD. JAMÁS OBTIENE UN PUESTO OFICIAL DE MÚSICO. MANDA A GOETHE SUS LIEDER, Y ÉSTE NO DEMUESTRA GRAN ENTUSIASMO. SUS EDITORES LE PAGAN 15 FRANCO POR 6 DE LOS LIEDER DEL "VIAJE DE INVIERNO" (24 EN TOTAL).

EL TEATRO FASCINA A LOS ROMÁNTICOS.

KARL MARÍA VON WEBER CREA LA ÓPERA ROMÁNTICA. SU PADRE DIRIGÍA UNA TROUPE DE TEATRO Y WEBER SE EDUCA DURANTE LOS DESPLAZAMIENTOS FAMILIARES.

LA VIDA BOHEMIA LE MARCA. EN 1798 ESCRIBE "EL PODER DEL AMOR Y EL VINO" A LA EDAD DE ... ¡12 AÑOS!

WEBER ALCANZA PRIMERO FAMA COMO DIRECTOR DE ORQUESTA. EN 1813 DIRIGE EL TEATRO DE PRAGA. ES SIN DUDA EL PRIMER DIRECTOR QUE USA LA BATUTA...

...AUNQUE LOS GRABADOS DE LA ÉPOCA HACEN PENSAR QUE SE TRATABA MÁS BIEN DE UN BASTONCILLO...

¡PRESTO!

PIANO, PIANO, POR FAVOR.

SU PADRE, EL BARÓN, ES MUY ORIGINAL. UN DÍA, PARA PEDIR DINERO A SU HIJO, YA CÉLEBRE, SE ACERCA A UN ENSAYO CON UN CONTRABAJO Y DOS PERROS.

MA NON TROPO

ALLEGRO

EN 1816, LE NOMBRAN DIRECTOR MUSICAL DEL TEATRO DE DRESDE. MONTA ALLÍ LAS ÓPERAS "EL CAZADOR FURTIVO" (1821) Y "EURYANTHE" (1825)

ASISTIMOS AL TRIUNFO DE LA ÓPERA ALEMANA: EN LOS DRAMAS LÍRICOS, LA MELODÍA SE ADAPTA POR FIN AL LENGUAJE DRAMÁTICO... WEBER SE SIRVE DEL LEITMOTIV; DIVIDE LA ÓPERA EN ESCENAS Y -GRAN INNOVACION- ANUNCIA LOS MOTIVOS PRINCIPALES DEL DRAMA EN LA OBERTURA.

EL LEITMOTIV ES UN TEMA QUE REPITE ESTRIBILLOS EVOCADORES DE UNA IDEA.

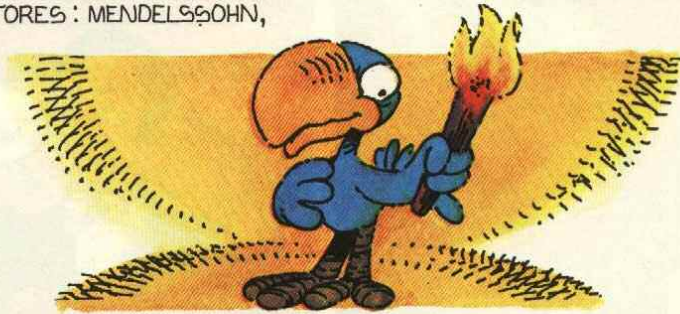
¡QUÉ HERMOSA CONSTRUCCIÓN!

EL CAZADOR FURTIVO CONSIGUE UN EXTRAORDINARIO TRIUNFO. ESTA HISTORIA MÁGICA-MAX, UN JOVEN CAZADOR, EMBRUJA SUS BALAS POR AMOR A LA BELLA AGATA- APASIONA A TODA UNA GENERACION DE COMPOSITORES : MENDELSSOHN, LISZT, BERLIOZ...

EN PARÍS, PARA ATRAER AL PÚBLICO, LA OBRA SE VULGARIZA. "EL CAZADOR FURTIVO" SE TRANSFORMA EN UNA ESPECIE DE "ROBIN DE LOS BOSQUES": LA ÓPERA PIERDE TODA SU MAGIA.

WEBER MUERE EN LONDRES EN 1826, 7 SEMANAS DESPUÉS DEL ESTRENO DE SU ÓPERA "OBERÓN": EN 1844 LLEVAN SUS CENIZAS A DRESDE. SUS FUNERALES SON TÁN MÁGICOS COMO SU OBRA. TODO OCURRE A LAS ORILLAS DEL ELBA, CON LUZ DE ANTORCHAS. EL FÉRETRO PASA POR ENCIMA DE LA MULTITUD PARA COLOCARSE EN UNA BARCA TRANSFORMADA EN CAPILLA ARDIENTE...¿ QUIÉN ORGANIZA ESTOS FUNERALES ? EL MAYOR ADMIRADOR DE WEBER : UN TAL RICHARD WAGNER...

NI POBRE, NI REBELDE, NI DESGRACIADO, FELIX MENDELSSOHN NOS OFRECE UNA CARA SORPRENDENTE DEL ROMANTICISMO. SU JUVENTUD ES "DORADA" (DE VERDAD). NACE EN 1809 EN UNA FAMILIA DE BANQUEROS. SU PADRE RECIBE EN CASA A LOS PRINCIPALES INTELLECTUALES DE BERLÍN, ESPECIALMENTE GOETHE, QUIEN APOYA AL PEQUEÑO FELIX.

ENTUSIASMADO CON LAS OBRAS DE SHAKESPEARE, MENDELSSOHN ESCRIBE A LOS 17 AÑOS LA OBERTURA DEL "SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO", QUE MÁS TARDE COMPLETA CON UNA MÚSICA DE ESCENA QUE COMPRENDE LA CÉLEBRE "MARCHA NUPCIAL"; PRESENTE EN TANTAS BODAS, AL ABRIRSE LAS PUERTAS DE LA IGLESIA Y LA FELICIDAD.

MENDELSSOHN ALCANZA TAMBIÉN FAMA COMO DIRECTOR DE ORQUESTA. EN MARZO DE 1829 DIRIGE LA "PASIÓN SEGÚN SAN MATEO", INTERPRETADA POR VEZ PRIMERA DESDE LA MUERTE DE BACH.

MENDELSSOHN ESCRIBE PARA GUSTAR. SU MÚSICA ES MELÓDICA Y GENEROSA COMO LO PRUEBAN SUS DOS ORATORIOS, SU CÉLEBRE CONCIERTO PARA VIOLÍN, LOS DOS CONCIERTOS PARA PIANO Y SUS CINCO SIMFONÍAS, DOS DE ELLAS DE UN EXOTISMO MODERADO: "LA ITALIANA" Y "LA ESCOCESA".

SI MENDELSSOHN ES UNA EXCEPCIÓN - UN ROMÁNTICO SIN LOCURA - NO ESCAPA SIN EMBARGO A LA TRISTE REGLA GENERAL... MUERE JOVEN, A LOS 38 AÑOS, EN MARZO DE 1847.

FEDERICO CHOPIN TIENE UN TEMPERAMENTO ESLAVO Y UN ESPÍRITU LATINO. NACE EN POLONIA, EN UNA FAMILIA FRANCESA DE ORIGEN POLACO, Y SU PAÍS NATAL MARCARÁ SU VIDA Y SU OBRA.

CUANDO DEJA SU PATRIA EN 1830, CON 20 AÑOS, SE LLEVA CON ÉL, JUNTO A UN POCO DE DINERO, UN PUÑADO DE TIERRA DE POLONIA. LLEGA A PARÍS EN 1831, -LA ÉPOCA MÁS GLORIOSA DEL ROMANTICISMO- LA ÉPOCA DE VÍCTOR HUGO, LAMARTINE, VIGNY, MUSSET... CHOPIN ES PRONTO EL ÍDOLO DE LOS SALONES... DONDE LAS ALMAS SENSIBLES SE PASMAN ESCUCHANDO SUS "POLONESAS" Y "MAZURKAS".

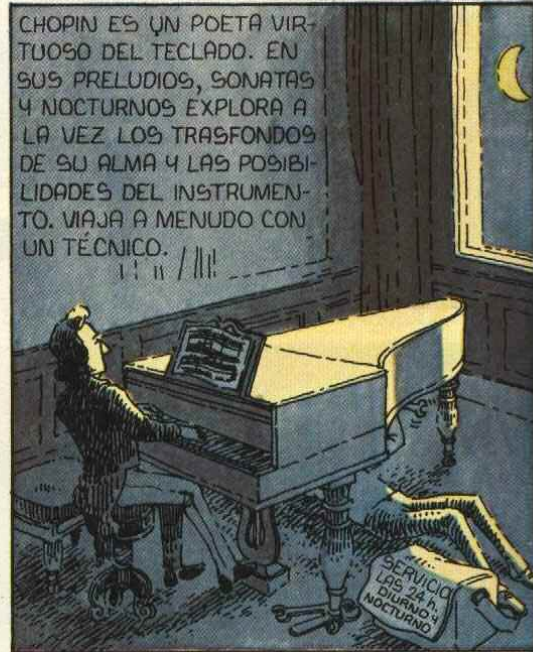
DETALLE DE CARNE DE GALLINA

¡LAOUM!

¡SE LE SALTÓ LA BIELA AL TEMBLÓMETRO!

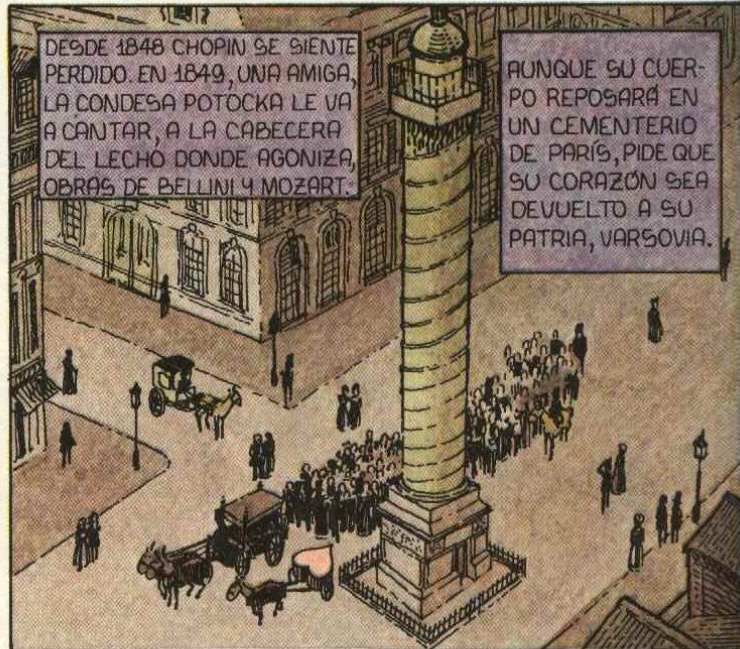
EN 1836 ENCUENTRA A GEORGE SAND. ES EL COMIEZO DE UNA RELACION QUE DURARÁ 10 AÑOS. PASAN VERANOS IDÍlicos EN NOHANT, EN EL CENTRO DE FRANCIA, DONDE GEORGE SAND RECIBE A INVITADOS DE CATEGORÍA, COMO BALZAC, DUMAS, LISZT Y DELACROIX.

CHOPIN ES UN POETA VIRTUOSO DEL TECLADO. EN SUS PRELUDIOS, SONATAS Y NOCTURNOS EXPLORA A LA VEZ LOS TRASFONDOS DE SU ALMA Y LAS POSIBILIDADES DEL INSTRUMENTO. VIAJA A MENUDO CON UN TÉCNICO.

CHOPIN ESTÁ ENFERMO. EL INVIERNO DE 1838-1839 LO PASA CON GEORGE SAND EN MALLORCA, DONDE COMPONE LA MAYOR PARTE DE SUS 26 PRELUDIOS.

DESDE 1848 CHOPIN SE SIENTE PERDIDO. EN 1849, UNA AMIGA, LA CONDESA POTOCKA LE VA A CANTAR, A LA CABECERA DEL LECHO DONDE AGONIZA, OBRAS DE BELLINI Y MOZART.

AUNQUE SU CUERPO REPOSARÁ EN UN CEMENTERIO DE PARÍS, PIDE QUE SU CORAZÓN SEA DEVUELTO A SU PATRIA, VARSOVIA.

EN EL SIGLO XVIII LOS COMPOSITORES AÚN ESCRIBEN PARA CLAVECÍN - INSTRUMENTO DE CUERDAS PULSADAS -

DOOOiiiiNNG

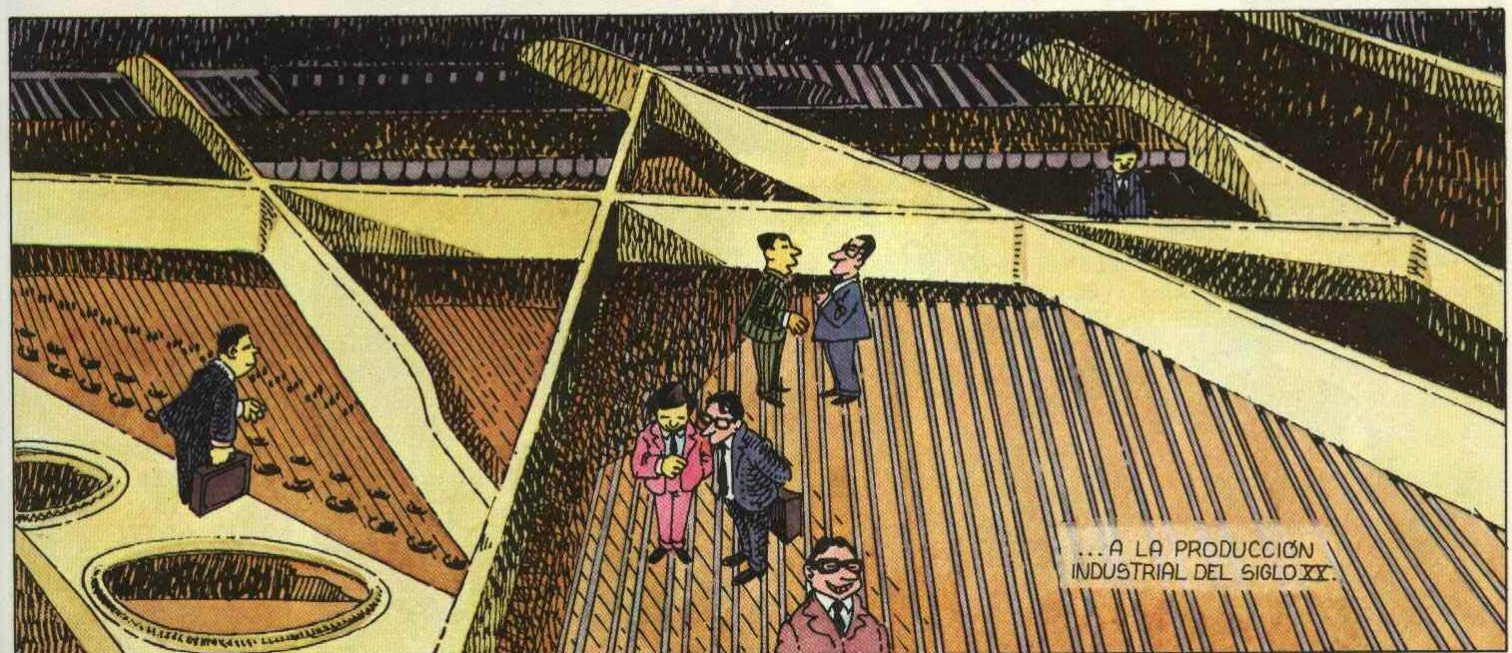

DOOOiiiiNNG

EN EL SIGLO XIX TRIUNFA EL PIANO - INSTRUMENTO DE CUERDAS GOLPEADAS. EL PIANO SE TRANSFORMA EN EL INSTRUMENTO-REY PUES PERMITE Matices EN LA EXPRESIÓN Y UNA POTENCIA SONORA COMPLETAMENTE NUEVA. LA TÉCNICA DE FABRICACIÓN DEL PIANO EVOLUCIONA LENTAMENTE ... DEL PRODUCTO ARTESANAL...

... A LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DEL SIGLO XX.

ESTE NIÑO QUE LEE LAS EXTRAORDINARIAS AVENTURAS DE WALTER SCOTT, EN LA BIBLIOTECA DE SU PADRE, ¿SERÁ ESCRITOR? ESO DESEA SU PADRE. PERO, A ROBERT SCHUMANN LE ESPERA OTRO DESTINO.

EN 1826, SCHUMANN TIENE 16 AÑOS CUANDO ENTRA EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LEIPZIG. PERO, LA MÚSICA LE SEPARA DEL DERECHO. TOMA LECCIONES DE PIANO CON FREDERICK WIECK, UNA DE CUYAS HIJAS TOCA MUY BIEN. ES BONITA... SE LLAMA CLARA...

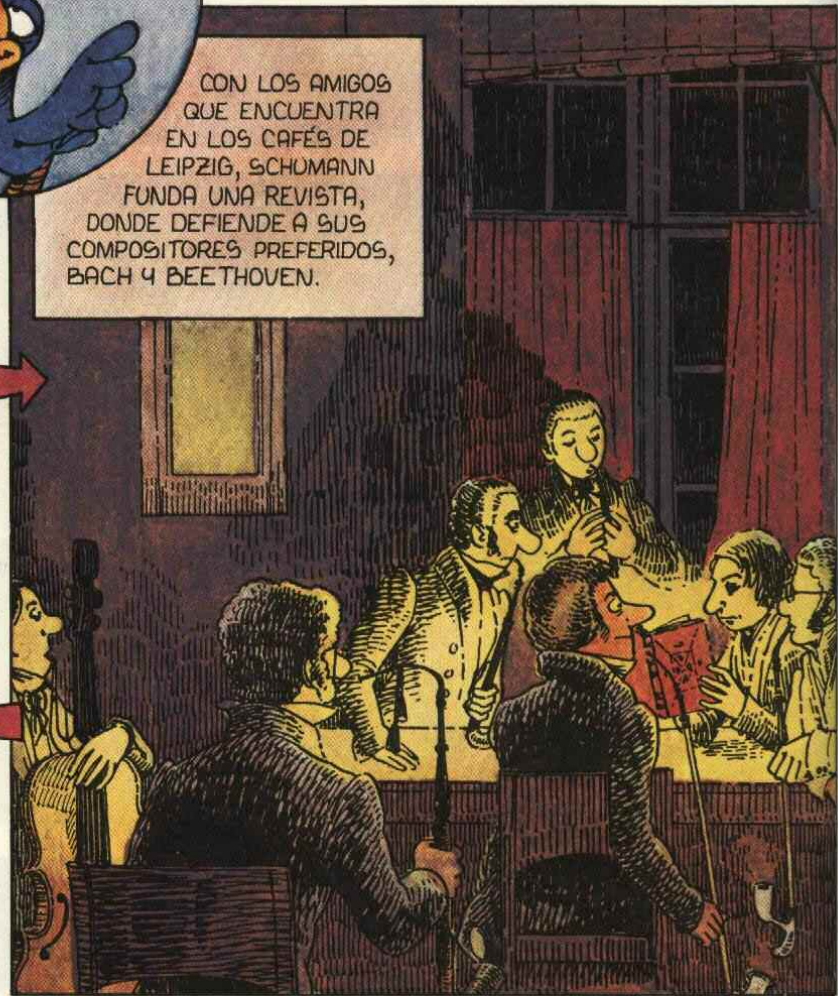

SCHUMANN TOCA EL PIANO CON ALMA Y VIDA, UTILIZANDO LA CABEZA, LOS PIES, LAS MANOS... ¡TODO SU SER SE ENTREGA A LA MÚSICA!

SCHUMANN ESTÁ DISPUESTO A TODO CON TAL DE LLEGAR A SER UN VIRTUOSO. INMOVILIZA EL TERCER DEDO DE SU MANO DERECHA PARA TENER MÁS FUERZA EN LOS OTROS. RESULTADO: SU DEDO QUEDA PARALIZADO.

CON LOS AMIGOS QUE ENCUENTRA EN LOS CAFÉS DE LEIPZIG, SCHUMANN FUNDA UNA REVISTA, DONDE DEFIENDE A SUS COMPOSITORES PREFERIDOS, BACH Y BEETHOVEN.

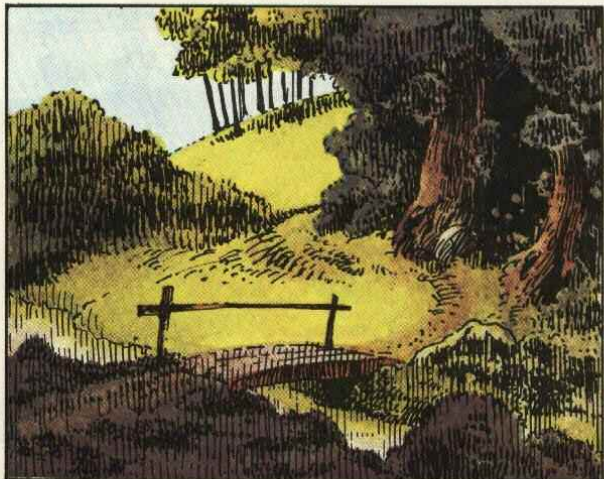

EN ESTA REVISTA, SCHUMANN LLAMA CANARIO A ROSSINI.

ESTO ES EL COLMO, VAN A ACABAR LLAMANDO COMPOSITORES A LOS PAJAROS...

EUSEBIUS Y FLORESTAN: SCHUMANN FIRMA SUS ARTÍCULOS CON ESTOS NOMBRES. REFLEJAN EL DESDOBLAMIENTO DE SU PERSONALIDAD: EL SOÑADOR Y EL EXALTADO, EL SABIO Y EL LOCO. ESTOS PERSONAJES APARECEN EN SU FRESCO PARA PIANO: CARNAVAL.

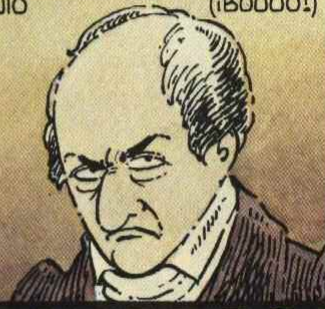

SCHUMANN TIENE MOMENTOS DE CALMA (POR EJEMPLO, EN SUS "ESCENAS DEL BOSQUE") PERO SON RAROS. SU VIDA CON CLARA WIECK ES TORMENTOSA. "GRAN PARTE DE MI MÚSICA HA NACIDO DE LAS PELEAS CON CLARA," ESCRIBE. SU VIDA ES COMO UNA PELÍCULA MUDA QUE EL MISMO SCHUMANN ACOMPAÑA AL PIANO.

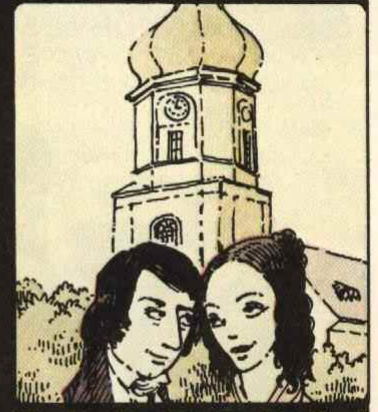
CLARA Y ROBERT SE AMAN (TRÉMOLO).

PAPÁ WIECK (ACORDE DRAMÁTICO) NO QUIERE SABER NADA (SSS). RECHAZA EL MATRIMONIO (BUUUU!)

SIN EMBARGO, SINCERA EL AMOR (AAAH!), SE CASAN EN 1840 (MENDELSSOHN, "MARCHA NUPCIAL"). ESE AÑO, ROBERT COMPOSO INNUMERABLES LIEDER Y EMPIEZA A SER CONOCIDO.

DESPUÉS (RITMO ACELERADO), ROBERT DEBE SEGUIR A CLARA EN SUS TOURNEÉS (EL PIANO GALOPA).

POEMA EN RUSIA. EL COMPONE, ELLA INTERPRETA SUS OBRAS. ROBERT ASPIRA A UNA PLAZA DE DIRECTOR DE ORQUESTA

... Y DEJA LEIPZIG CAMINO DE DRESDE, DONDE TAMPOCO ES FELIZ, PUES SE LE RECIBE CON INDIFERENCIA (PIANO LACRIMOSO, PIANISIMO).

ADemás, HAY QUE CRIAR 7 NIÑOS (LACRIFUERTE).

UN RAYO DE LUZ. LE NOMBRAN DIRECTOR DE ORQUESTA EN DÜSSELDORF. ROBERT Y CLARA SON AL FIN FELICES: COMPONE SU EXTRAORDINARIA SINFONÍA (LA 3ª) LA RENANA. FINAL FELIZ (POR EL MOMENTO)

ESTA AGITADA VIDA NUNCA IMPIDE COMPONER A SCHUMANN: 4 SINFONÍAS, MÚSICA DE CÁMARA Y UNA OBRA MUY ABUNDANTE PARA PIANO.

EMPIEZA ENTONCES A SUFRIR CRISIS PSÍQUICAS. EN 1854 PIDE ÉL MISMO SER INTERNADO EN UNA CASA DE REPOSO...

... DE DONDE ESCAPA AL DÍA SIGUIENTE TIRÁNDOSE AL RHIN. LE RESCATAN Y LE INTERNAN DE NUEVO. MORIRÁ EN 1859.

DESPUÉS DE SU MUERTE, CLARA INTERPRETA LAS OBRAS DE ROBERT POR EUROPA. DA CONCIERTOS. ENTRE LOS ADMIRADORES DE SCHUMANN, SE ENCUENTRA EL JOVEN JOHANNES BRAHMS.

SI LOS PADRES DE SCHUMANN QUERÍAN HACERLE ABOGADO, LOS DE BERLIOZ QUERÍAN UN HIJO MÉDICO... PERO ¿TENÍA SU HIJO CONDICIONES PARA ESTA PROFESIÓN?

EN 1826, A LA EDAD DE 23 AÑOS, DESCUBRE EL GENIO DE SHAKESPEARE Y LA BELLEZA DE UNA OFELIA... LLAMADA HARRIETT SMITHSON (SU FUTURA ESPOSA) ¡ES DEMASIADO! SOBREEXCITADO, BERLIOZ VAGA DURANTE HORAS POR EL CAMPO HASTA EL MOMENTO EN QUE, AGOTADO, CAE SOBRE LAS MARGARITAS.

BERLIOZ COMPONE EN 1830 LA "SINFONÍA FANTÁSTICA" QUE ENTUSIASMA A LOS ROMÁNTICOS.

LA OBRA CUENTA DE QUÉ MODO UN JOVEN MÚSICO ES PERSEGUIDO POR LAS VISIONES. LA MUJER AMADA (IDEA FIJA) SE CONVIERTE EN UNA MELODÍA... Y EN EL 5º MOVIMIENTO, LA MELODÍA AMADA SE MEZCLA CON UN BALLETO DE BRUJOS.

BERLIOZ ABANDONA LA FORMA CLÁSICA DE LA SINFONÍA PARA CANTAR UNA HISTORIA: LA MÚSICA PASA A TENER "UN PROGRAMA", ES EL COMIENZO DEL POEMA SINFÓNICO.

DESPUÉS DE TRES TENTATIVAS, BERLIOZ GANA EL PREMIO DE ROMA DE 1830, LO CUAL LE PERMITE ESTUDIAR EN LA VILLA MÉDICIS.

DURANTE SU AUSENCIA, SU NOVIA SE CASA CON OTRO. COMO SI FUERA UN PERSONAJE DE NOVELA, BERLIOZ PLANEA DISFRAZARSE DE CRIADA PARA ASESINAR A LOS AMANTES.

NO TODAS SUS PENAS SON SENTIMENTALES. DURANTE UNA REPRESENTACIÓN DE LA SINFONÍA FANTÁSTICA. UNA PARTE DE LA ORQUESTA SE PARA DE GOLPE. A LAS 12 EN PUNTO DE LA NOCHE LOS MÚSICOS ABANDONAN SUS INSTRUMENTOS Y SE VAN: ¡ASÍ ES EL REGLAMENTO! Y BERLIOZ TERMINA EL CONCIERTO CON LOS POCOS MÚSICOS QUE SE HAN QUEDADO.

EN 1834 BERLIOZ ESCRIBE **HAROLD EN ITALIA** A PETICIÓN DEL GRAN VIRTUOSO NICCOLO PAGANINI -QUE TOCA LA VIOLA, REPRESENTANDO A HAROLD EL SOÑADOR. PAGANINI POSEE UNA TÉCNICA ASOMBROSA. SUS PROEZAS SON TAN EXCEPCIONALES QUE PARECE TENER MÁS DE CINCO DEDOS EN LA MANO IZQUIERDA.

LA MÚSICA RELIGIOSA DE BERLIOZ MUESTRA UNA LOCA EXTRAVAGANCIA. EL **REQUIEM** (1837) ESTÁ ESCRITO PARA CUATRO ORQUESTAS DE INSTRUMENTOS DE METAL, EL **TE DEUM** (1846) PARA 3 COROS, ORQUESTA Y ÓRGANO (EN TOTAL 1600 CANTORES Y 800 MÚSICOS!).

BERLIOZ LLENA LOS ESCENARIOS PERO VACÍA LAS SALAS. **LA CONDENACIÓN DE FRAUSTO** DIRIGIDA POR EL COMPOSITOR EN 1846, NO TIENE NINGÚN ÉXITO. ESCRIBE UN CRÍTICO: "HECHA A PERFECCIÓN PARA ANUNCIAR UN TERREMOTO".

BERLIOZ SÓLO GOZARÁ DEL ÉXITO POPULAR UNA VEZ EN SU VIDA - EN 1855 CON EL ORATORIO **LA INFANCIA DE CRISTO**

BERLIOZ TAMBIÉN ES ESCRITOR. ENTRE LOS AMIGOS QUE RECIBE EN SU CASA DE MONTMARTRE HAY MÚSICOS - LISZT, CHOPIN, PAGANINI, MENDELSSOHN... - Y NOVELISTAS - VICTOR HUGO, VIGNY, EUGENIO SUÉ...

EL VERDADERO GENIO DE BERLIOZ SE MANIFIESTA EN SU ARTE DE LA INSTRUMENTACIÓN. CONSIGUE NUEVAS SONORIDADES DE LA ORQUESTA - COMO EN LA "SINFONÍA FÚNEBRE Y TRIUNFAL" (1840).-

BERLIOZ LA DIRIGE, SABLE EN MANO, A TRAVÉS DE LAS CALLES DE PARÍS. PERO INTERPRETADA AL AIRE LIBRE POR UNA ORQUESTA EN MARCHA, LA OBRA PIERDE TODO SU EFECTO...

BERLIOZ NO TIENE SUERTE CON SUS ÓPERAS. EN 1850 PARÍS SE NIEGA A MONTAR **LOS TROYANOS** POR SER DEMASIADO LARGA. EL TEATRO LÍRICO SÓLO PRESENTA UN FRAGMENTO EN 1863, **LOS TROYANOS EN CARTAGO**. BERLIOZ ESTÁ FURIOSO, "SE DA MI OBRA A TROZOS", ESCRIBE.

EL GENIO DE BERLIOZ ES INMENSO. PODRÍA PONERLE MÚSICA A CUALQUIER COSA. DE LAS EXQUISITAS NOCHES DE VERANO AL SORPRENDENTE HIMNO AL FERROCARRIL.

EN NIZA SE CAE SOBRE UNAS ROCAS. LE LLEVAN A PARÍS, DONDE SOBREVIVE DURANTE UNOS MESES. SUSPIRA: "CUANDO MUERA, SE INTERPRETARÁ MI MÚSICA".

BERLIOZ FUE MAL COMPRENDIDO EN SU TIEMPO. LA HISTORIA LE HA HECHO JUSTICIA. HOY NO SÓLO SUS SINFONÍAS, ORATORIOS Y ÓPERAS SE APLAUDEN, SINO QUE SE LE RECONOCE COMO EL PADRE DEL POEMA SINFÓNICO Y EL GRAN ANTECESOR DE LISZT Y WAGNER.

SI BERLIOZ PARECE VOLCÁNICO, LISZT ESTÁ EN CONSTANTE ERUPCIÓN. NACE EN HUNGRÍA EN 1811 Y TODA SU VIDA SERÁ UN "ZÍNGARO MÍSTICO".

¡OTRO NIÑO PRODIGIO! AL TERMINAR LISZT UN CONCIERTO EN VIENA - TIENE 11 AÑOS - BEE-THOVEN SUBE A ESCENA Y ABRAZA AL JOVEN VIRTUOSO.

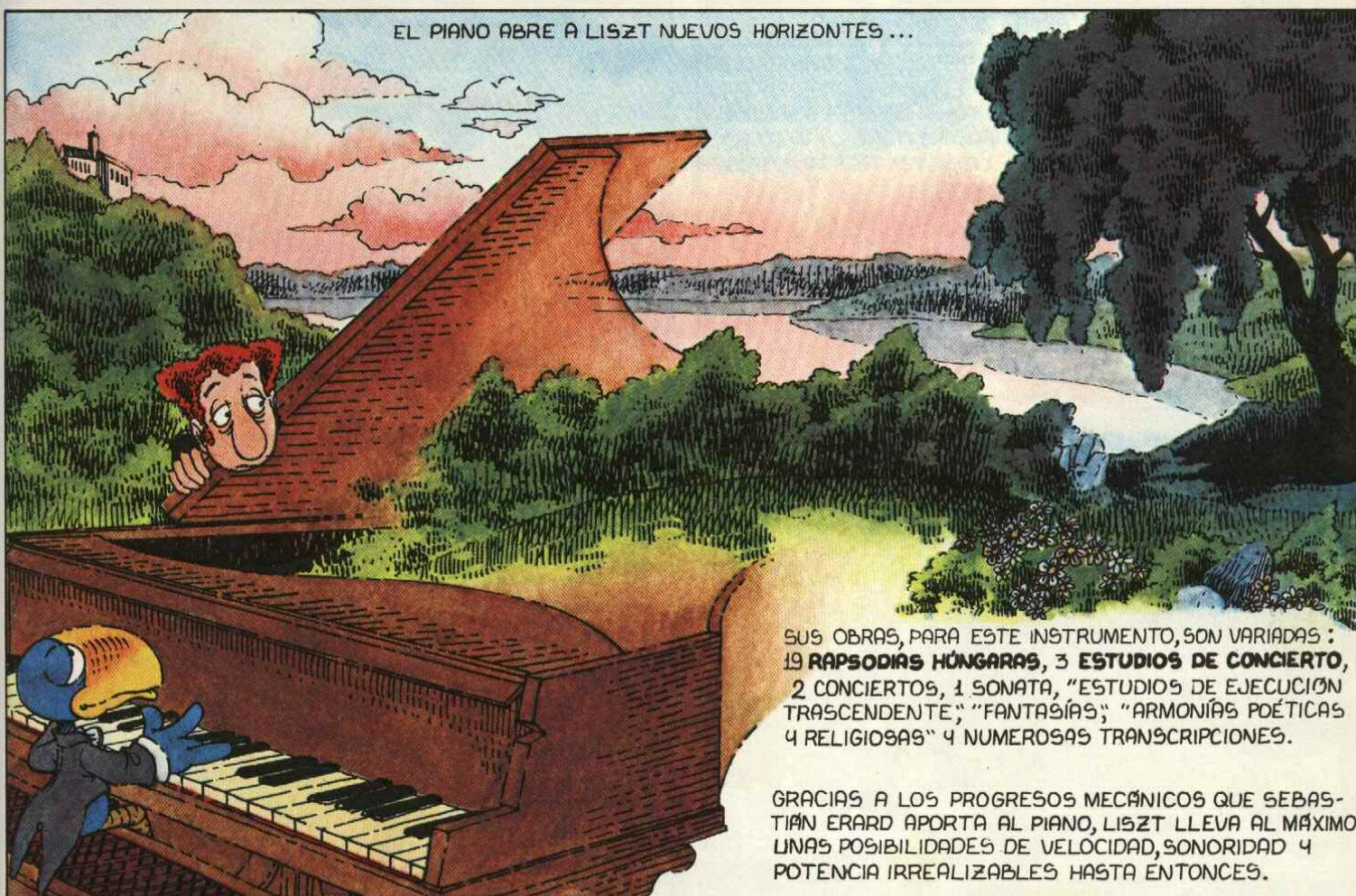
LISZT QUIERE SER EL PAGANINI DEL TECLADO. SU INTERPRETACIÓN ES REVOLUCIONARIA: SE LANZA HACIA ADELANTE Y EL PIANO EXPLOTA.

1823. PARÍS. A LISZT LE IMPIDEN ENTRAR EN LA ESCUELA REAL DE MÚSICA. CHERUBINI, EL DIRECTOR, "NO TRAGA" A LOS NIÑOS PRODIGIO. DE TODOS MODOS, LISZT ACABA SIENDO EL FAVORITO DE LOS SALONES.

EN 1835, LISZT ENCUENTRA A LA PRIMERA DE SUS MUSAS: MARIE D'AGOULT. EN UNA HERMOSA CASA ITALIANA SOBRE EL LAGO COMO, NACERÁ UNA NIÑA, COSIMA, FUTURA ESPOSA DE RICHARD WAGNER.

EL PIANO ABRE A LISZT NUEVOS HORIZONTES ...

SUS OBRAS, PARA ESTE INSTRUMENTO, SON VARIADAS: 19 RAPSODIAS HÚNGARAS, 3 ESTUDIOS DE CONCIERTO, 2 CONCIERTOS, 1 SONATA, "ESTUDIOS DE EJECUCIÓN TRASCENDENTE", "FANTASÍAS", "ARMONÍAS POÉTICAS Y RELIGIOSAS" Y NUMEROSAS TRANSCRIPCIONES.

GRACIAS A LOS PROGRESOS MECÁNICOS QUE SEBASTIÁN ERARD APORTA AL PIANO, LISZT LLEVA AL MÁXIMO UNAS POSIBILIDADES DE VELOCIDAD, SONORIDAD Y POTENCIA IRREALIZABLES HASTA ENTONCES.

LISZT ES EL PRIMER MÚSICO QUE DA "RECITALES"; ES DECIR, CONCIERTOS DE UN SÓLO ARTISTA.

LOS VIAJES MARCAN SU OBRA. POR EJEMPLO, LOS PAISAJES SUIZOS: "EL VALLE DE OBERMANN"; "EL LAGO DE WALLENSTEIN" Y "LAS CAMPANAS DEL ATARDECER," QUE FORMAN PARTE DE LOS "AÑOS DE PEREGRINAJE."

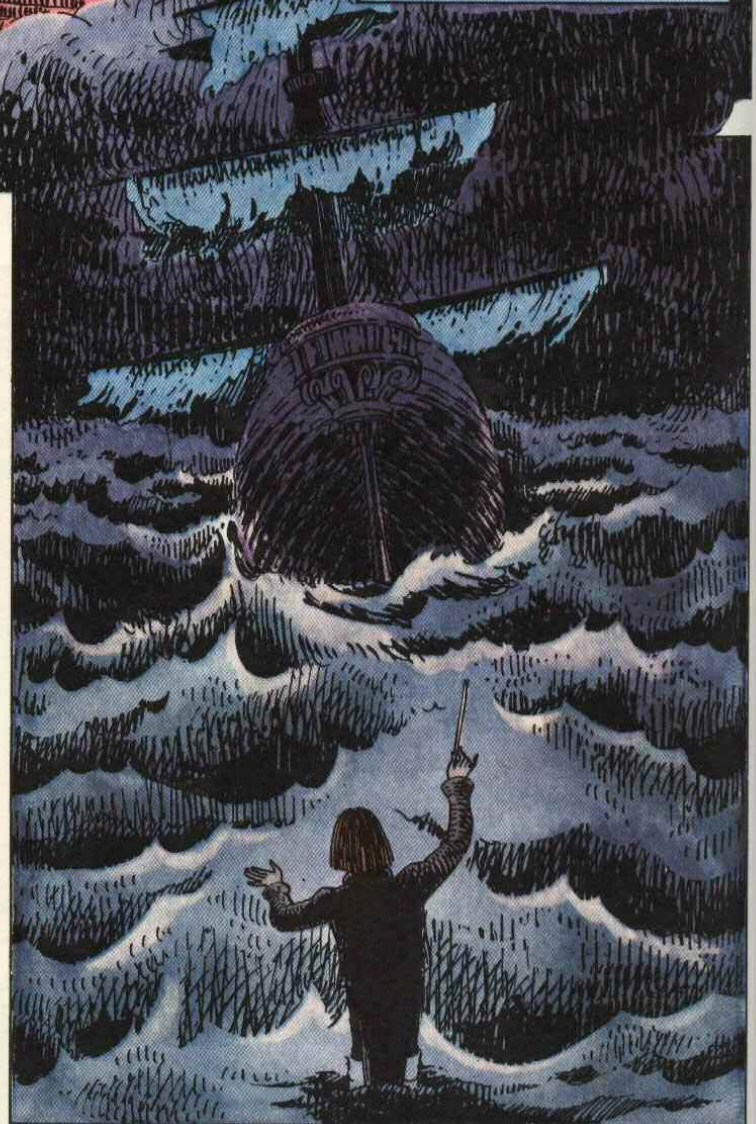

LISZT ES GENEROSO CON SUS COLEGAS. APOYA A LOS COMPOSITORES JOVENES (SE HACE NOTAR POR SUS APLAUSOS FRENÉTICOS EN EL ESTRENO DE SINFONÍA FANTÁSTICA) Y DIRIGE PERSONALMENTE EL BUQUE FANTASMA DE WAGNER.

PARA SUS COMPATRIOTAS ES UN HÉROE NACIONAL. EN 1841 LE RECIBE EN BUDAPEST -DONDE LISZT FUNDA UNA ACADEMIA -UN INMENSO CORTEJO DE ANTORCHAS (¡ 20.000 PERSONAS!) Y SE LE ENTREGA UN SABLE INCRUSTADO EN PIEDRAS PRECIOSAS.

INSPIRADO POR BERLIOZ, LISZT DESARROLLA EL GÉNERO DEL "POEMA SINFÓNICO". ESCRIBE 12, COMO LA "SINFONÍA DANTE". ABANDONA LA ARQUITECTURA HABITUAL -TIRA TODAS LAS PAREDES - . LA SINFONÍA SE TRANSFORMA EN UN "ESPACIO VITAL".

LISZT CONOCE LA GLORIA, EL ÉXITO, LA ADULACION... PERO EN EL FONDO SIGUE SIENDO UN HOMBRE SENCILLO. LE ATRAE LA IGLESIA, QUE INFLUYE EN SU MÚSICA Y EN SU VIDA. ESCRIBIÓ LA MISA DE GRAN PARA LA INAUGURACION DE LA CATEDRAL DE GRAN, EN HUNGRÍA, EN 1855. ESE MISMO AÑO RECIBE LAS ÓRDENES MENORES.

1866. BAYREUTH. EL ABATE LISZT, ENFERMO, SE NIEGA A PERDER UNA REPRESENTACION DE TRISTÁN. MUERE EN BRAZOS DE SU HIJA COSIMA.

EN LOS TEATROS LÍRICOS DE EUROPA SIEMPRE TRIUNFAN LOS ITALIANOS. LA GLORIA DE GIOACCHINO ROSSINI ECLIPSA RÁPIDAMENTE LA DE SU ORGULLOSO RIVAL: SPONTINI. EL PADRE DE ROSSINI ES INSPECTOR DE CARNICERÍAS EN PÉSARO, ITALIA, Y SU HIJO NO QUIERE SEGUIR LA TRADICIÓN PATERNA.

EL ESTRENO DE SU PRIMERA ÓPERA ES UN VERDADERO DESASTRE; ¡DECORADOS REMENDADOS, ORQUESTA DE AFICIONADOS, Y UNA CANTANTE QUE NO DA UNA!

PERO EL ÉXITO AGUARDA AL "CISNE DE PÉSARO": A LOS 24 AÑOS ESCRIBE EN 15 DÍAS **EL BARBERO DE SEVILLA**: ¡TRIUNFAL! ES EL COMIENZO DE UNA VIDA JALONADA DE PALMAS, BRAVOS Y BIS.

¿ÉSTA ES LA ÓPERA BUFA?

ADIVINAR EL TÍTULO DE LAS ÓPERAS DE ROSSINI REPRESENTADAS ABAJO
SOLUCIÓN:
1. LA ESCALA DE SEDA
2. EL BARBERO DE SEVILLA
3. LA CENICIENTA
4. LA URACA
5. LADRONA
6. GUILLELMO TELL

A LOS 37 AÑOS, ROSSINI HA ESCRITO 40 ÓPERAS. ES RESPETADO, RICO, CÉLEBRE... ¿PARA QUÉ SEGUIR TRABAJANDO? EN UN GESTO SIMBÓLICO ROMPE SU PLUMA!

ENTRETANTO CULTIVA EL "DOLCE FARMIENTE": VIAJA COCINA Y SOLO COM-PONE ... NUEVOS PLATOS. LOS CANE-LONES Y SU FAMOSO TURNEDÓ. AL FINAL DE SU VIDA SE RE-ENCUENTRA CON LA MÚSICA. ESCRIBE EL STABAT MATER, LA PEQUEÑA MISA SOLEMNE Y SUS O-BRAS PARA PIANO...

... DONDE VOLVEMOS A ENCONTRAR SU ALEGRÍA Y HUMOR.

ROSSINI TRIUNFA SOBRE TODO EN LA ÓPERA BUFA. A BELLINI Y DONIZETTI, LES ATRAE MÁS EL DRAMA.

BELLINI NACE EN SICILIA, EN 1801. ALCANZA EL ÉXITO EN 1827, EN EL SCALA DE MILÁN, CON SU ÓPERA **EL PIRATA**. EN PARÍS SUS TRES OBRAS MAYORES **LA SONÁMBULA** (1831), **NORMA** (1832) Y **LOS PURITANOS** (1835) SON AÚN MÁS APRECIADAS.

VINCENZO BELLINI
(1801 - 1835)

NORMA, TRANSCURRE EN LA ÉPOCA EN QUE LOS DRUIDAS LUCHABAN CONTRA LA DOMINACIÓN ROMANA. NORMA, HIJA DEL SUMO SACERDOTE, JURA LA PERDICIÓN DEL PROCÓNsul, AL QUE AMA. UNA VEZ QUE LE HA CONDENADO A MUERTE SE ACUSA DE SER SU CÓMPlice, Y MUE-RE CON ÉL.

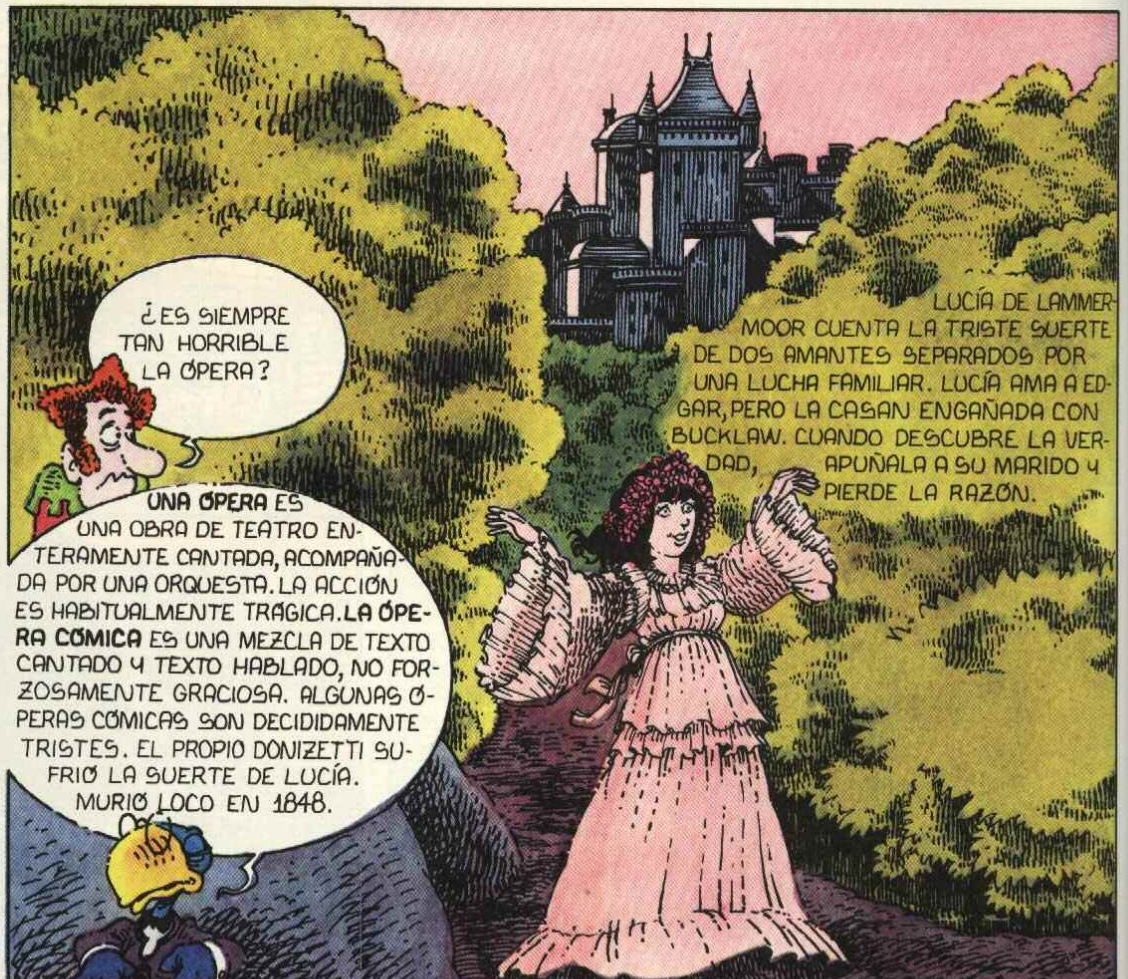

LAS ÓPERAS ITALIANAS DEL MOMENTO ESTÁN INCRUSTADAS DE JOYAS LÍRICAS QUE LOS INTÉRPRETES HACEN BRILLAR. FLORECE EL ARTE DEL **BEL CANTO**. MUCHAS VECES, LA ORQUESTA PASA A SER SOLO UNA GUITARRA DE ACOMPAÑAMIENTO DE ESTOS ACROBATAS DE LA LARINGE.

LA OBRA DE DONIZETTI (70 ÓPERAS) ES RICA EN MELODÍAS. ESCRIBE ÓPERAS CÓMICAS: **EL ELIXIR DE AMOR** (1832), **LA HIJA DEL REGIMIENTO** (1840), **DON PASCUALE** (1843). PERO ES SU DRAMA TRÁGICO, **LUCÍA DE LAMMERMOOR** (1835), EL QUE CONFIRMA SU GENIO.

GAETANO DONIZETTI
(1797 - 1848)

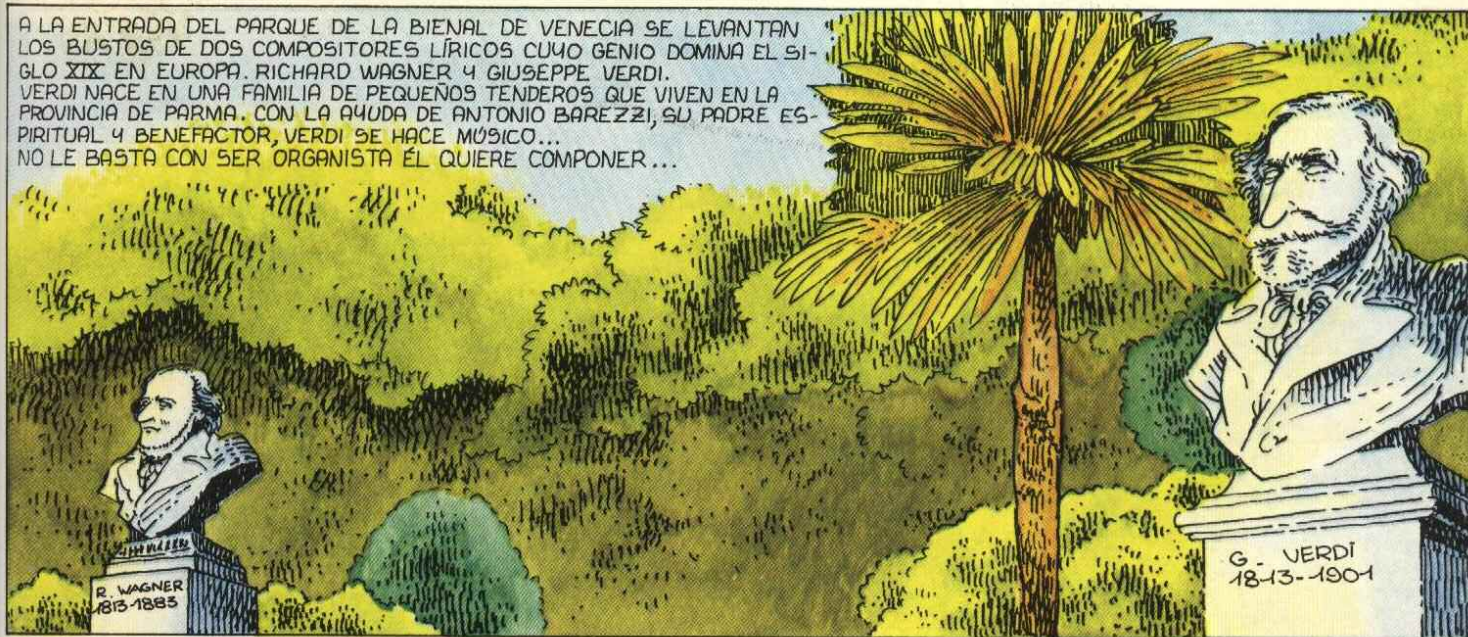

¿ES SIEMPRE TAN HORRIBLE LA ÓPERA?

UNA ÓPERA ES UNA OBRA DE TEATRO ENTERAMENTE CANTADA, ACOMPAÑADA POR UNA ORQUESTA. LA ACCIÓN ES HABITUALMENTE TRÁGICA. LA **ÓPERA CÓMICA** ES UNA MEZCLA DE TEXTO CANTADO Y TEXTO HABLADO, NO FORZOSAMENTE GRACIOSA. ALGUNAS ÓPERAS CÓMICAS SON DECIDIDAMENTE TRISTES. EL PROPIO DONIZETTI SUFRIO LA SUERTE DE LUCÍA. MURIO LOCO EN 1848.

LUCÍA DE LAMMERMOOR CUENTA LA TRISTE SUERTE DE DOS AMANTES SEPARADOS POR UNA LUCHA FAMILIAR. LUCÍA AMA A EDGAR, PERO LA CASAN ENGAÑADA CON BUCKLAW. CUANDO DESCUBRE LA VERDAD, APUÑALA A SU MARIDO Y PIERDE LA RAZÓN.

A LA ENTRADA DEL PARQUE DE LA BIENAL DE VENECIA SE LEVANTAN LOS BUSTOS DE DOS COMPOSITORES LÍRICOS CUYO GENIO DOMINA EL SIGLO XIX EN EUROPA. RICHARD WAGNER Y GIUSEPPE VERDI. VERDI NACE EN UNA FAMILIA DE PEQUEÑOS TENDEROS QUE VIVEN EN LA PROVINCIA DE PARMA. CON LA AYUDA DE ANTONIO BAREZZI, SU PADRE ESPIRITUAL Y BENEFactor, VERDI SE HACE MÚSICO... NO LE BASTA CON SER ORGANISTA ÉL QUIERE COMPONER...

MERELLI, EL EMPRESARIO DEL SCALA, LE ENCARGA UNA ÓPERA BUFA. DURANTE LA COMPOSICIÓN DE **UN DÍA DE REINADO** EL DESTINO LE GOLPEA CRUELMENTE: MUERE SU JOVEN MUJER, MARGARITA BAREZZI, Y SUS DOS HIJOS. ADEMÁS LA OBRA RESULTA UN RESONANTE FRACASO. VERDI PROMETE NO VOLVER A COMPONER NUNCA MÁS...

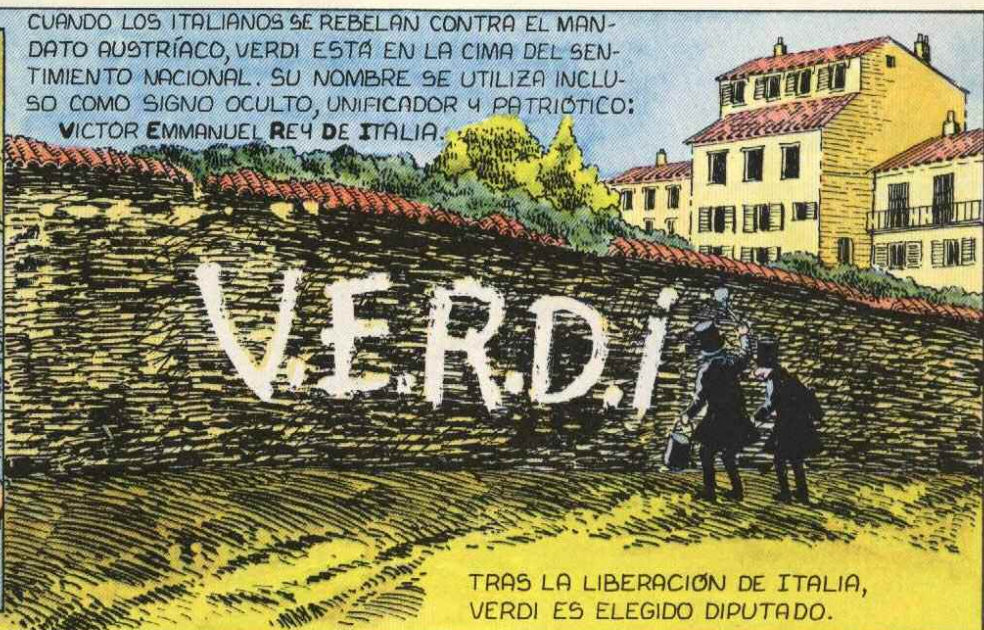

SIN EMBARGO, MERELLI VUELVE A LA CARGA. CONVENCE A VERDI PARA QUE ESCRIBA **NABUCCO**... ES UN ÉXITO. LOS ITALIANOS, OPRIMIDOS POR EL DOMINIO AUSTRIACO, SE IDENTIFICAN CON LOS HEBREOS CAUTIVOS QUE CANTAN EL AMOR A SU PAÍS, EN UN CORO INOLVIDABLE.

EN ESTA ÉPOCA, ITALIA ES UN PAÍS DIVIDIDO.

CUANDO LOS ITALIANOS SE REBELAN CONTRA EL MANDATO AUSTRIACO, VERDI ESTÁ EN LA CIMA DEL SENTIMIENTO NACIONAL. SU NOMBRE SE UTILIZA INCLUSO COMO SIGNO OCULTO, UNIFICADOR Y PATRIÓTICO: **VICTOR EMMANUEL REY DE ITALIA.**

TRAS LA LIBERACIÓN DE ITALIA, VERDI ES ELEGIDO DIPUTADO.

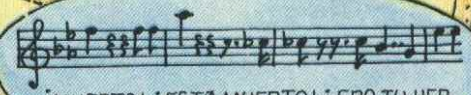
VERDI VA MÁS ALLÁ DEL BEL CANTO EN SUS ÓPERAS **RIGOLETTO**, **EL TROVADOR** Y **LA TRAVIATA**. CREA, PARA LA VOZ, MELODÍAS QUE EXPRESAN LOS ACENTOS PATÉTICOS, ARIAS QUE TRADUCEN LOS MOVIMIENTOS DE LA PASIÓN.

RIGOLETTO (1861) ESTÁ BASADA EN LA OBRA DE VÍCTOR HUGO **EL REY SE DIVIerte**. EL BUFÓN JOROBADO DEL DUQUE DE MANTUA ES CÓMPlice DE LAS ORGÍAS DE SU SEÑOR, Y ES CAS- TIGADO DURAMENTE AL PARTICIPAR -INVOLUNTARIAMENTE- EN EL ASESINATO DE SU QUERIDA HIJA, GILDA. EL SACO QUE ARRO- JA AL RÍO NO CONTIENE EL CADÁVER DEL DUQUE ASESINADO, SINO EL CUERPO DE SU PROPIA HIJA.

¡AH, ESTA MALDICIÓN!

EL TROVADOR, BASADO EN UNA OBRA DEL ESPAÑOL ANTONIO GARCÍA GUTIE- RREZ, ES UN DRAMA DE CELOS. LEONOR ESTÁ ENAMORADA DE MANRIQUE, EL TROVADOR. EL CONDE DE LUNA ESTÁ CELOSO. AL FINAL ENCIERRA A MAN- RIQUE Y LE HACE EJECUTAR. TRÁGI- CA IRONÍA... MANRIQUE ES SU HER- MANO.

¡MUERTO! ¡ESTÁ MUERTO! ¡ERA TU HER- MANO!

¡DIOS MÍO, ME MUERO!

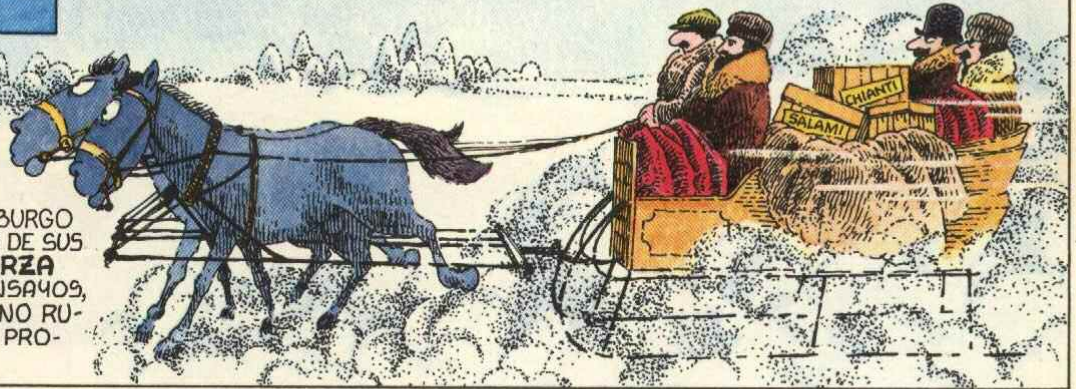
SE AMAN. SIENTEN CELOS. MUEREN. Y AL FINAL TODO VUELVE A EM- PEZAR. ¡ASÍ ES LA ÓPERA!

LA TRAVIATA (1853) ESTÁ INSPIRA- DA EN LA OBRA DE ALEJANDRO DUMAS **LA DAMA DE LAS CAMELIAS**. VIOLETTA, UNA MUJER GALANTE, SE ENAMORA DEL JOVEN ALFREDO GERMONT. COZAN DE UN CORTO PERÍODO DE FELICIDAD. PERO VIOLETTA, PARA SALVAR EL HONOR DE LA FAMILIA GERMONT, DEBE ABANDONAR- LE. ALFREDO LA BUSCA DESESPERADO Y CUANDO LA ENCUENTRA, YA ES DEMA- GIADO TARDE. VIOLETTA, TÍSIKA, MUERE EN SUS BRAZOS.

LOS ITALIANOS NO SON LOS ÚNICOS QUE APRECIAN A VERDI. RECIBE ENCARGOS DE TODAS PARTES.

EN 1863, LA ÓPERA DE SAN PETERSBURGO LE PIDE A VERDI QUE DEDIQUE UNA DE SUS OBRAS AL PUEBLO RUSO: **LA FUERZA DEL DESTINO**. PARA DIRIGIR LOS ENSAYOS, VERDI TIENE QUE DESAFIAR EL INVIERNO RUSO. CONTRA EL FRÍO, SE ASEGURA PROVISIONES ESENCIALES.

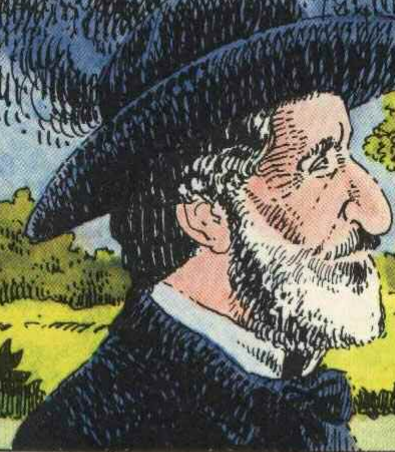

AQUÍ TRAI-
GO LOS SUBTÍ-
TULOS DE LA VER-
SIÓN EGIPCIA.

EN 1871, VERDI VA A EGIPTO. COMPONE **AIDA** CON OCASIÓN DE LA APERTURA DEL CANAL DE SUEZ. ES LA HISTORIA DE UN CAPITÁN EGIPCIO -RADAMÉS- Y DE UNA ESCLAVA ETÍOPE -AIDA- CUYO AMOR CULPABLE TRIUNFA AL LLEGAR LA MUERTE.

AL CABO DE UNA GLORIOSA CARRERA, VERDI SE RETIRA A SU PROPIEDAD DE SANTA AGATA. NUNCA ABANDONA SU PLUMA Y ALCANZA LA APOTEOSIS EN SUS ÚLTIMAS OBRAS.

OTELO, BASADA EN LA OBRA DE SHAKESPEARE, ES UN DRÁMA DE CELOS NARRADO CON GRAN POESÍA, COMO LA CANCIÓN DEL SAUCE SUSURRADA POR DEMONIA EN EL ÚLTIMO ACTO.

OTRA OBRA BASADA EN SHAKESPEARE, **FALSTAFF**, LA ESCRIBE YA LOS 87 AÑOS! ES UNA COMEDIA QUE MEZCLA TRUCULENCIAS Y BUFONADAS Y, POR SU MISMA FORMA, REBASA LOS MARCOS TRADICIONALES DEL TEATRO CANTADO. SU ÉXITO COMPENSA EL AGUDO FRACASO DE SU PRIMERA ÓPERA CÓMICA.

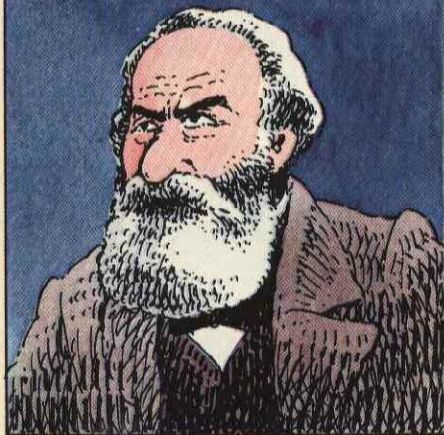
UNA ÓPERA VERDADERAMENTE FRANCESA, TARDA EN APARECER. HALÉVY, AUBER Y MEYERBEER RECIBEN TODOS LOS HONORES. LA ÉPOCA DE NAPOLEÓN III CONSAGRA SU MÚSICA.

SON MÁS COCINEROS QUE CREADORES. AUBER ADREZEA LAS RECETAS DE ROSSINI. MEYERBEER ADAPTA EL BEL CANTO A LA LENGUA FRANCESA.

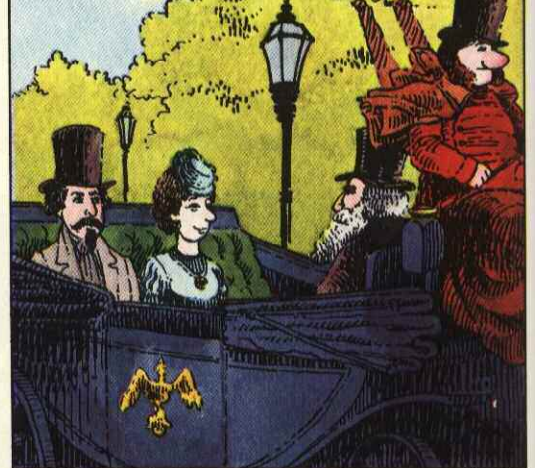
ESTA SABIA COCINA TIENE SUS AFICIONADOS, Y SIEMPRE SE PRESENTA CUIDADOSAMENTE. LA PUESTA EN ESCENA DE **ROBERTO EL DIABLO** Y DE **LOS HUGONOTES** DE MEYERBEER ES TAN EXTRAVAGANTE COMO EL ENTUSIASMO DEL PÚBLICO.

CHARLES GOUNOD (1818 - 1893) ES EL VERDADERO RESTAURADOR DE LA ÓPERA FRANCESA. SUS PRIMERAS COMPOSICIONES SON RELIGIOSAS (15 MISAS).

PERO, EN EL FONDO, GOUNOD, COMO LISZT, SE SIENTE TAN ATRAIDO POR LO PROFANO COMO POR LO SAGRADO. PRONTO RECONOCE EL GENIO DE BERLIOZ Y SE VUELVE HACIA LO MELÓDICO. SUS **FABULAS DE LA FONTAINE** MUESTRAN SU GUSTO POR EL TRAZO SIMPLE DE LA CANCIÓN Y POR EL ESTILO DEL CANTO HABLADO.

LA DULZURA DE SUS MELODÍAS REFLEJA SU ÉPOCA, LA DEL SEGUNDO IMPERIO. GOUNOD CONOCE A NAPOLEÓN III. LA EMPERATRIZ LE PROPONE, DURANTE UN PASEO, ESCRIBIR EL ARGUMENTO DE UN BALLET.

A LOS 41 AÑOS, GOUNOD SOLO HABÍA ALCANZADO UN ÉXITO MEDIOCRE. PERO LA PRIMERA REPRESENTACIÓN DE **FAUSTO**, EN 1859, ES SU CONSAGRACIÓN. LA ÓPERA ES UN VERDADERO COFRE DE TESOROS. ARIAS BRILLANTES SE ENGRANAN COMO PERLAS CON EL CORO DE LOS SOLDADOS, EL BALLET Y... EL BRILLO DE LAS JOYAS.

LA MÚSICA FRANCA Y SINCERA DE GOUNOD INFLUIRÁ EN DEBUSSY, FAURÉ Y MASSENET Y CONSEGUIRÁ GRAN POPULARIDAD.

LA ÓPERA FRANCESA AFIRMA SU PERSONALIDAD EN LA OBRA DEL JOVEN GEORGES BIZET.
A LOS 18 AÑOS, BIZET CONSIGUE EL PREMIO DE ROMA. PERO LA GLORIA NO DA DE COMER Y BIZET DEBE INTERRUPTIR SU CREACIÓN PERSONAL PARA ESCRIBIR BANALES SOLOS DE CORNETÍN DE PISTONES.
¡QUÉ ABURRIMIENTO!

HALÉVY, SU PROFESOR, LE ANIMA A COMPOSER PARA EL TEATRO LÍRICO. EN 1863 PRESENTA LA ÓPERA **LOS PESCADORES DE PERLAS**, Y EN 1866 **LA BELLA MUCHACHA DE PERTH**, SIN GRAN ÉXITO.

LA MÚSICA QUE ESCRIBE EN 1872 PARA LA OBRA DE DAUDET **LA ARLESIANA** TARDARÁ ALGÚN TIEMPO EN SER APRECIADA.

LA OBRA MAESTRA DE BIZET ES INDISCUTIBLEMENTE **CARMEN**, ESTRENADA EN LA ÓPERA CÓMICA EN 1875.

CURIOSAMENTE, LAS CUALIDADES DE ESTA ÓPERA NO SON RECONOCIDAS INMEDIATAMENTE -NI POR EL PÚBLICO, NI POR EL CORO!; A LAS CIGARRERAS LES CUESTA CANTAR, BAILAR Y FUMAR AL MISMO TIEMPO.

EL BRIGADIER DON JOSÉ SE ENAMORA DE CARMEN, UNA HERMOSA GITANA. ABANDONA EL EJÉRCITO PARA IRSE CON ELLA, PERO CARMEN, LO DEJA POR EL TORERO ESCAMILLO. LOCO DE CELOS DON JOSÉ MATA A LA MUJER QUE AMA.

♪♪♪

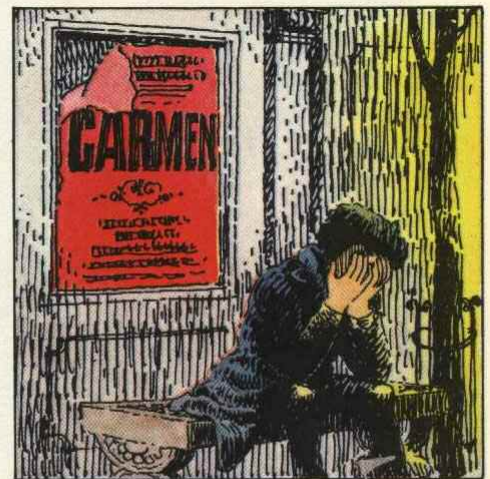
AH, CARMEN, MI ADORADA CARMEN.

OH, ME HE EQUIVOCADO DE VIÑETA

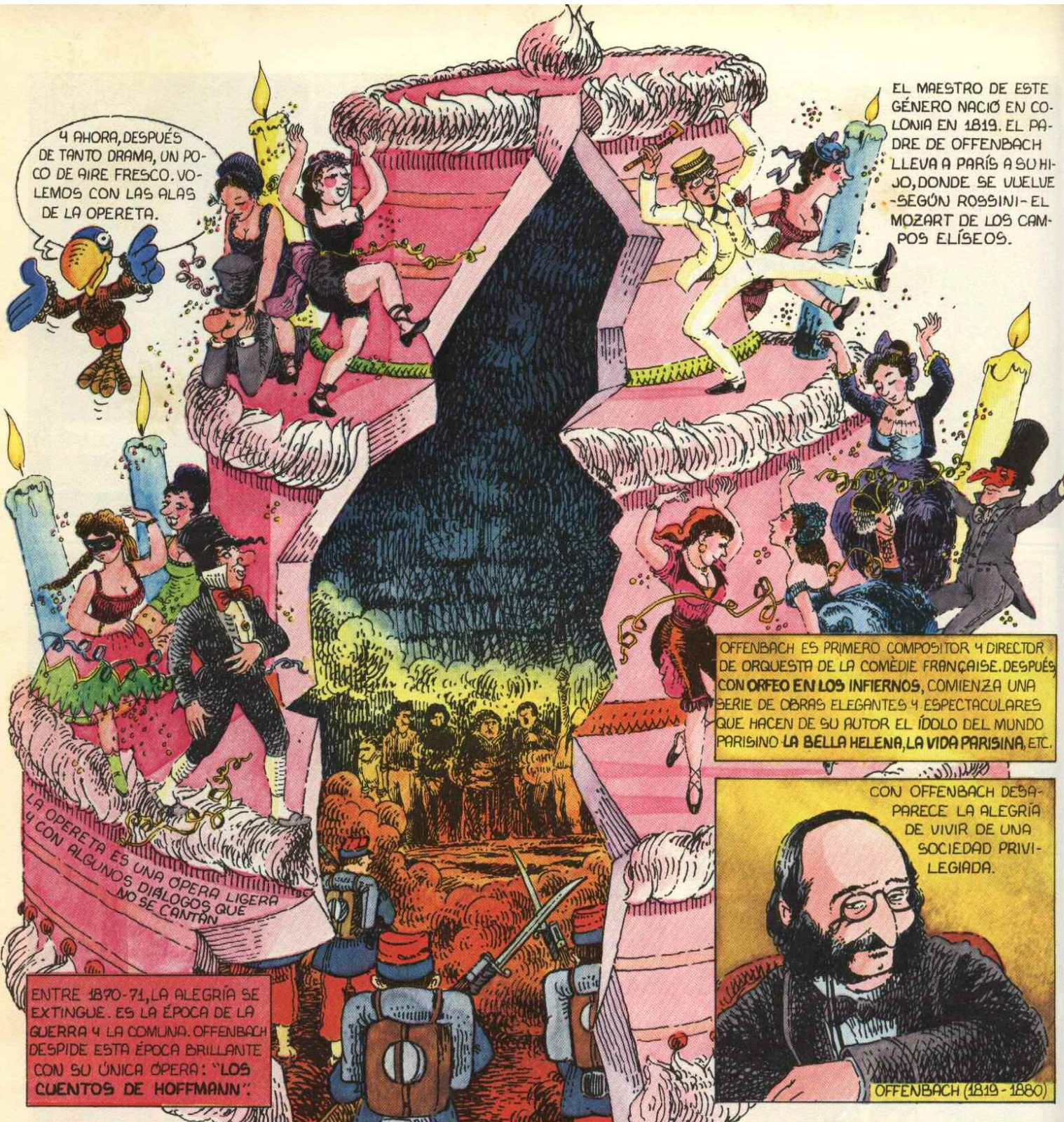

NIETZSCHE - FILÓSOFO AMIGO DE WAGNER - CONSIDERA LA OBRA COMO UNA CREACIÓN PURA DEL GENIO LATINO.

*
BIZET, QUE SUFRE DEL CORAZÓN, MUERE SÚBITAMENTE TRES MESES DESPUÉS DE LA PREMIÈRE DE CARMEN

¡AHORA, DESPUÉS DE TANTO DRAMA, UN POCO DE AIRE FRESCO. VOLEMOS CON LAS ALAS DE LA OPERETA.

EL MAESTRO DE ESTE GÉNERO NACIÓ EN COLONIA EN 1819. EL PADRE DE OFFENBACH LLEVA A PARÍS A SU HIJO, DONDE SE VUELVE -SEGÚN ROSSINI- EL MOZART DE LOS CAMPOS ELÍSEOS.

OFFENBACH ES PRIMERO COMPOSITOR Y DIRECTOR DE ORQUESTA DE LA COMÉDIE FRANÇAISE. DESPUÉS CON ORFEO EN LOS INFIERNOS, COMIENZA UNA SERIE DE OBRAS ELEGANTES Y ESPECTACULARES QUE HACEN DE SU AUTOR EL ÍDOLO DEL MUNDO PARISIÑO: LA BELLA HELENA, LA VIDA PARISIÑA, ETC.

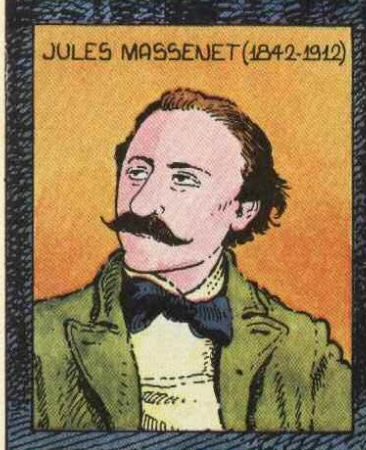
LA OPERETA ES UNA OPERA LIGERA Y CON ALGUNOS DIÁLOGOS QUE NO SE CANTAN

ENTRE 1870-71, LA ALEGRÍA SE EXTINGUE. ES LA ÉPOCA DE LA GUERRA Y LA COMUNA. OFFENBACH DESPIDE ESTA ÉPOCA BRILLANTE CON SU ÚNICA ÓPERA: "LOS CUENTOS DE HOFFMANN".

CON OFFENBACH DESAPARECE LA ALEGRÍA DE VIVIR DE UNA SOCIEDAD PRIVILEGIADA.

OFFENBACH (1819 - 1880)

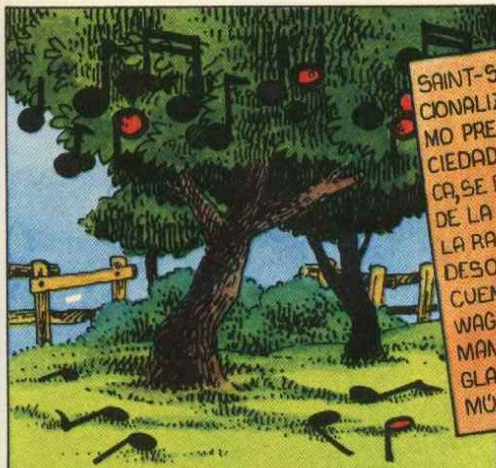

JULES MASSENET (1842-1912)

PERO EL ROMANTICISMO NO HA MUERTO. A FINALES DE SIGLO, MASSENET, CON SUS OBRAS MANÓN (1884) Y WERTHER (1892) RETOMA LOS TEMAS TRÁGICOS Y DESESPERADOS.

WERTHER, DESTROZADO POR UN AMOR IMPOSIBLE, SE MATA. CHARLOTTE LLEGA A TIEMPO DE VER SU ÚLTIMO SUSPIRO.

SAINT-SAËNS INTENTA NACIONALIZAR LA MÚSICA COMO PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE MÚSICA, SE DECLARA EN FAVOR DE LA NITIDEZ, LA LÓGICA, LA RAZÓN. SE OPONE AL DESORDEN, LA GRANDILOCUENCIA, Y LA DESMESURA WAGNERIANA. DE ALGUNA MANERA ES COMO UN REGLAMENTADOR DE LA MÚSICA FRANCESA.

TAMBIÉN LA MÚSICA INSTRUMENTAL BUSCA UN CARACTER NACIONAL. EN FRANCIA, CUATRO COMPOSITORES ABREN EL CAMINO: EL PRIMERO, MUY PROLÍFICO, ES SAINT-SAËNS. "40 COMPONGO IGUAL QUE UN MANZANO PRODUCE MANZANAS" DICE.

LA COSECHA DE SAINT-SAËNS ES NOTABLE 5 CONCIERTOS PARA PIANO, 3 CONCIERTOS PARA VIOLÍN, 3 SINFONÍAS, MÚSICA DE CÁMARA Y SOBRE TODO, 4 POEMAS SINFÓNICOS. UNA PRUEBA DE SU TALENTO PARA LA ILUSTRACIÓN. "EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES" (1886)

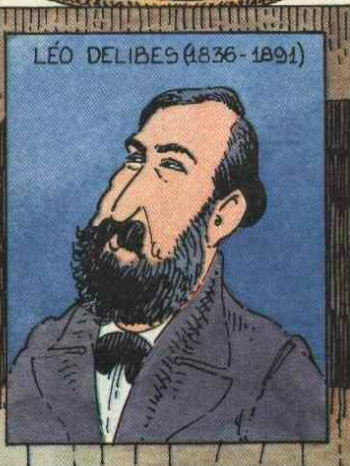

SAINT-SAËNS ESCRIBE UNA QUINCENA DE OBRAS PARA TEATRO. ENTRE ELLAS: **SANSON Y DALILA**.

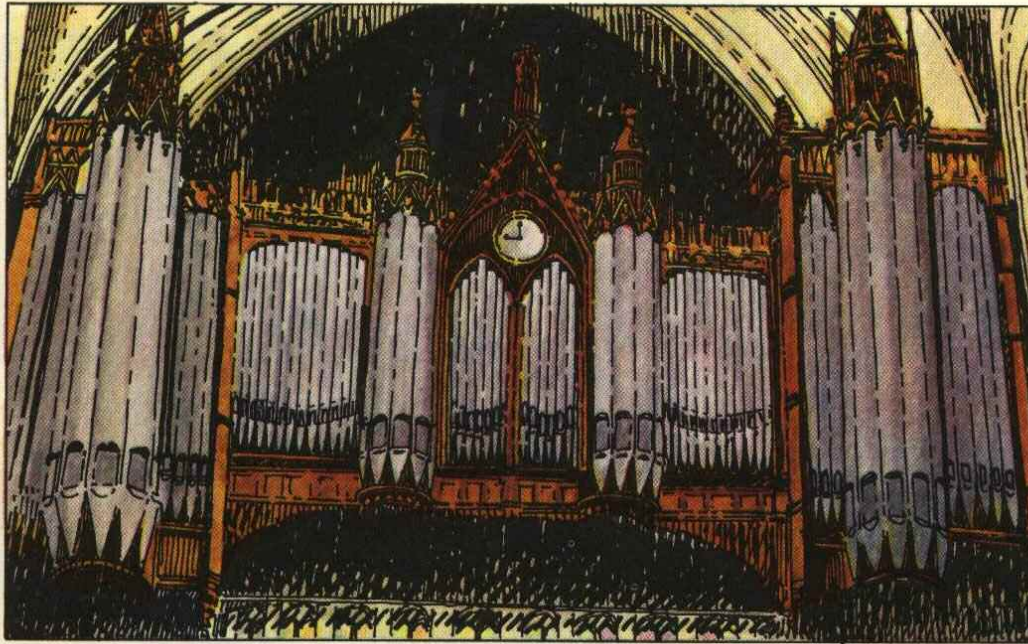
ANTES DE MORIR EN 1921, ESCRIBE LA PRIMERA PARTITURA PARA UN FILM MUDO QUE ES GRABADA EN UN PIANO MECÁNICO, EN BOBINAS PERFORADAS.

OTRO COMPOSITOR A LA BÚSQUEDA DE LA ESENCIA FRANCESA: LÉO DELIBES. CÉLEBRE POR SUS OPERETAS Y SUS ÓPERAS CÓMICAS. (LAKMÉ 1883) CREA UN GÉNERO NUEVO: EL BALET SINFÓNICO. **COPPELIA** (1870) BASADO EN UN CUENTO DE HOFFMANN. FRANTZ SE ENAMORA DE COPPELIA, UNA MUÑECA MECÁNICA, CONSTRUIDA POR COPPELIUS, UN VIEJO RELOJERO...

LÉO DELIBES (1836-1891)

PARÍS. 1860. UN HOMBRE DISCRETO ENTRA TODAS LAS MAÑANAS A LAS 9, EN LA IGLESIA DE SANTA CLOTILDE. SON POCOS LOS QUE SE FIJAN EN ESTE PERSONAJE DULCE Y MODESTO: ES CÉSAR FRANCK, GRAN ORGANISTA Y NOTABLE COMPOSITOR.

FRANCK ES TAMBIÉN PROFESOR, Y CREA UNA ESCUELA VERDADERAMENTE ORIGINAL, APARTE DE MODAS Y CLICHÉS. SU OBRA ES INTENSA Y APASIONADA. ESCRIBE ORATORIOS, POEMAS SINFÓNICOS, **EL CAZADOR MALDITO** (1882); **LOS DJINNS** (1884); **LA ELEGANTE Y SOLEMNE SINFONÍA EN RE MENOR** (1888).

COMPONE UNA NOTABLE MÚSICA DE CÁMARA: SU **SONATA EN LA MAYOR**, PARA VIOLÍN Y PIANO, FASCINA A MARCEL PROUST, PERO ABURRE A LA SEÑORA FRANCK, QUE APARENTEMENTE NO COMPRENDE SU MÚSICA. FRANCK SUFRE MUCHO POR ELLO.

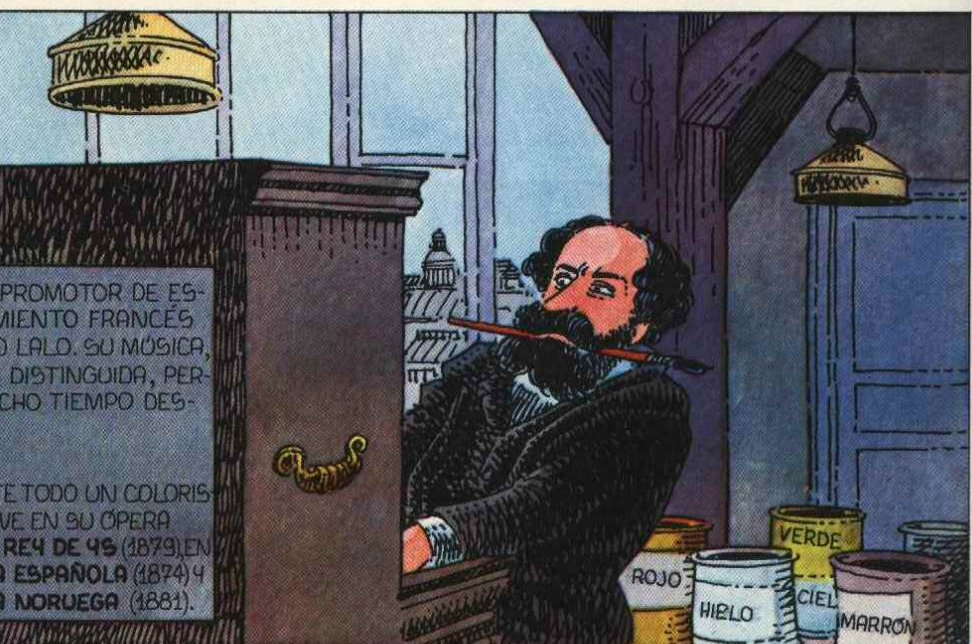

EN SANTA CLOTILDE, DONDE SE REFUGIA, CÉSAR FRANCK TOCA EN UN ÓRGANO SINFÓNICO, RECIENTEMENTE DESARROLLADO POR CAVAILLÉ-COLL. SU ALUMNO VINCENT D'INDY APUNTA: "EN LA PENUMBRA DE ESTA TRIBUNA, SENTADO AL ÓRGANO, PASA LOS MEJORES MOMENTOS DE SU VIDA."

EL CUARTO PROMOTOR DE ESTE RENACIMIENTO FRANCÉS ES EDOUARD LALO. SU MÚSICA, DISCRETA Y DISTINGUIDA, PERMANECE MUCHO TIEMPO DESCONOCIDA.

LALO ES ANTE TODO UN COLORISTA, COMO SE VE EN SU ÓPERA BRETONA **EL REY DE 45** (1879), EN SU **SINFONÍA ESPAÑOLA** (1874) Y SU **RAPSODIA NORUEGA** (1881).

DURANTE ESE TIEMPO EN VIENA REINA EL VALS.
 MÁS QUE UNA MÚSICA NACIONAL ES UNA LOCURA NACIO-
 NAL! VERDADERO TORBELLINO MUSICAL, MUEVE CADA
 NOCHE A 50.000 PERSONAS
 EN SALAS INMENSAS, LLE-
 NAS DE LUCES.

EL VALS ES LA DIVERSION
 EL VALS ES LA ALEGRÍA
 BAILEMOS ESTE VALS

JOHANN STRAUSS TIENE TRES HIJOS:
 JOSEPH, EDOUARD Y JOHANN II, LA
 GLORIA DE LA FAMILIA, QUE ES UN
 COMPOSITOR EXCEPCIONAL.

DESARROLLA Y ENRIQUECE CON-
 siderablemente el vals
 - INTRODUCCIONES LENTAS,
 REPRISAS VARIADAS, MELODÍAS
 Suntuosas -

A ÉL DEBEMOS **EL DANUBIO AZUL**,
 EL MÁS CÉLEBRE DE LOS VALSES
 VIENESES.

JOHANN STRAUSS II

GRACIAS A JOSEPH LANNER (1801-
 1843), PERO SOBRE TODO A LA FA-
 MILIA STRAUSS, EL VALS SE VUEL-
 VE UNA MÚSICA SERIA.

JOHANN, EL PADRE DE LA DINASTÍA,
 TIENE EL OFICIO DE ENCUADERNA-
 DOR, PERO LO ABANDONA POR LA MÚ-
 SICA. TOCA GENERALMENTE EN LOS
 BAILES DE LA CORTE. UNA NOCHE,
 DESCONTENTO CON SU VIOLÍN, DERRA-
 MA CERVEZA EN EL INTERIOR
 PARA MEJORAR EL SONIDO.

JOHANN II ESCRIBE MÁS DE 500 VALSES,
 POLKAS, CONTRADANZAS Y GALOPES.
 EN SU CÉLEBRE OPERETA "EL MUR-
 CIÉLAGO," PINTA EL CUADRO DE LA
 SOCIEDAD VIENESE QUE SE APROXI-
 MABA AL SIGLO XX.

LA MÚSICA NÓRDICA DESPIERTA CON UN SUECO, FRANZ BERWALD (1796-1868). EN LA PERSONA DE EDUARD GRIEG, NORUEGO, SE SIENTE MÁS CLARAMENTE UNA REACCIÓN NACIONAL CONTRA WAGNER Y LOS ROMÁNTICOS. EDUARD GRIEG BUSCA UNA FUENTE DE INSPIRACIÓN EN LA MÚSICA POPULAR DE SU PAÍS.

GRIEG SE ENCIERRA EN SU CABAÑA SOBRE EL TROLD AUGEN (LA MONTAÑA DE LAS HADAS) FRENTE A UN HERMOSO FIORDO, Y CREA UNA MÚSICA QUE ENCANTA A EUROPA ENTERA: 3 SONATAS PARA VIOLÍN Y PIANO, LAS DANZAS NORUEGAS, EL CONCIERTO PARA PIANO Y SOBRE TODO LA MÚSICA PARA LA OBRA DE IBSEN **PEER GYNT**. ESTA PARTITURA, POBLADA DE TROLLS, ESTÁ TEJIDA DE UNA ATMÓSFERA DE LEYENDA ESCANDINAVA. COMIENZA -¿SÍMBOLO DEL DESPERTAR NACIONAL?- POR EL CÉLEBRE EPISODIO DE LA MAÑANA.

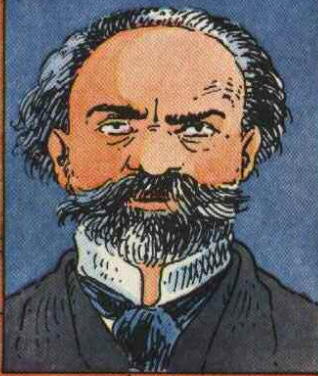

DURANTE MUCHO TIEMPO, LOS CHECOS FUERON GRANDES IMPORTADORES DE MÚSICA Y MÚSICOS. TOTALMENTE INFLUIDO POR LISZT Y WAGNER, SMETANA ES EL PRIMERO EN DESCUBRIR UNA MÚSICA NACIONAL.

NACIDO EN UNA FAMILIA DE MÚSICOS (A LOS 6 AÑOS TOCA EL VIOLÍN EN UN CUARTETO!) SMETANA ES UN GRAN PATRIOTA, TANTO EN LA VIDA (ES GUARDIA NACIONAL DURANTE LOS ACONTECIMIENTOS DE 1848) COMO EN SU MÚSICA. EL CICLO SINFÓNICO MI PATRIA Y LA ÓPERA LA NOVIA VENDIDA - AMBAS PROFUNDAMENTE INSPIRADAS EN EL FOLKLORE DE BOHEMIA - EXPRESAN EL ALMA DE SU PAÍS.

ANTON DVORAK (1841-1904)

ANTON DVORAK ES EL EMBAJADOR DE LA MÚSICA CHECA EN EL MUNDO. ALCANZA EL ÉXITO A LOS 32 AÑOS, GRACIAS A LA ADMIRACIÓN DE BRAHMS POR SUS CANTOS DE MORAVIA.

ES NOMBRADO DIRECTOR DEL CONSERVATORIO DE NEW YORK. DE ESTA ESTANCIA NACE SU SINFONÍA DEL NUEVO MUNDO - MEZCLA SABIAMENTE DOSIFICADA DE ESPIRITUAL NEGRO, RAG-TIME Y MÚSICA ESLAVA. ESCRIBE OTRAS 8 SINFONÍAS, UN MARAVILLOSO CONCIERTO PARA VIOLONCELO, NUMEROSAS COMPOSICIONES RELIGIOSAS Y OBRAS LÍRICAS.

¡PECOS BILL ERA UN VAQUERO...!

HOMBRE BLANCO ARRANCAR CABELLERA HERENCIA MUSICAL.

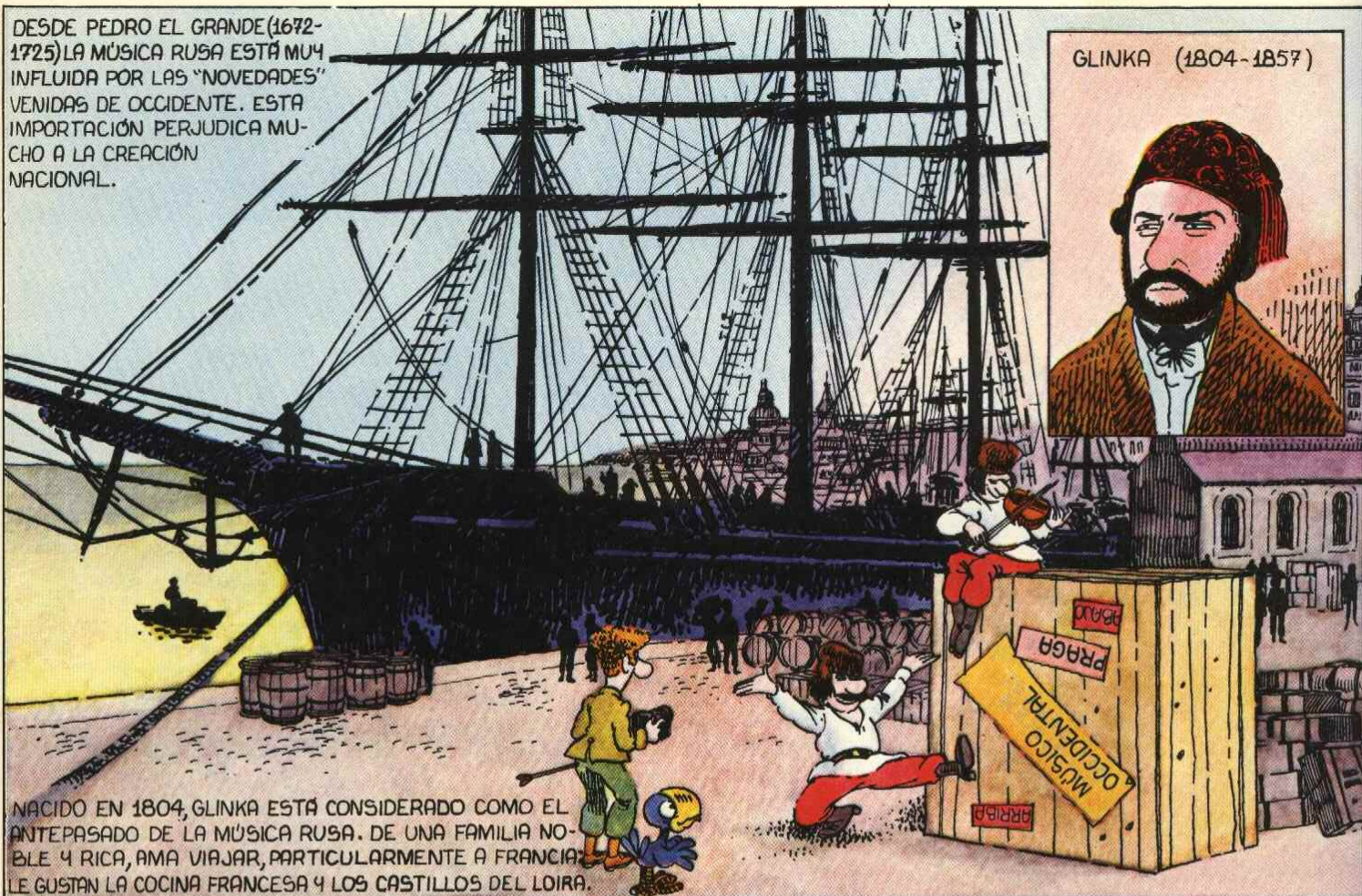
CIELO DE PRAGA

SWING LOW, SWEET CHARIOT

HIYA FOLKS GEE WHIEZZ

ESTA GLORIA INTERNACIONAL NO TURBA EN ABSOLUTO A DVORAK: "SIGO SIENDO LO QUE SIEMPRE HE SIDO, SIMPLEMENTE UN MÚSICO CHECO" ESCRIBE.

DESDE PEDRO EL GRANDE (1672-1725) LA MÚSICA RUSA ESTÁ MUY INFLUIDA POR LAS "NOVEDADES" VENIDAS DE OCCIDENTE. ESTA IMPORTACIÓN PERJUDICA MUCHO A LA CREACIÓN NACIONAL.

GLINKA (1804-1857)

NACIDO EN 1804, GLINKA ESTÁ CONSIDERADO COMO EL ANTEPASADO DE LA MÚSICA RUSA. DE UNA FAMILIA NOBLE Y RICA, AMA VIAJAR, PARTICULARMENTE A FRANCIA. LE GUSTAN LA COCINA FRANCESA Y LOS CASTILLOS DEL LOIRA.

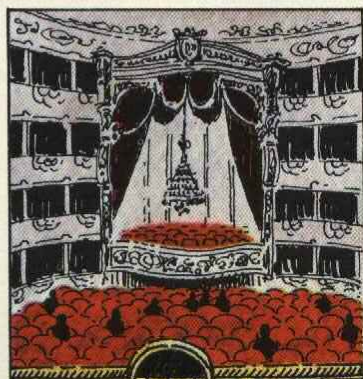
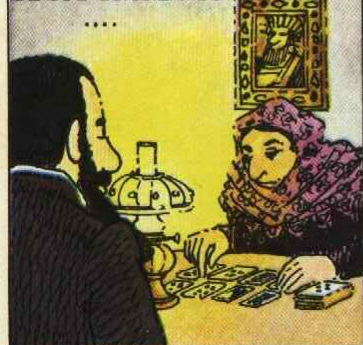
LA OBERTURA DE SU OBRA LA VIDA POR EL ZAR, BASADA EN UNA NOVELA DE PUCHKIN, ES UN VERDADERO PANORAMA DE LA CANCIÓN Y LAS DANZAS POPULARES RUSAS.

GLINKA DA EL IMPULSO, Y EL GRUPO DE LOS CINCO (FORMADO POR MÚSICOS AFICIONADOS) TOMA EL RELEVO.

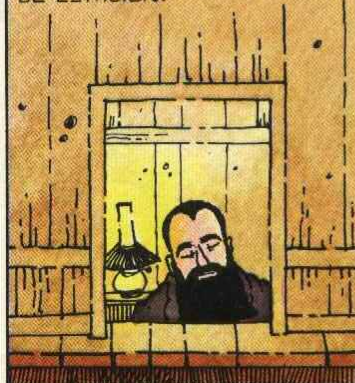
PRIMERO BALAKIREV, BUEN PROFESOR, BUEN TÉCNICO, PERO COMPOSITOR POCO PROLÍFICO: DOS SINFONÍAS, UN GRAN POEMA SINFÓNICO (THAMER) Y UNA FANTASÍA ORIENTAL PARA PIANO (ISLAMEY).

BALAKIREV ES UN HOMBRE EXTRAÑO. PIDE A UNA PITONISA QUE ESCOJA EL PROGRAMA DE SUS CONCIERTOS

... CONCIERTOS QUE NO ATRAEN A LAS MULTITUDES. EN 1872, EN SAN PETERSBURGO, ¡NO PERSONAS!

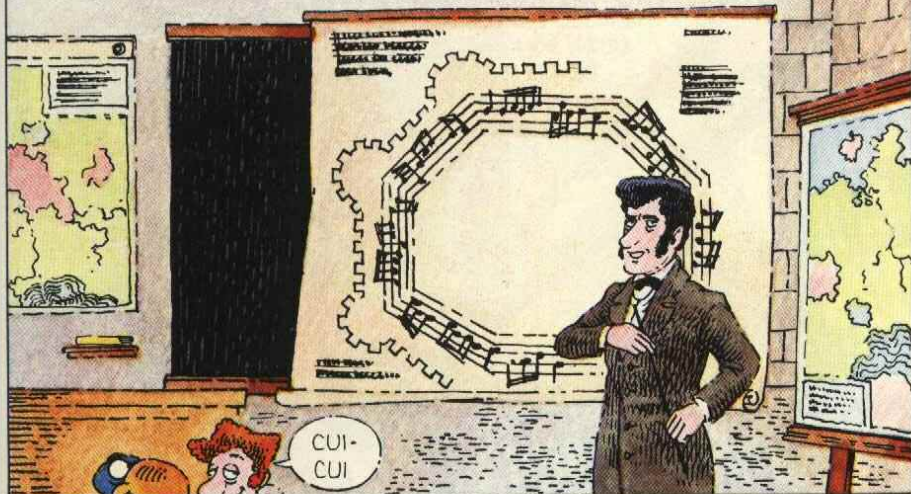
DURANTE 5 AÑOS TRABAJA EN EL FERROCARRIL COMO JEFE DE ESTACIÓN.

FINALMENTE, SE RETIRA Y VIVE SOLO, RODEADO DE GATOS QUE SÓLO COMEN PESCADO.

EL SEGUNDO DEL GRUPO ES CÉSAR CUI (1835-1918). ES UN MILITAR. ESCRIBE 10 ÓPERAS, CANCIONES Y MÚSICA DE CÁMARA. SUS ARTÍCULOS TEÓRICOS CONSTITUYEN UNA ESPECIE DE MANIFIESTO DEL GRUPO DE LOS CINCO.

ALEXANDRE BORODIN (1854-1887) (EL TERCERO DEL GRUPO) QUIERE SER CIRUJANO. PERO FRENTE A SUS RESPONSABILIDADES... ¡SE DESMAYA! SE HACE PROFESOR DE QUÍMICA. SU PROFESIÓN Y SU GENEROSIDAD (SE VE DESBORDADO POR SUS AMIGOS) LE DEJAN POCO TIEMPO PARA LA MÚSICA.

LA OBRA MÁS IMPORTANTE DE BORODIN ES **EL PRINCIPE IGOR**, QUE CUENTA LAS LUCHAS DE LOS RUSOS Y LOS POLOVTSIANOS - NÓMADAS INVASORES DEL SIGLO XII.

ESCRIBE ADEMÁS 3 SINFONÍAS, 2 CUARTETOS Y EL CÉLEBRE POEMA SINFÓNICO "EN LAS ESTEPAS DE ASIA CENTRAL" (1880).

MODESTO MUSSORGSKI (1839 - 1881) ESTÁ MUY MARCADO POR ESTA EDUCACIÓN. SU ÓPERA MAYOR CUENTA LA ASCENSIÓN AL TRONO DEL REGENTE **BORIS GODUNOV**, TRAS LA MUERTE DE IVAN EL TERRIBLE. HAY ESCENAS DE GRAN MAJESTUOSIDAD - COMO LA CORONACIÓN - A MENUDO ESTÁ PRESENTE LA MULTITUD: "ES EL PUEBLO AL QUE QUIERO EVOCAR," DICE.

EL CUARTO DEL GRUPO ES ESTE NIÑO QUE APRENDE LAS LEYENDAS RUSAS SENTADO EN LAS RODILLAS DE SU NODRIZA.

ESTA SIMPATÍA POR LOS DESPOSEÍDOS UNE A MUSSORGSKI CON OTROS CREADORES: LOS ESCRITORES TOLSTOI, GOGOL Y TURGENIEV. EXPULSADO DEL EJÉRCITO POR DEDICARSE A LA MÚSICA, TERMINA ARRUINADO.

LA MÚSICA DE MUSSORGSKI -FUERTE Y RÍTMICA- ES TAMBIÉN MUY "VISUAL". **LOS CUADROS DE UNA EXPOSICIÓN** (1874) SON IMPRESIONES PROVOCADAS POR LAS OBRAS DE UN AMIGO PINTOR. ESCRITA PARA EL PIANO, ESTA OBRA SERÁ ORQUESTADA EN 1922 POR UN ADMIRADOR: MAURICE RAVEL.

EL ÚLTIMO DE LOS CINCO, NICOLÁS RIMSKY-KORSAKOV (1844 - 1908) ES OFICIAL DE LA MARINA. EN 1871 ES NOMBRADO PROFESOR DEL CONSERVATORIO DE SAN PETERSBURGO. STRAVINSKI SERÁ UNO DE SUS ALUMNOS.

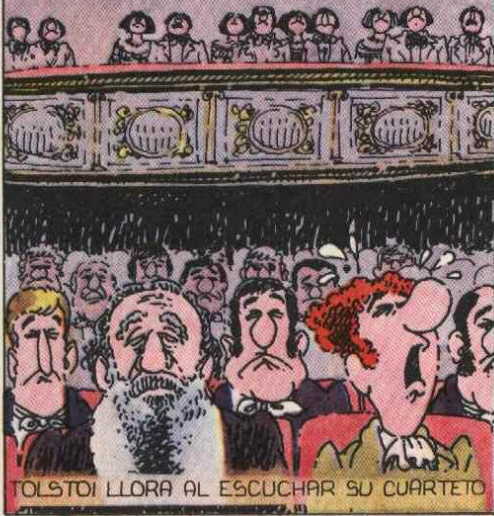

ESCRIBE NUMEROSAS ÓPERAS Y MÚSICA ORQUESTAL, TOMANDO PRESTADOS LOS COLORES DE DIFERENTES PAÍSES Y ÉPOCAS, LA GRAN PASCUA RUSA (1888) ...

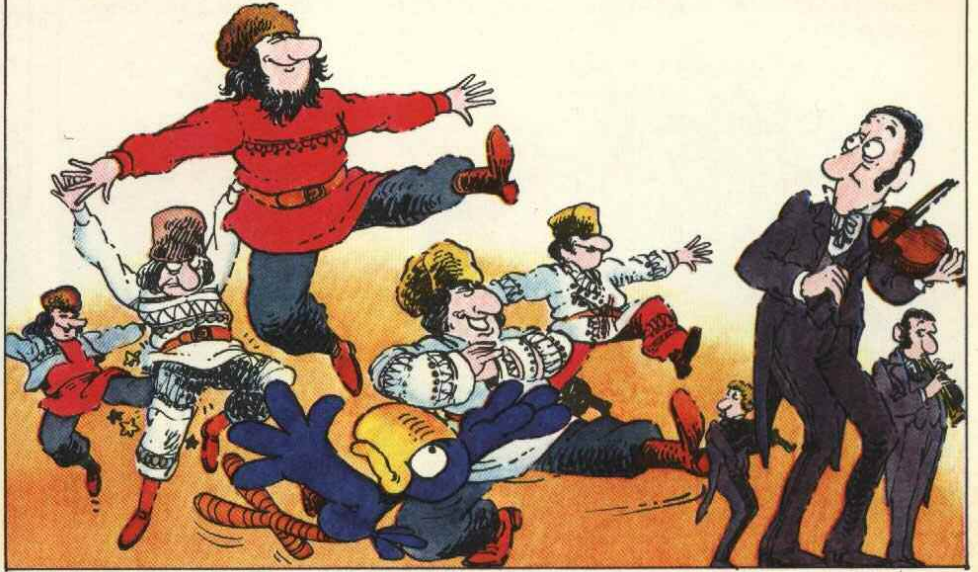
... **CAPRICHIO ESPAÑOL** (1887) Y **SCHEREZADA** (1888): UN SULTÁN QUIERE HACER DESAPARECER A TODAS SUS MUJERES, CONVENCIDO DE SU INFIDELIDAD. SCHEREZADA LE ENVUELVE CON SUS CUENTOS, QUE DURAN MIL Y UNA NOCHES, Y SALVA ASÍ SU VIDA Y LA DE SUS COMPAÑERAS.

TCHAIKOWSKY EL MÁS CÉLEBRE DE LOS COMPOSITORES RUSOS - NACE EN 1840. SU EMOTIVA OBRA REFLEJA SU GRAN SENSIBILIDAD.

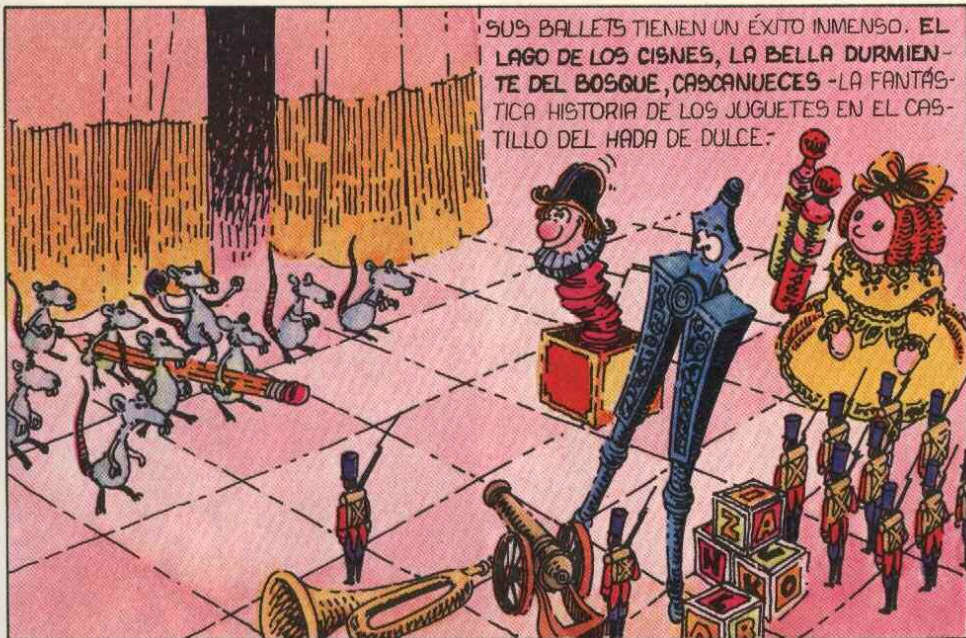

TOLSTOI LLORA AL ESCUCHAR SU CUARTETO

ENAMORADO DE OCCIDENTE, TCHAIKOWSKY EUROPEIZA LA MÚSICA RUSA. UNE LAS NORMAS CLÁSICAS CON LAS EMOCIONES ESLAVAS.

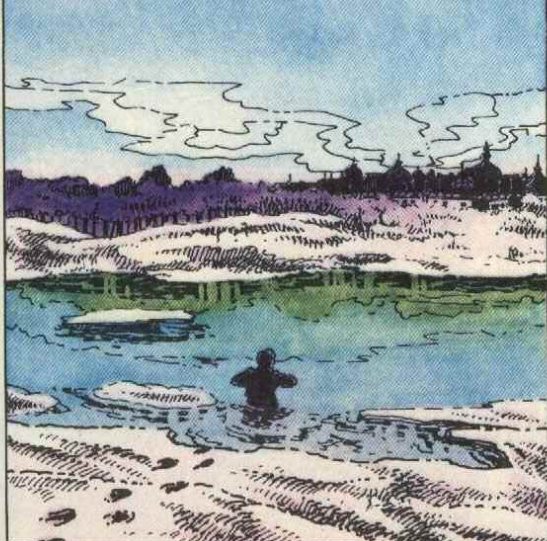
SUS BALLETS TIENEN UN ÉXITO INMENSO. EL LAGO DE LOS CISNES, LA BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE, CASCANUECES - LA FANTÁSTICA HISTORIA DE LOS JUGUETES EN EL CASTILLO DEL HADA DE DULCE -

LA FELICIDAD NO ACOMPAÑA A SU ÉXITO. SOBRE TCHAIKOWSKY PESA EL "FATUM" - ESE INEVITABLE DESTINO, ESE FATALISMO ESLAVO QUE EXPRESA SOBRE TODO EN SUS 3 ÚLTIMAS SINFONÍAS.

DESESPERADO POR UNA CRISIS FAMILIAR, SE LANZA A LAS AGUAS DEL RÍO MOSCOVA PERO SOBREVIVE...

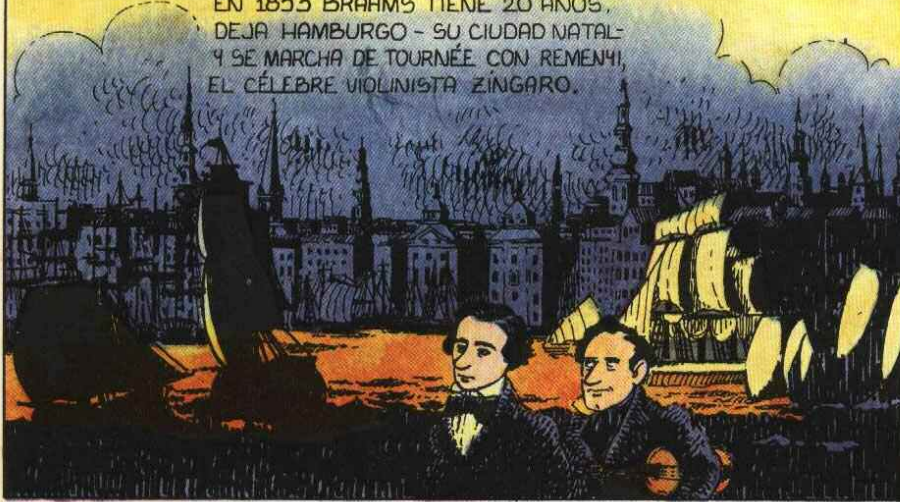
LAS HISTORIAS DESENCANTADAS DE SUS OPERAS **EUGENIO ONEGUIN** Y **LA DAMA DE PIQUE** EXPRESAN LOS TRASTORNOS DE SU ALMA.

ULTIMOS GRANDES DEL ROMANTICISMO

EL NACIMIENTO DE LAS ESCUELAS NACIONALES NO ECHA POR TIERRA LAS TRADICIONES DE BEETHOVEN. BRAHMS, BRUCKNER Y MAHLER (LA BRILLANTE "ESCUELA ALEMANA") ASEGURAN EL RELEVO DEL MAESTRO - PERO DE MANERA MUY DISTINTA.-

EN 1853 BRAHMS TIENE 20 AÑOS, DEJA HAMBURGO - SU CIUDAD NATAL - Y SE MARCHA DE TOURNÉE CON REMENÍ, EL CÉLEBRE VIOLINISTA ZINGARO.

EL TALENTO DE BRAHMS ES DESCUBIERTO POR ROBERT SCHUMANN, QUE LE PONE POR LAS NUBES EN SU DIARIO: "HA LLEGADO BRAHMS, CON UNA SANGRE NUEVA". TRAS LA MUERTE DE SCHUMANN BRAHMS SE HACE AMIGO ÍNTIMO DE CLARA.

BRAHMS ESTÁ EN CONTRA DEL ROMANTICISMO DESORDENADO. EXPRESA SUS EMOCIONES SOBRECARGADAS CON FORMAS NERVIOSAS PERO TRADICIONALES. ES UN HOMBRE TACITURNO, SERIO, SOLITARIO, AFECTO AL MELANCÓLICO SONIDO DEL CORAZÓN.

AMO EL SONIDO DEL CORAZÓN, LA NOCHE, EL FONDO DE LOS BOSQUES...

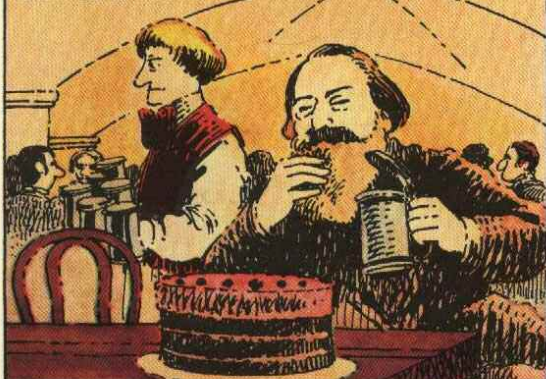

... SOLITARIO, PERO NO MISANTROPO... BRAHMS AMA A LOS NIÑOS... SUS BOLSILLOS SIEMPRE ESTÁN REPLETOS DE BOMBONES (¡Y SUS OBRAS, TAMBIÉN!) BRAHMS SE GANA LA VIDA COMO MÚSICO PROFESIONAL. DECEPCIONADO EN SU AMBICIÓN POR LLEGAR A SER DIRECTOR DE ORQUESTA EN HAMBURGO, SE DESPLAZA A VIENA.

SE LE VE TODOS LOS DÍAS A MEDIODÍA EN EL ALBERGUE DE "ZUR ROTEN IGL" (QUE AÚN EXISTE). EL ÉXITO LE LLEGA EN 1868, CON SU **REQUIEM ALEMÁN** A LA MEMORIA DE SCHUMANN.

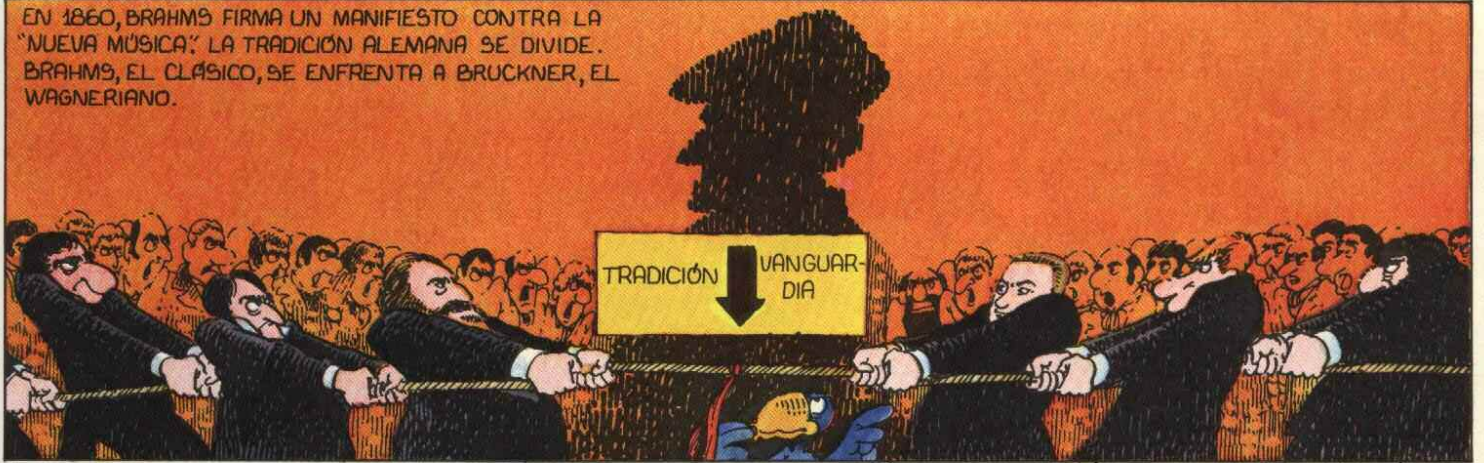
ESCRIBE 4 SINFONÍAS, 2 CONCIERTOS PARA PIANO, UN CÉLEBRE CONCIERTO PARA VIOLÍN Y UNA LUJOSA MÚSICA DE CÁMARA.

Y CASI 200 LIEDER. SUS SINFONÍAS EXPRESAN CONFLICTOS DE IDEAS, SUS CANCIONES SUSURRAN CONFIDENCIAS. MILES DE MAMÁS CANTURRAN SU NANA PARA HACER DORMIR AL NIÑO.

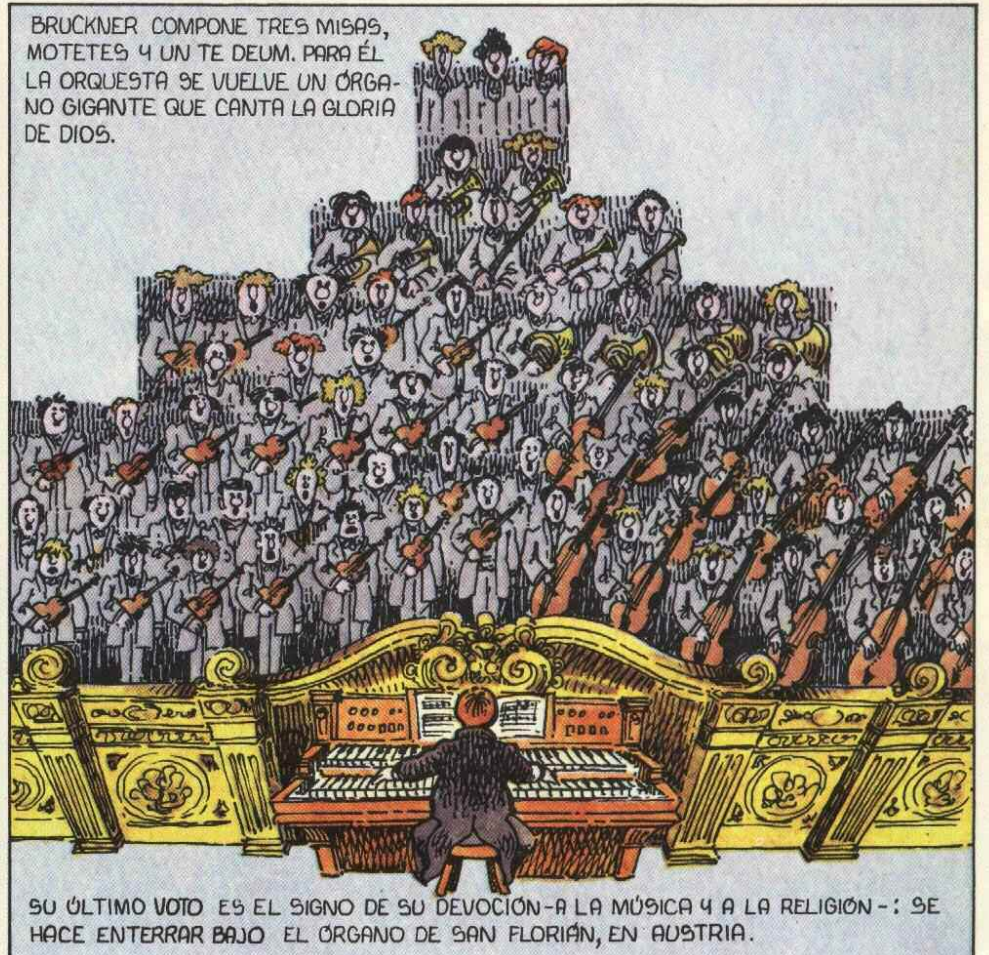
EN 1860, BRAHMS FIRMA UN MANIFIESTO CONTRA LA "NUEVA MÚSICA". LA TRADICIÓN ALEMANA SE DIVIDE. BRAHMS, EL CLÁSICO, SE ENFRENTA A BRUCKNER, EL WAGNERIANO.

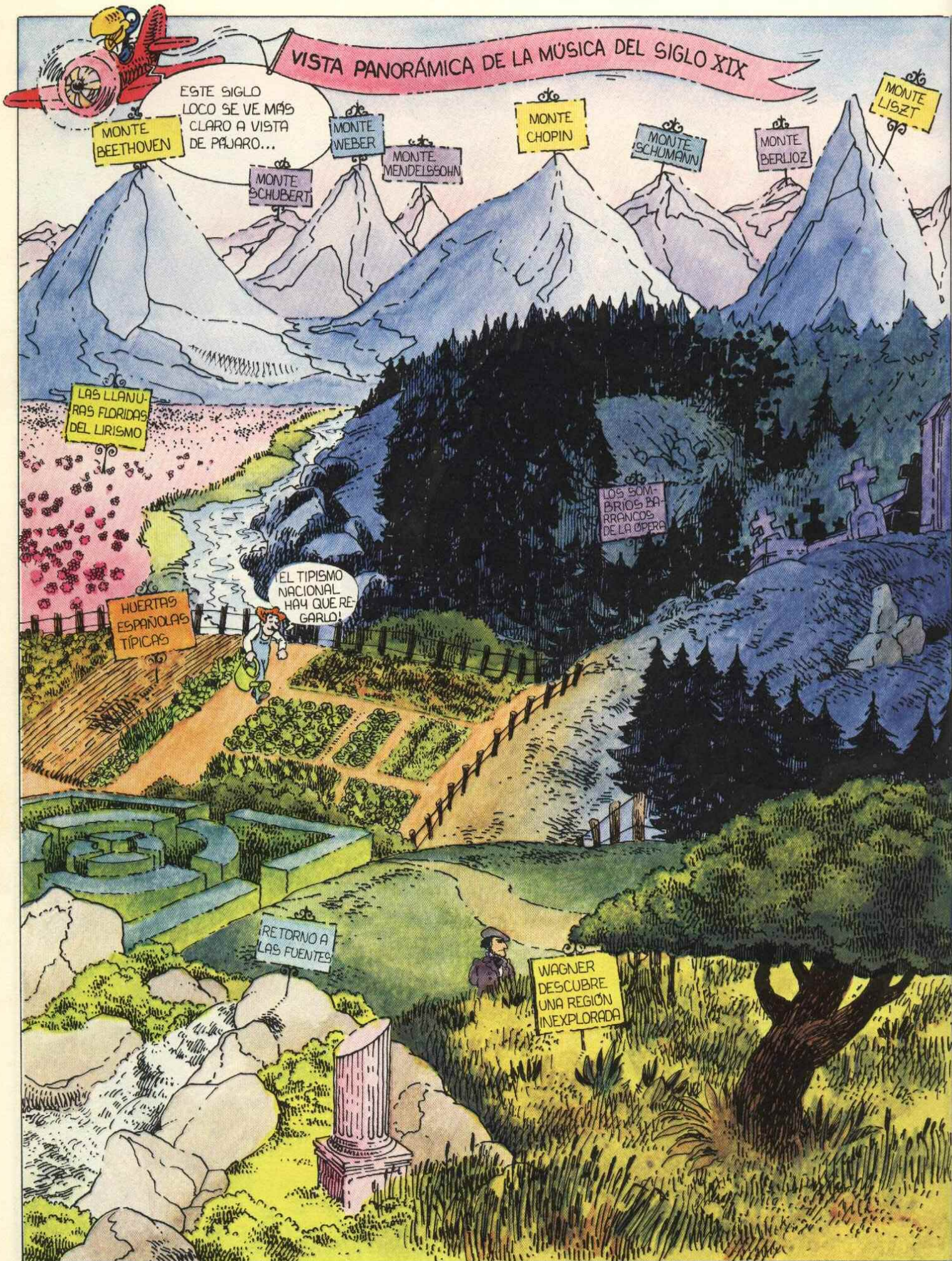

ANTÓN BRUCKNER ES EDUCADO EN UNA ATMÓSFERA DE MÚSICA RELIGIOSA. SU OBRA, CLARA Y FERVENTE, SE REVISTE DE UN CARÁCTER SAGRADO.

COMO BEETHOVEN, SCHUBERT, DVORAK Y POSTERIORMENTE, MAHLER, BRUCKNER TAMBIÉN ESCRIBE 9 SINFONÍAS (¿CIFRA MÁGICA?) SUS OBRAS SON DE UNA AMPLITUD SORPRENDENTE. BRAHMS LAS LLAMA "SINFONÍAS-ENVOLVENTES".

VISTA PANORÁMICA DE LA MÚSICA DEL SIGLO XIX

MONTE BEETHOVEN

ESTE SIGLO LOCO SE VE MÁS CLARO A VISTA DE PAJARO...

MONTE WEBER

MONTE SCHUBERT

MONTE MENDELSSOHN

MONTE CHOPIN

MONTE SCHUMANN

MONTE BERLIOZ

MONTE LISZT

LAS LLANURAS FLORIDAS DEL LIRISMO

HUERTAS ESPAÑOLAS TÍPICAS

EL TIPISMO NACIONAL HAY QUE REGARLO!

LOS SOMBRIOS BARRANCOS DE LA ÓPERA

RETORNO A LAS FUENTES

WAGNER DESCUBRE UNA REGIÓN INEXPLORADA

POR FIN WAGNER ENTRA EN ESCENA. ¡QUÉ PERSONALIDAD! FILÓSOFO REVOLUCIONARIO, ARROGANTE Y MÚSICO GENIAL. (SU LE-
MA: "EL MUNDO ME DEBE LO QUE NECESITO") EN SUS OBRAS INTENTA TRADUCIR SIMBÓLICAMENTE LAS IDEAS QUE MUEVEN
EL MUNDO. QUIERE UNIR POESÍA, MÚSICA Y ESPECTÁCULO: **DAS GESAMTKUNSTWER** (EL ARTE TOTAL).

SUS COMIENZOS SON DIFÍCILES. POBRE Y DESCONOCIDO, VIVE EN PARÍS DE 1839 A 1842. PARA VOLVER A ALEMANIA DEBE VENDER EL LIBRETO DE SU ÓPERA **EL BUQUE FANTASMA**.

ALCANZA SU REPUTACIÓN EN DRESDE CON **RIENZI**, **EL BUQUE FANTASMA** Y, EN 1845, CON **TANNHÄUSER**, ESE HÉROE QUE VIENE DE VENUSBERG Y QUE EXALTA AL AMOR PAGANO.

EN 1848 SE IMPREGNA DE LAS IDEAS REVOLUCIONARIAS QUE CIRCULABAN POR ALEMANIA. SU ARDOR INQUIETA A LAS AUTORIDADES.

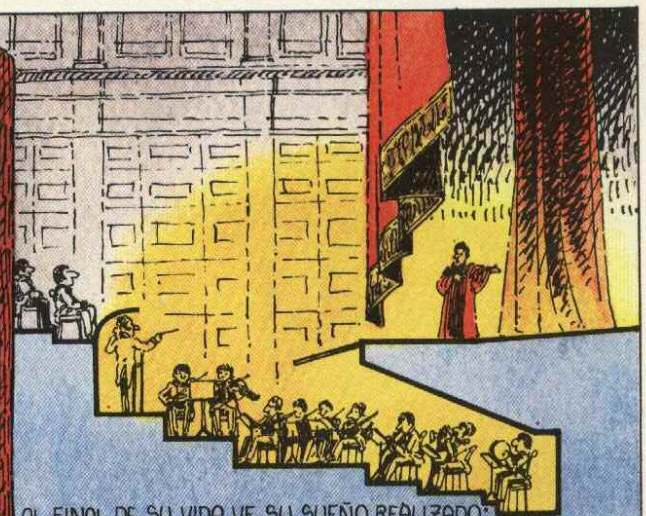
EXPRESA SU PASIÓN DESGARRADA EN **TRISTÁN E ISOLDA** (1859). DOS AMANTES QUE HAN BEBIDO EL FILTRO DEL AMOR SÓLO ENCUENTRAN LA FELICIDAD EN LA MUERTE.

EN 1864, EL JOVEN REY **LUIS II** DE BAVIERA, AMANTE DEL ARTE Y MECENAS, INVITA A WAGNER A SU CASTILLO DE ENSUEÑO ENTRE LAS MONTAÑAS, Y LE OFRECE SU TEATRO. PERO LA CORTE NO APRECIA LA INFLUENCIA DE ESTE AVENTURERO, Y FUERZA A **LUIS II** A DESPEDILO.

WAGNER VUELVE A SUIZA, DONDE ACABA LA TETRALOGÍA. VIVE ENTONCES CON **COSIMA**, LA HIJA DE LISZT. PARA CELEBRAR EL NACIMIENTO DE SU HIJO, **SIEGFRIED**, WAGNER DIRIGE A SUS AMIGOS MÚSICOS EN LA ALBORADA **SIEGFRIED IDYLL** (EL IDILIO DE SIGFRIDO)

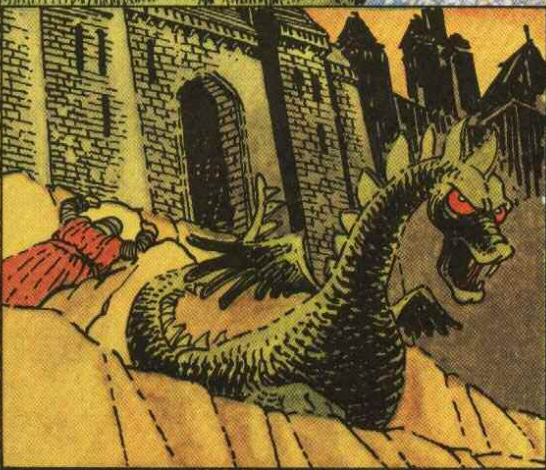
AL FINAL DE SU VIDA VE SU SUEÑO REALIZADO: EL TEATRO QUE HA CONCEBIDO SE LEVANTA SOBRE LA COLINA SANTA DE BAYREUTH, UN TEATRO DE EXCEPCIONAL ACÚSTICA DEDICADO ENTERAMENTE A LA INTERPRETACIÓN DE SUS OBRAS, DONDE AÚN SE REPRESENTAN.

LA TETRALOGÍA, EL GRAN CICLO DRAMÁTICO DE WAGNER, ES UN VASTO FRESCO QUE EXPONE SUS IDEAS MUSICALES Y FILOSÓFICAS. TAMBIÉN SE LA CONOCE COMO EL ANILLO DE LOS NIBELUNGOS. LA OBRA ESTÁ COMPUESTA POR 4 GRANDES ÓPERAS.

EN EL ORO DEL RHIN, ALBERICH, EL ENANO, ROBA EL ANILLO, EL TESORO DE LAS ONDINAS, QUE LE ASEGURA LA DOMINACIÓN DEL MUNDO.

WOTAN, EL SEÑOR DE LOS DIOSSES, SE LO ARREBATARÁ MÁS TARDE...

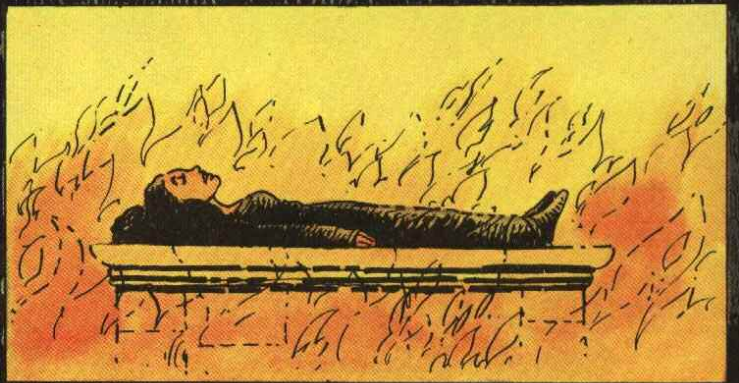

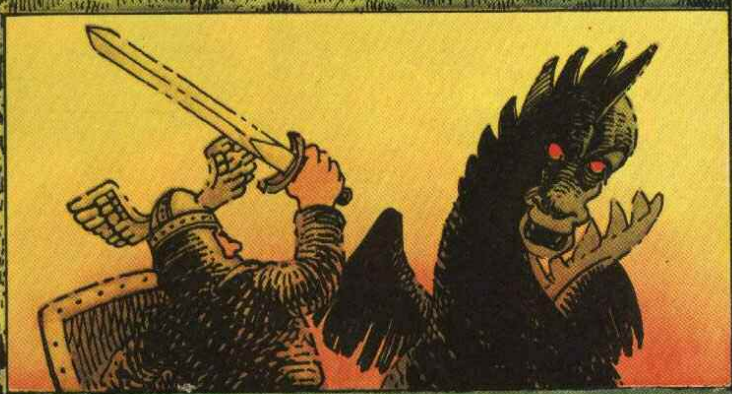
... PERO SE LO OFRECE A DOS GIGANTES, FASOLT Y FAFNER, PARA QUE CONSTRUYAN EL SOBERBIO CASTILLO DE WALTHALLA. LOS GIGANTES RIEN Y FAFNER SE VUELVE DRAGÓN.

EN LA WALKIRIA, WOTAN INTENTA RECUPERAR EL ANILLO. ENGENDRA DOS HIJOS, UNO DE ELLOS ES SIGFRIDO, EL HÉROE PURO Y BUENO. PERO WOTAN DEBE SEPARARSE DE BRUNILDA.

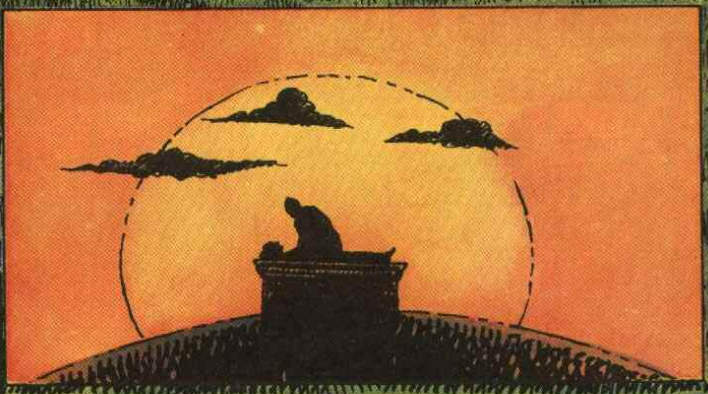

BRUNILDA ES CONDENADA A DORMIR RODEADA DE LLAMAS EN LA CIMA DE UNA MONTAÑA. SOLO AQUEL QUE IGNORE EL MIEDO PODRÁ DESPERTARLA.

SIGFRIDO, LEAL, VALIENTE E INGENUO, FORJA UNA ESPADA CON LA QUE MATA A FAFNER PARA RECUPERAR EL ANILLO. EL PAJARO DE LOS BOSQUES LO LLEVA HASTA LA CIMA DE LA MONTAÑA...

FRANQUEA EL CERCO DE LLAMAS QUE PROTEGE A BRUNILDA Y LA DESPIERTA. SE AMAN -SU AMOR PROMETE UN MUNDO MEJOR-

EL OCASO DE LOS DIOS CUENTA EL TRISTE NACIMIENTO DEL NUEVO MUNDO. SIGFRIDO BEBE EL FILTRO DE AMOR QUE LE HACE OLVIDAR A BRUNILDA. DESPUÉS EXPÍA SU ERROR Y SE MUERE. BRUNILDA, A CABALLO, SE ARROJA A LAS LLAMAS QUE CONSUMEN EL CUERPO DE SIGFRIDO.

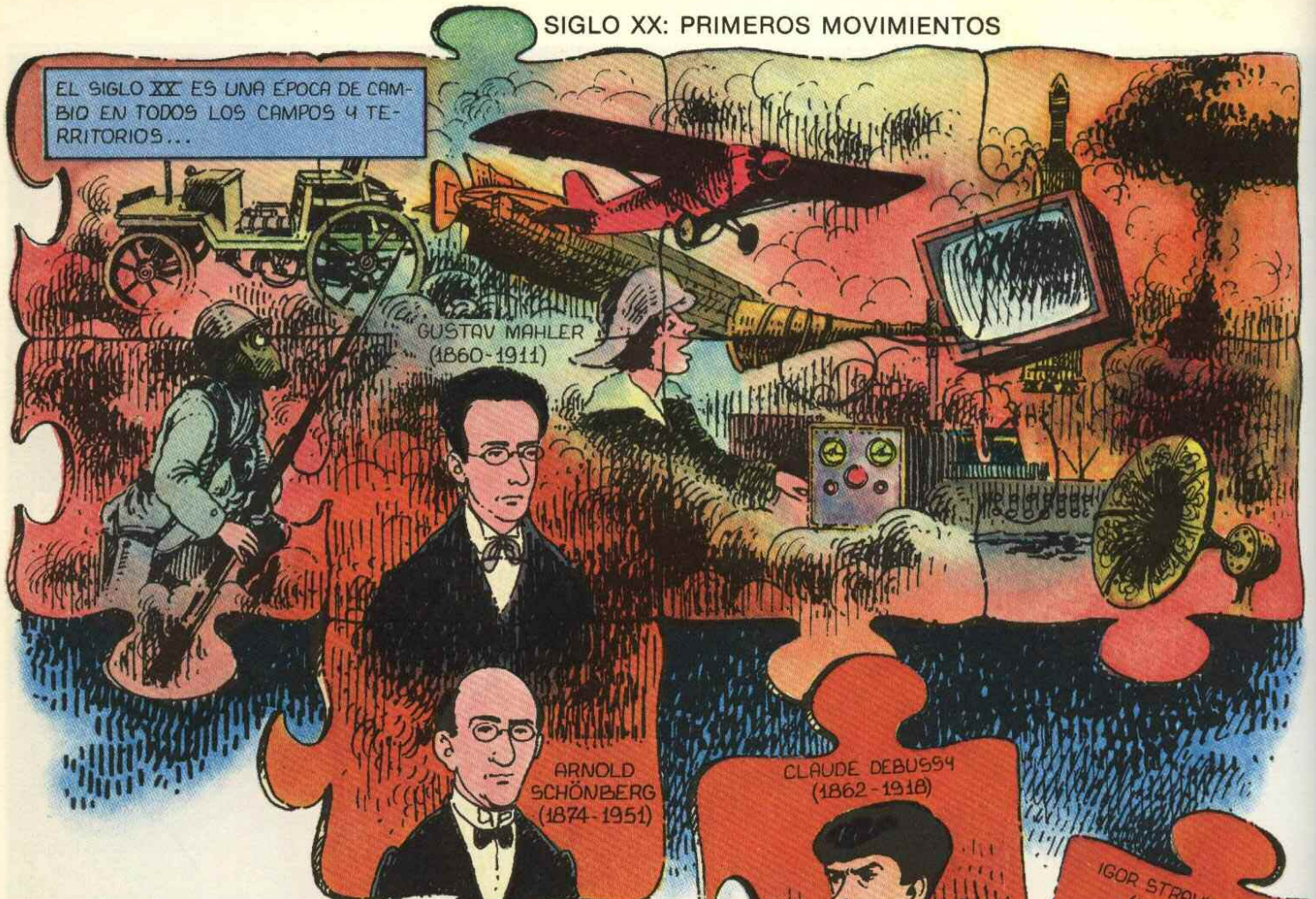
EL WALHALLA SE DESMORONA. EL RHIN SE DESBORDA. LAS ONDINAS RECUPERAN SU PRECIOSO ANILLO... EL REINO DEL HOMBRE -LA NUEVA ERA- PUEDE COMENZAR...

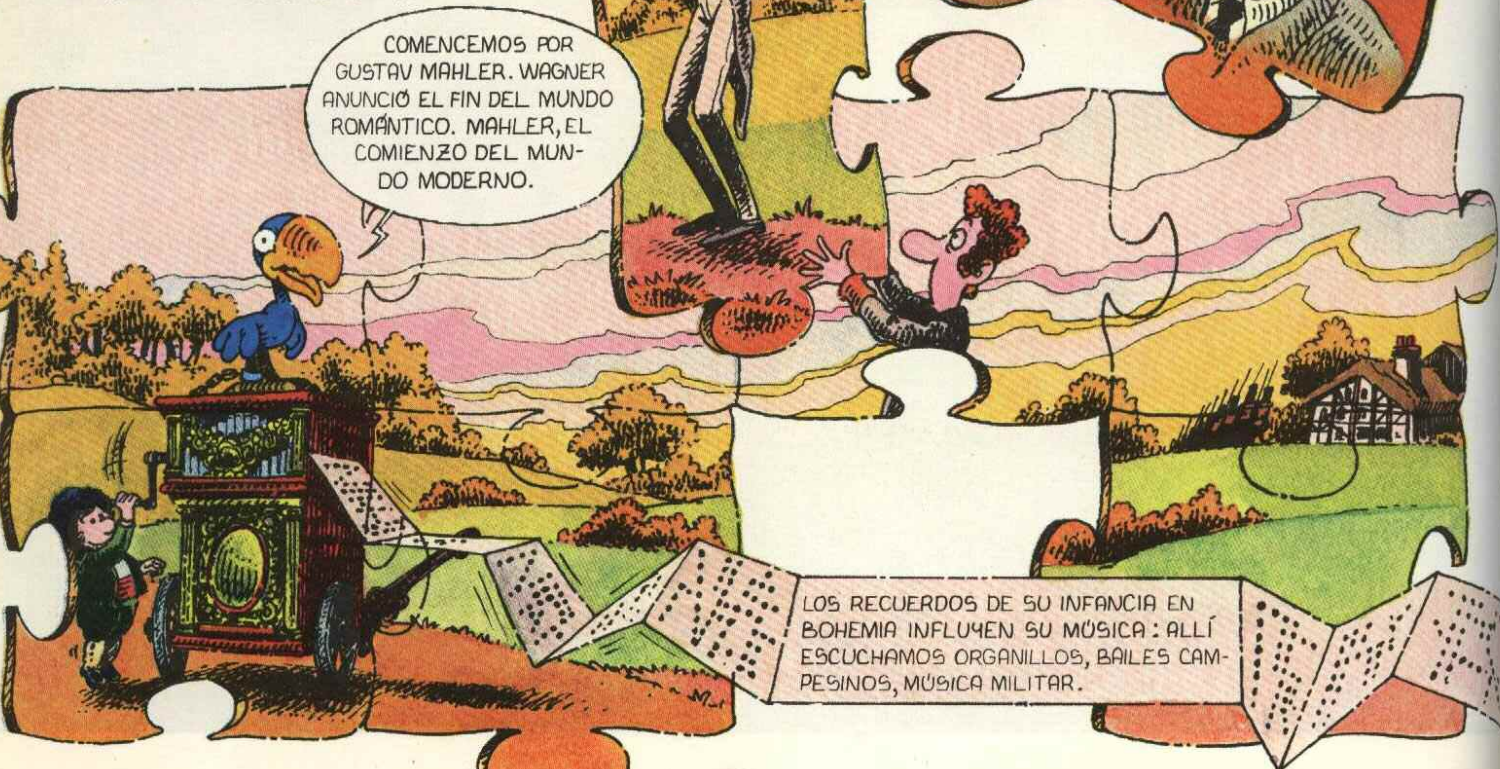
SIGLO XX: PRIMEROS MOVIMIENTOS

EL SIGLO XX ES UNA ÉPOCA DE CAMBIO EN TODOS LOS CAMPOS Y TERRITORIOS...

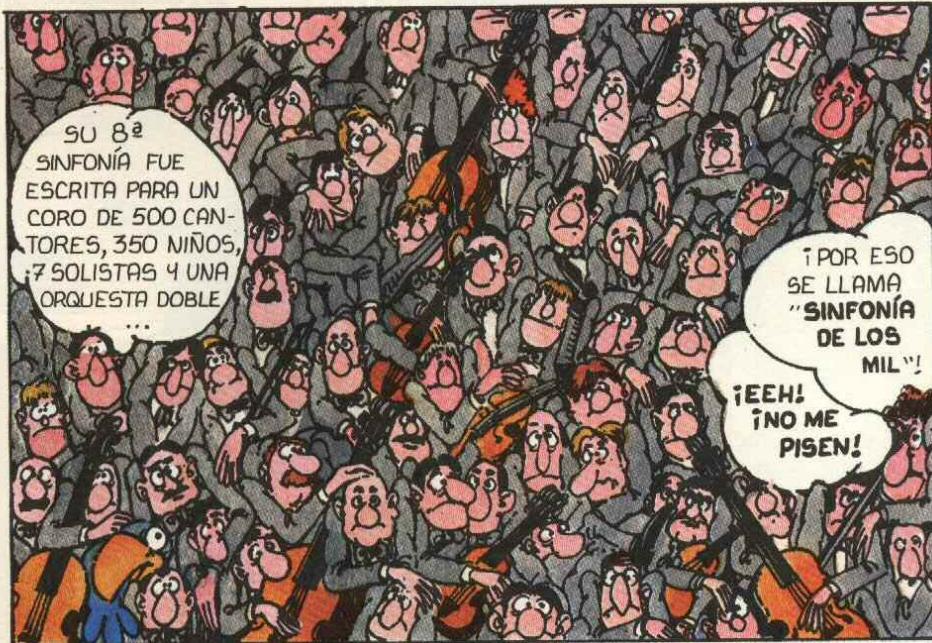
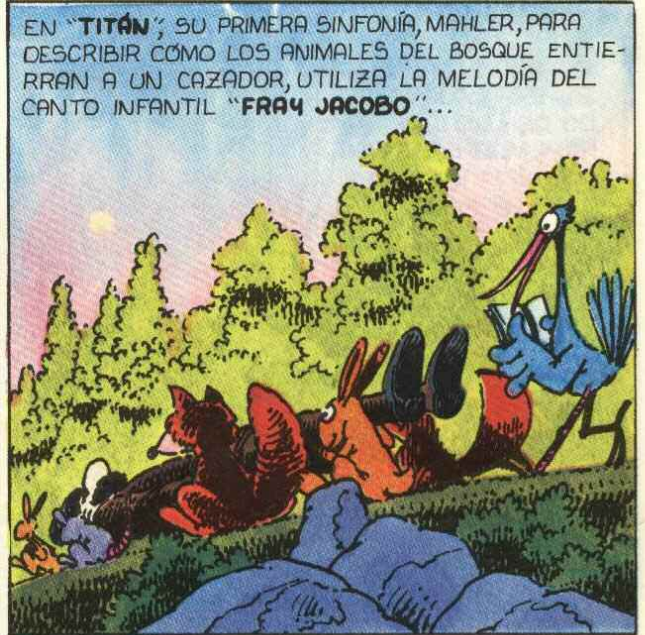

ES COMO UN AMPLIO PUZZLE, DEL CUAL DESTACAMOS CUATRO FIGURAS QUE HAN MARCADO NUESTRO SIGLO ... SIN OLVIDAR QUE ANTES Y DESPUES DE ESTOS CUATRO, SE HAN HECHO CELEBRES EN TODO EL MUNDO CIENTOS DE MÚSICOS, GRACIAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

COMENCEMOS POR GUSTAV MAHLER. WAGNER ANUNCIÓ EL FIN DEL MUNDO ROMÁNTICO. MAHLER, EL COMIENZO DEL MUNDO MODERNO.

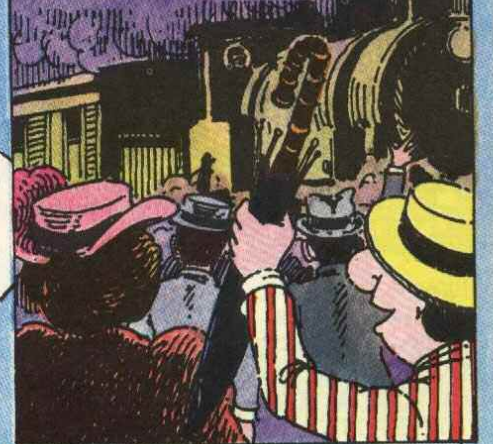
LOS RECUERDOS DE SU INFANCIA EN BOHEMIA INFLUYEN SU MÚSICA: ALLÍ ESCUCHAMOS ORGANILLOS, BAILES CAMPESINOS, MÚSICA MILITAR.

DESPUÉS DE ESTA EDAD DE ORO DE LA ÓPERA DE VIENA, MAHLER DIRIGE LA ÓPERA DE NUEVA YORK A PARTIR DE 1908.

CINCO DÍAS ANTES DE SU MUERTE, EN 1911, MAHLER VUELVE ENFERMO A VIENA. SU TREN, AL DETENERSE EN CADA ESTACION, RECIBE EL APLAUSO DE SUS ADMIRADORES.

RICHARD STRAUSS NACE EN 1864, BAJO EL REINADO DE LUIS II DE BAVIERA Y MUERE EN 1949, EN PLENA ERA ATÓMICA. ¡ES UNA LARGA VIDA!

SUS POEMAS SINFÓNICOS SE BASAN EN TEMAS LITERARIOS: MACBETH, DON JUAN, TILL EULENSPIEGEL, ASI HABLO ZARATHUSTRA. EN SU DON QUIJOTE, UN CLARINETE Y UN VIOLONCELLO REPRESENTAN A DON QUIJOTE Y SANCHO PANZA.

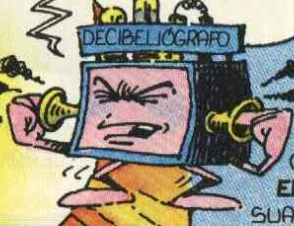

EN INGLATERRA SE PROHIBE LA DANZA DE LOS 7 VELOS DE SU SALOMÉ ...

¡OH, YES!

¡NO GRITE TANTO, SEÑORA ELECTRA...!

SUS DRAMAS LÍRICOS NOS REVELAN UN GENIO DE DOS CARAS. SUS ÓPERAS "DECADENTES" COMO SALOMÉ (1905) Y ELECTRA, EXPRESAN SENSUALIDAD Y VIOLENCIA.

LA TRAMA DE EL CABALLERO DE LA ROSA ES ROMÁNTICA Y SIMPLE...

EN CAMBIO, EL CABALLERO DE LA ROSA PARECE UNA MEZCLA DE MOZART Y WAGNER.

PASO A CONTARLA...

EMPIEZO OTRA VEZ...

PARA ENGAÑAR AL MALVADO BARÓN OCHS (PAPEL CANTADO POR OCHS), OCTAVIO (PAPEL CANTADO POR LA PERSONA MENCIONADA) SE DISFRAZABA DE HOMBRE DISFRAZADO DE MUJER... (PAPEL CANTADO POR...)

LA PRINCESA VON WERDENBERG (PAPEL CANTADO POR UNA MUJER) AMA A OCTAVIO (PAPEL CANTADO POR UNA MUJER AUNQUE OCTAVIO NO LO SEA...)

VUELVO A EMPEZAR

OCHS SE ENAMORA DE OCTAVIO DISFRAZADO O DISFRAZA (PAPEL CANTADO POR UNA MUJER DISFRAZADA DE HOMBRE DISFRAZADO DE MUJER...)

OTRA VEZ...

¡VAMOS, QUE EL OCTAVIO PIERDE LA CABEZA POR LA BELLA SOFIA VON FANINAL CUANDO LE REGALA UNA ROSA DE PLATA (PAPEL CANTADO POR...)

¡ES SIMPLE Y TIerno!

ESTAS ÓPERAS EXPRESAN EL ALMA DE LA BELLE ÉPOQUE: LA SUPERFICIE DE COLORES TORNASOLADOS DEJA ENTREVER UN PROFUNDO MALESTAR PSICOLÓGICO.

TERMINADA LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL, STRAUSS PROSIGUE SU BRILLANTE CARRERA DE DIRECTOR DE ORQUESTA... ESCRIBE ÓPERAS Suntuosas y sofisticadas como "ARIADNA EN NAXOS".

STRAUSS MUERE EN 1949.

LA TRADICIÓN DEL LIED REAPARECE EN LA OBRA DE HUGO WOLF. ESCRIBE 232 EN VARIOS "CICLOS"...

CADA LIED ES COMO UNA ÓPERA DE BOLSILLO.

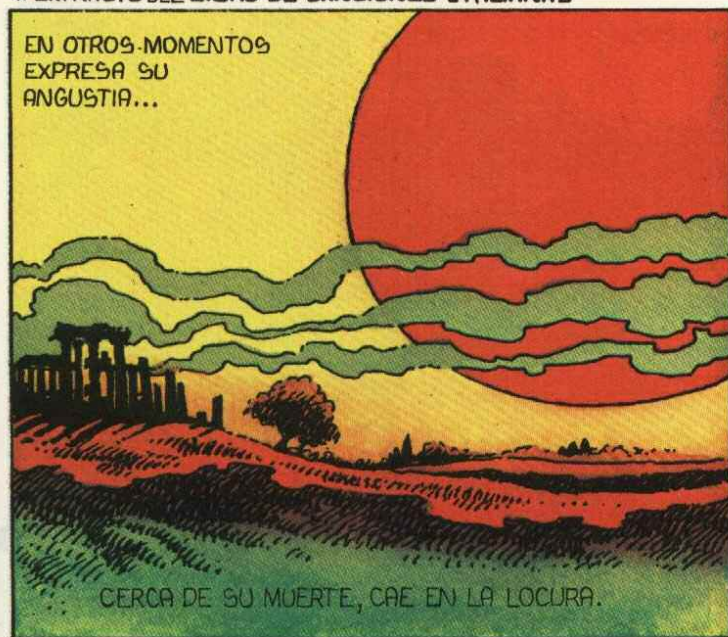
"HASTA LO PEQUEÑO PUEDE SER ENCANTADOR" *

A VECES, SU MÚSICA SUENA SUAVE, OPTIMISTA Y EQUILIBRADA...

* EXTRACTO DEL "LIBRO DE CANCIONES ITALIANAS"

EN OTROS MOMENTOS EXPRESA SU ANGSTIA...

CERCA DE SU MUERTE, CAE EN LA LOCURA.

IGUAL QUE LISZT, A QUIEN ADMIRA, BUSONI ES UN GRAN VIRTUOSO DEL TECLADO. INTERPRETA A TODOS LOS GRANDES ROMÁNTICOS...

...PERO SUS TEORÍAS Y COMPOSICIONES COMBATEN AL ROMANTICISMO. ESTÁ EN CONTRA DE LAS SENSACIONES AGRADABLES Y CONSIDERA EL PIANO UN INSTRUMENTO DE PERCUSIÓN. SU OBRA MÁS CONOCIDA ES **EL DOCTOR FAUSTO**.

ESTAMOS EN ALEMANIA.
KURT WEILL
RECHAZA
LA EVASION
ROMANTICA.

"LA OPERA DE 3 CENTAVOS" (1928) CUENTA LAS AVENTURAS DE MACKY NAVAJA, REY DEL HAMPA. LA MÚSICA TEATRAL DE KURT WEILL, ESCRITA SOBRE TEXTOS DE BERTOLT BRECHT, REFLEJA CON EXACTITUD LA SITUACIÓN DE ALEMANIA EN LOS AÑOS 20.

SE INSPIRA EN EL TANGO, LOS BLUES Y EL JAZZ PARA CREAR UNA MELODÍA SALVAJE E IRÓNICA

SU OBRA ES POLÍTICA. "GRANDEZA Y DECADENCIA DE LA CIUDAD DE MAHAGONNY" (1930) CUENTA LA HISTORIA DE UN OBRERO QUE BUSCA DESESPERADAMENTE LA FELICIDAD.

WEILL SE REBELA CONTRA LA INJUSTICIA Y LA GUERRA, SOBRE TODO EN EL "REQUIEM DE BERLÍN" (1928).

¡ CUANDO HITLER SUBE AL PODER, WEILL SE REFUGIA EN LOS ESTADOS UNIDOS...!

...Y ALLÍ ESCRIBE COMEDIAS MUSICALES PARA BROADWAY...

LA ESTRUCTURA ROMÁNTICA SE HUNDE...

EN ALEMANIA, SE APLAUDE A REGER, HINDEMITH Y ORFF. MAX REGER ROMPE CON LA MÚSICA DE FINALES DEL XIX. AMA LOS CLÁSICOS, SOBRE TODO A BACH.

REGER ESCRIBE MÁS DE 1000 OBRAS!

¿CÓMO ME GUSTA REGER!

DESDE JOVEN, HINDEMITH SE MANIFIESTA CONTRA EL WAGNERISMO Y EL POSTROMANTICISMO. CREA SU PERSONAL LENGUAJE MUSICAL ABANDONANDO EL RIGUROSO SISTEMA TONAL. SU REBELIÓN EXPLOTA EN EL HIMNO A LOS CALENTADORES DE BAÑOS, DE LA ÓPERA "NOTICIAS DEL DÍA"...

¡CUAC!

¡ESTO SE MUEVE, SEÑORES!

... PERO LUEGO SE TRANQUILIZA. "MATHIS DER MALER" (MATHIS EL PINTOR) (1943), SOBRE EL PINTOR MATHIS GRUNWALD, TESTIMONIA SU RESPETO POR LAS FORMAS TRADICIONALES.

COMO REGER, CARL ORFF BUSCA SU INSPIRACIÓN EN LA MÚSICA ANTIGUA. "CARMINA BURANA" (1937) CON CANCIONES PRIMITIVAS Y RÍTMICAS DEL SIGLO XIII, FESTEJA, ENTRE OTRAS COSAS, EL AMOR Y EL VINO.

ORFF ELABORA UN SISTEMA DE EDUCACIÓN MUSICAL BASADO EN LOS INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN.

DODECAFONISMO

ARNOLD SCHÖNBERG PROMUEVE LA GRAN REVOLUCIÓN EN LA MÚSICA MODERNA. TRASTOCA TODAS LAS TRADICIONES...

¡CRAC!

HASTA ENTONCES, EN LA MÚSICA EUROPEA DE TRADICIÓN TONAL, UNA NOTA DOMINA SOBRE LAS DEMÁS Y DA LA TONALIDAD...

¡LA DOMINANTE SOY YO!

¡A UN LADDO, ENANAS!

HASTA EL DÍA EN QUE LLEGA EL DESORDEN. YA NO SE SABE CUAL ES LA NOTA DOMINANTE...

¿ERES TÚ?

¿HAS VISTO A LA DOMINANTE?

¿DONDE ESTÁ?

NO SÉ

EN 1911, SCHÖNBERG CREA UN NUEVO SISTEMA. FUNDA LA ESCUELA DE VIENA, CON BERG Y WEBERN.

¡MI INVENTO ASEGURARÁ LA PRIMACÍA DE LA MÚSICA ALEMANA POR 100 AÑOS...!

EN SCHÖNBERG, LOS SONIDOS SE EMANCIPAN. NO HAY DIFERENCIA ENTRE DISONANCIA Y CONSONANCIA.

WAOOU

WOW

¡PERO HAY UN SISTEMA! UNA NOTA SÓLO PUEDE IR EN UN ORDEN DADO, SIN REPETIRSE ANTES QUE OTRA... ESO ES LA SERIE DE 12 SONIDOS (MÚSICA SERIAL) O DODECAFONISMO.

LAS PRIMERAS OBRAS DE SCHÖNBERG NOS RECUERDAN A BRAHMS, WAGNER Y MAHLER...

LOS GURRELIEDER (1911) CUENTAN UNA HISTORIA DE AMOR. EL REY WALDEMAR BUSCA A LA BELLA TOVE DURANTE UNA CABALGATA QUE NO ACABARÁ JAMÁS.

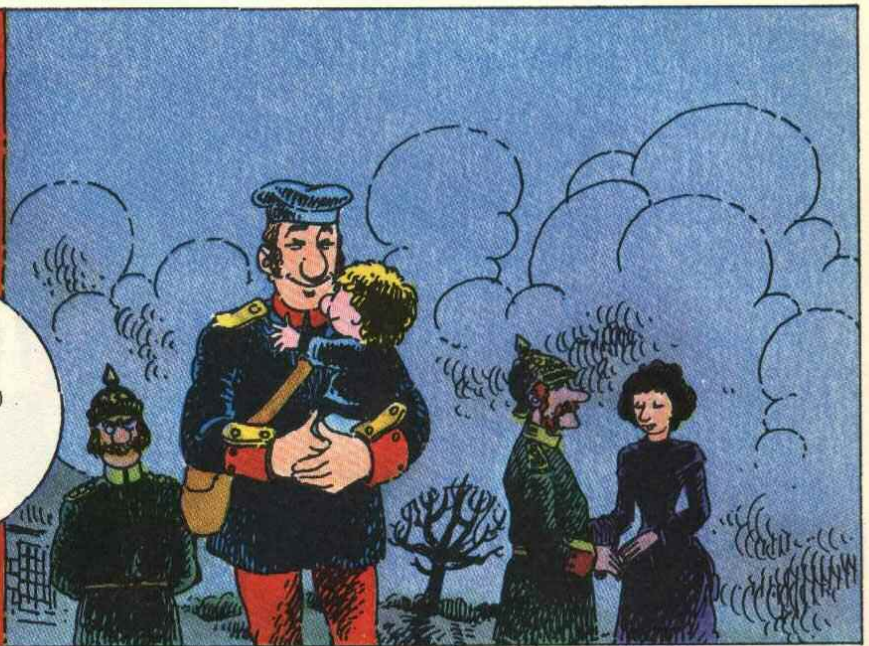
"PIERROT LUNAR" (1912), ENCARGADA POR UN CABARET DE BERLÍN, ES UNA OBRA MEDIO CANTADA Y MEDIO HABLADA: ESTO SE CONOCE COMO EL "SPRECHGESANG" DE SCHÖNBERG.

EL TERCER CUARTETO DE CUERDA (1927) Y LA ÓPERA MOISÉS Y AARÓN (1932) SON PIEZAS CAPITALES DE SU PRODUCCIÓN DODECAFÓNICA. MIENTRAS MOISÉS SE AISLA EN EL MONTE SINAI, EL PUEBLO ADORA EL BECERRO DE ORO...

EN 1933, SCHÖNBERG SE ESTABLECE EN ESTADOS UNIDOS. MUERE EN 1951.

ALBAN BERG,
ALUMNO Y DISCÍPULO
DE SCHÖNBERG, AMA PROFUN-
DAMENTE LAS GRANDES LÍNEAS
ROMÁNTICAS. SU SISTEMA DODECAFÓ-
NICO ESTÁ IMBUIDO DE UN LIRISMO COM-
PLETAMENTE PERSONAL. COMPONE DOS
GRANDES OBRAS LÍRICAS SOBRE
TEMAS MUY HUMANOS .
Y MUY DURES...

EL SOLDADO
WOZZECK (1921), SER
PROFUNDAMENTE ANGUSTIA-
DO, DESCUBRE QUE MARÍA, SU
MUJER, LE ENGAÑA CON UN
TAMBOR MAYOR. ACABA
APUÑALÁNDOLA Y SE
SUICIDA.

LULU (1934) CUENTA LA DECA-
DENCIA DE UNA MUJER MUY
BELLA. MATA A SU PROTEC-
TOR Y MUERE BAJO EL CUCHILLO
DE JACK EL DESTRIPIADOR.

EL CONCIERTO A LA MEMORIA DE UN ÁNGEL
ESTÁ DEDICADO A UNA JOVEN QUE MUERE A
LOS 18 AÑOS. SU OBRA UNE LA MÚSICA SE-
RIAL CON LA TONAL.

SERÁ SU ÚL-
TIMA COMPOSICIÓN.
VÍCTIMA DE UNA PICADU-
RA DE INSECTO, JUSTO
ANTES DE LA INVENCIÓN
DE LA PENICILINA,
BERG MUERE EN
1935.

EL TERCER COMPOSITOR DE
LA ESCUELA DE VIENA ES
ANTÓN WEBERN. SU MÚSI-
CA ES MÁS ARDUA E INTELEC-
TUAL QUE LA DE BERG. SOLO
ESCRIBE UNAS 30 PAR-
TITURAS...

... ALGUNAS DE LAS
CUALES UTILIZAN
CÉLULAS SONORAS
MUY CORTAS. LA
MÁS BREVE DURA
20 SEGUNDOS.

HOMBRE MODESTO, WEBERN - DE QUIEN
DIRÁ BOULEZ: "SU LUGAR ES ÚNICO EN
LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA" - DIRIGE
OBRAS Y ORQUESTAS SALIDAS DE LA
CLASE OBRERA AUSTRIACA.

LA ANGUSTIA QUE REFLE-
JAN SUS OBRAS ESTÁ
DIRECTAMENTE LIGADA
A SU EXPERIENCIA
DE LA GUERRA.

ENTRETANTO, LA
ARMONÍA Y LA MELODÍA
SE SIGUEN LLEVANDO BIEN.
DESANDEMOS LO ANDADO Y
VOLVAMOS A ITALIA ...
¿ QUIÉNES SON LOS
HEREDEROS DE VERDI?

EL MÁS RE-
NOMBRADO ES
GIACOMO PUCCINI
(1858 - 1924), QUE
INYECTA SANGRE
NUEVA A LA
ÓPERA.

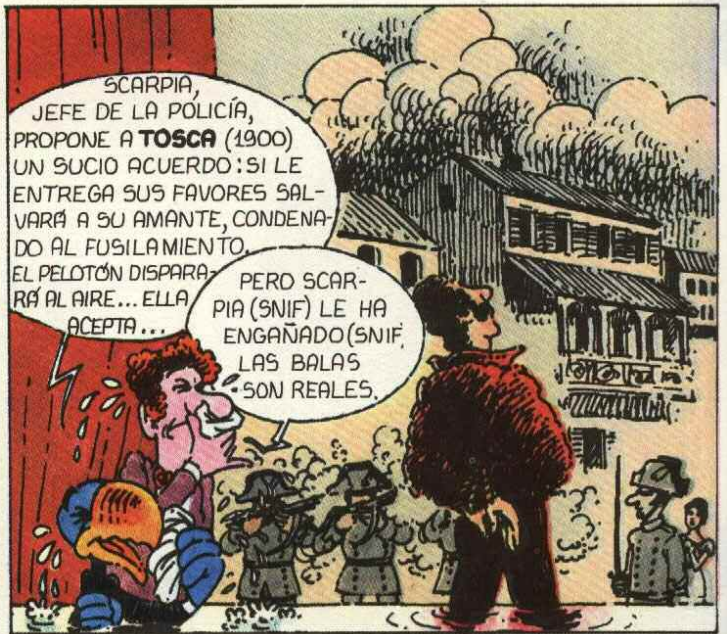
LA ORQUESTA, ATENTA A LO QUE PASA EN ES-
CENA, PARTICIPA DE LA ACCIÓN. LOS TEMAS AHO-
RA SON MENOS HISTÓRICOS, MENOS
HERÓICOS, MÁS PATÉTICOS, MÁS REA-
LISTAS. ¡HA COMENZADO LA ES-
CUELA VERISTA! ... ¡SEÑO-
RES, SAQUEN SUS PAÑUE-
LOS!

EN LA BOHÉME
(1896), EL AMOR APA-
SIONADO DE RODOLFO
ES INCAPAZ DE SALVAR
A MIMI DE LA TUBER-
CULOSIS.

SCARPIA,
JEFE DE LA POLICÍA,
PROPONE A **TOSCA** (1900)
UN SUCIO ACUERDO: SI LE
ENTREGA SUS FAVORES SAL-
VARÁ A SU AMANTE, CONDENA-
DO AL FUSILAMIENTO.
EL PELOTÓN DISPARA-

PERO SCAR-
PIA (SNIF) LE HA
ENGAÑADO (SNIF).
LAS BALAS
SON REALES.

MADAME BUTTERFLY
(1904) ESPERA DURANTE
AÑOS EL REGRESO DE SU ADO-
RADO AMERICANO. CUANDO AL FIN
LLEGA PINKERTON... ESTÁ CASADO
... ELLA SE MATA.

LIÚ, LA PEQUEÑA
ESCLAVA HUMILDE Y DE-
VOTA, AMA AL PRÍNCIPE
CALAF... PARA NO TRAI-
CIONARLE SE MATA EN PRE-
SENCIA DE SU CRUEL
RIVAL:
TURANDOT

LOS VERISTAS SON LOS NATURALISTAS DE LA MÚSICA. EN OPOSICIÓN A WAGNER, MIRAN LA REALIDAD MUY DE CERCA Y PONEN EN ESCENA TEMAS SACADOS DE LA VIDA DIARIA... (POCO MÁS O MENOS).

PÁPASOS (1892) DE LEONCAVALLO ES CANTADA POR CARUSO, UNO DE LOS TENORES MÁS CÉLEBRES DE NUESTRO SIGLO... Y ALCANZA FAMA MUNDIAL.

CAVALLERÍA RUSTICANA (1890) DE MASCAGNI ES UN DRAMA DE CELOS: ALFIO, EL CARRETERO, MATA A TURRIDO, EL AMANTE DE SU MUJER...

ANDREA CHENIER (1896) DE GIORDANO CUENTA LA HISTORIA DEL GRAN POETA DECAPITADO DURANTE LA REVOLUCIÓN...

EN EL CAMPO INSTRUMENTAL, RESPIGHI -ALUMNO DE RIMSKY-KORSAKOV- CREA UNA MÚSICA ARMONIOSA Y POPULAR INSPIRADA EN LOS PAISAJES Y TRADICIONES ITALIANAS. UNA ESPECIE DE TURISMO MUSICAL...

... PARA COMENZAR...

... LAS FUENTES DE ROMA (1916). ¡PRÓXIMA!

... LOS PINOS DE ROMA (1924). ¡PRÓXIMA!

... LAS FIESTAS ROMANAS (1928). DESPUÉS, LAS DANZAS Y AIRES ANTIGUOS.

GRRRR

¡QUÉ LEJOS ESTÁ LA AUDACIA DE LA ESCUELA DE VIENA!!!

LA ESCENA LÍRICA FRANCESA TAMBIÉN ES ATRAIDA POR EL "VERISMO".
 MASSENET - CUYA MÚSICA INFLUYE EN PUCCINI Y DEBUSSY - SIGUE TRATANDO TEMAS ROMÁNTICOS Y HEROICOS
THAIS, WERTHER, MANON, EL CID.
 CHARPENTIER NOS VUELVE A LA REALIDAD CON **LUISA**.

EL PADRE DE **LUISA** (1900) ES FONTANERO Y SE OPONE A SU MATRIMONIO CON EL PRÍNCIPE JULIÁN.

¡SU VOZ TIENE UN BONITO TIMBRE!

MELODISTA MÁS SUTIL Y REFINADO, FAURÉ SE APARTA DEL VERISMO...

SU MÚSICA PRODUCE MUCHO DINERO.

FAURÉ Y VERLAINE SE INSPIRAN EN WATTEAU...

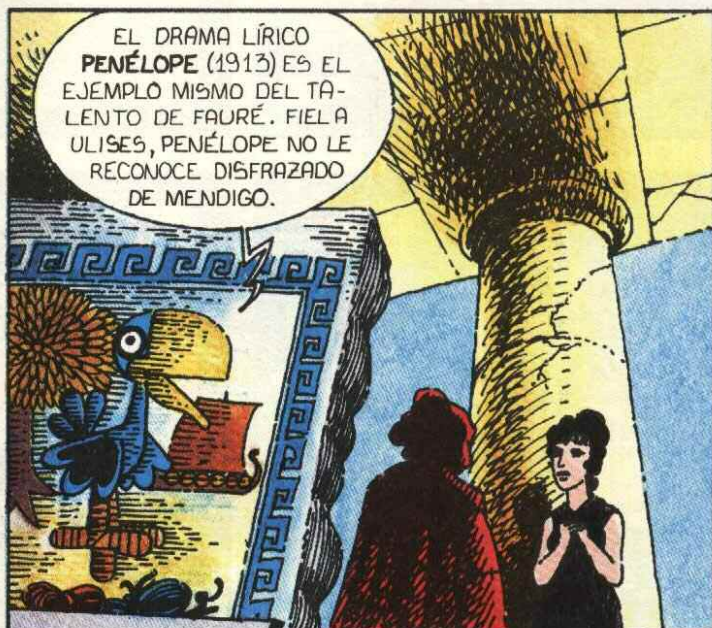
FAURÉ ES UN VERDADERO POETA. TRADUCE A MÚSICA SUAVE, SERENA, LOS SUEÑOS MELANCOLICOS Y LAS "FIESTAS GALANTES" DE VERLAINE...

SUS PRIMEROS ÉXITOS SON SU MÚSICA DE CÁMARA. EL **REQUIEM** (1887) LE HACE CÉLEBRE...

EL DRAMA LÍRICO **PENÉLOPE** (1913) ES EL EJEMPLO MISMO DEL TALENTO DE FAURÉ. FIEL A ULISES, PENÉLOPE NO LE RECONOCE DISFRAZADO DE MENDIGO.

IMPRESIONISMO MUSICAL FRANCES

EL VERDADERO MAESTRO DEL "DISCRETO ENCANTO" DE LA MELODÍA FRANCESA ES HENRI DUPARC (1848 - 1933). SU OBRA ES ESCASA. SE LE CONOCE SOBRE TODO POR SUS 17 MELODÍAS. PERO, ¿ES LA CANTIDAD INDISPENSABLE AL GENIO?

ES LA INVITACIÓN AL VIAJE DE BAUDELAIRE. ¡ME GUSTA!

VICENT D'INDY, PROFESOR DOGMÁTICO PERO COMPOSITOR PRECLARO, ES UNO DE LOS FUNDADORES DE LA SCHOLA CANTORUM. PRECONIZAN LA VUELTA AL CANTO LLANO.

EL CANTO LLANO ES UNA MÚSICA VOCAL DE LA LITURGIA CATÓLICA ROMANA QUE DATA DE LOS PRIMEROS TIEMPOS DE LA IGLESIA.

¡ESTALLA UNA GUERRA ENTRE CONSERVADORES Y PROGRESISTAS...!

LA OBRA DE CLAUDE DEBUSSY, Y EN PARTICULAR EL PRELUDIO PARA LA SIESTA DE UN FAUNO, SE LEVANTA CONTRA LA TRADICIÓN MUSICAL FRANCESA, MARCHITA Y EMPALAGOSA...

DE ESTA GUERRA SALE LA SEGUNDA GRAN REVOLUCIÓN DE LA HISTORIA DE LA MÚSICA. LA OBRA DE CLAUDE DEBUSSY...

LA FLAUTA DEL FAUNO INSTAURA UNA NUEVA RESPIRACIÓN EN EL ARTE MUSICAL.

GRACIAS AL FAUNO (1894), DEBUSSY ES CÉLEBRE, PERO NO RICO. INCLUSO LA MAJANA DE SU BODA DEBE DAR UNA LECCIÓN DE PIANO...

EN 1902, ESCRIBE SU ÓPERA PELEAS Y MELISANDA - LA OBRA MÁS CARACTERÍSTICA DE PRINCIPIOS DE SIGLO, QUE SE SITÚA EN LOS ANTÍPODAS DE LUISA... SIN MELODÍA EVIDENTE, EXTREMADAMENTE SENCILLA Y FLUIDA, LA MÚSICA DESPISTA A LA CRÍTICA.

GOLAUD, EL HERMANO DE PELEAS, ENCUENTRA A LA MISTERIOSA MELISANDA EN EL CORAZÓN DE LA SELVA Y SE ENAMORA DE ELLA... PERO PELEAS TAMBIÉN LA AMA... EL DRAMA DE AMOR Y CELOS TERMINA CON LA MUERTE DE MELISANDA.

LA MAGIA INSTRUMENTAL DE DEBUSSY SE REVELA EN **EL MAR** (1905), DONDE CADA MOVIMIENTO Y RUMOR DE LAS AGUAS SE REFLEJA EN EL OLEAJE, INTERPRETADO POR LA ORQUESTA...

OTROS EJEMPLOS DE LA "NUEVA MÚSICA" DE DEBUSSY: SUS OBRAS PARA PIANO: LA CATEDRAL SUMERGIDA...

...Y **CHILDREN'S CORNER** (EL RINCÓN DE LOS NIÑOS), UNA SERIE DE IMÁGENES CONCEBIDAS PARA MI HIJA CLAUDE-EMMA.

EXCEPTO LA SINFONÍA, DEBUSSY ATACA TODOS LOS GÉNEROS...

EN **JUEGOS** (1912) - ESCRITA PARA EL BAILARÍN NIJINSKI - DEBUSSY SE CONVIERTE EN EL MÚSICO DEL TENIS. EL BALLET CUENTA LOS AMORIOS Y LOS ESTADOS DE ANIMO DE LOS COMPETIDORES.

¡TOJO A LA PELOTA!

DEBUSSY ADMIRA LA IMAGINACIÓN SONORA DE PAUL DUKAS...

EL APRENDIZ DE BRUJO (1897)

CUENTA LAS DESGRACIAS DE UN ALUMNO QUE EN AUSENCIA DE SU MAESTRO OLVIDA LA FÓRMULA MÁGICA...

PERO ¿QUE HE HECHO?... ¡UNA ESCOBA PARTIDA SE VUELVE DOS ESCOBAS CRIADAS!

¿BALLET DE CRIADAS? ¡QUÉ POCO FINO!

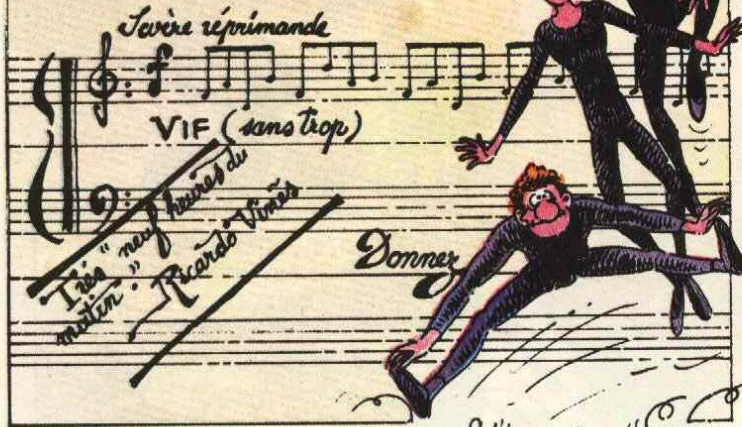

... Y SE HACE AMIGO DE ESE HOMBRE ORIGINAL, BRILLANTE E INOLVIDABLE: ERIK SATIE (1866-1925).

¡A SU MÚSICA LACÓNICA Y DESNUDA, SATIE LE PONE TÍTULOS LOCOS: SONATINA BUROCRÁTICA, TRES PIEZAS EN FORMA DE PERA, VERDADEROS PRELUDIOS FOFOS (PARA UN PERRO)!

SUS PROPIAS PARTITURAS ESTÁN LEJOS DE SER COMUNES...

SU IRREVERENCIA MIENTO MUSICAL!

ANIMA AL PRÓXIMO ACONTECI- EL GRUPO DE LOS SEIS.

PARADE ESTÁ ESCRITA PARA DIAGHILEV, DIRECTOR Y COREÓGRAFO DE LOS BALLETS RUSOS DE PARÍS. PARA LOS DECORADOS, DIAGHILEV LLAMA A PINTORES COMO BRAQUE, UTRILLO, MIRÓ, ERNST Y RECLUTA NUEVOS MÚSICOS: EL GRUPO DE LOS SEIS, PROKOFIEV, RAVEL...

EEEL BAAIII-LAAARIN ESTRELLA SE LLAAA-MAA NIJINS-KILL.

¡CUANDO BAILA LE LANZAN ROSAS!

¡AAATTENCION!

FRENTE A LA MÚSICA SIN REFERENCIAS, SIN LÍMITES, DE DEBUSSY, LA DE MAURICE RAVEL (1875-1937) IMPONE UNA TÉCNICA MÁS PRECISA, CONTORNOS MÁS VIVOS, UNA ESTRUCTURA MÁS EVIDENTE...

DAFNIS Y CLOE (1912) CUENTA EL RAPTO DE LA PASTORA CLOE A MANOS DE LOS PIRATAS, DESTERRADOS POR EL DIOS PAN...

EN EL CONSERVATORIO, RAVEL ESCRIBE PARA PIANO...

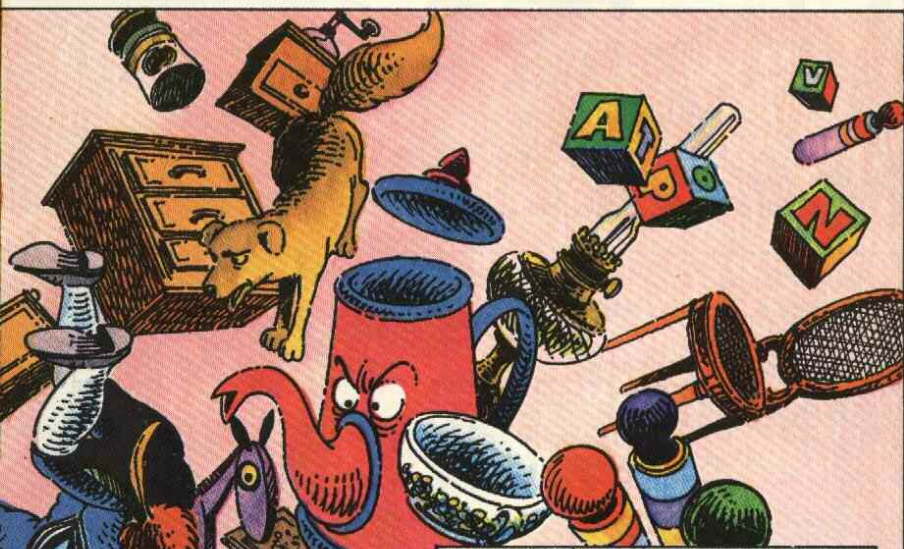
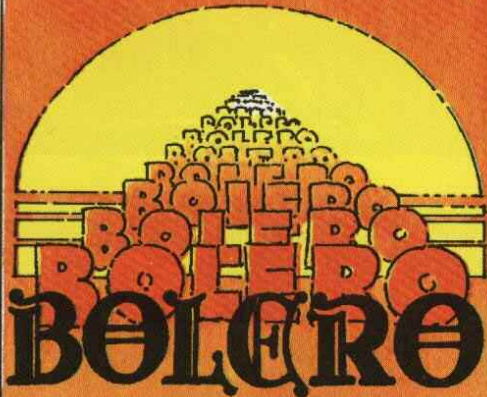
...LA DELICIOSA "PAVANA"...

...PARA UNA INFANTA DIFUNTA"...

...PERO LE NIEGAN...

...EL PREMIO DE ROMA.

TOQUE DE MAGIA ORQUESTAL - EL BOLE-RO (1928) - : REPETICION DEL MISMO TE-MA DURANTE CERCA DE 20 MINUTOS ...

RAVEL TAMBIÉN ESCRIBE PARA LA ESCENA: "LA HO-RA ESPAÑOLA" (1907) y "EL NIÑO y LOS SORTILEGIOS" (1925).

POR MALTRATAR-LOS, UN NIÑO TERRIBLE DESENCADENA LA CÓLERA DE LOS ANIMALES y LOS OBJETOS DE LA CASA.

COMO SATIE, RAVEL AMPLÍA LA GAMA DE LA MÚSICA LLAMADA "CLÁSICA". INTRODUCE EL JAZZ - EL "FOX TROT" DE LA TAZA DE TÉ y LA TETERA ...

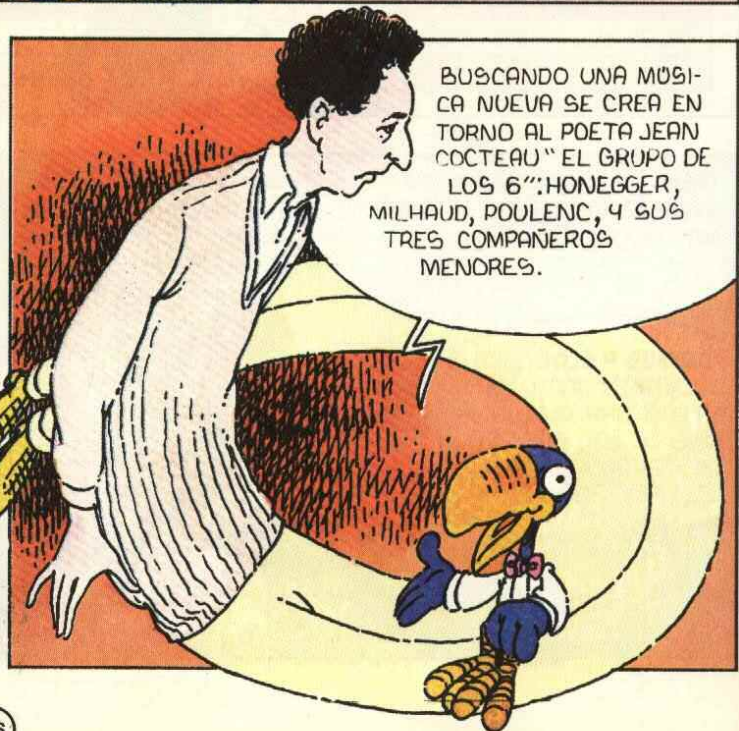

LA INFLUENCIA ESPAÑOLA (QUE TRAE REMINIS- CENCIAS DEL MUNDO ÁRABE) EN LOS MÚSICOS FRANCESES NO ES CASUAL. SURGE DE UNA, INSPIRACIÓN COMÚN.

EN PARÍS MUCHOS ARTISTAS DE ESPAÑA Y FRANCIA TRABAJAN JUNTOS. DEBUSSY, RAVEL, DUKAS Y D'INDY SON GRANDES AMIGOS Y FRECUEN- TES INTRODUCIDORES DE NUESTROS COM- PATRIOTAS ALBENIZ, GRANADOS Y FALLA

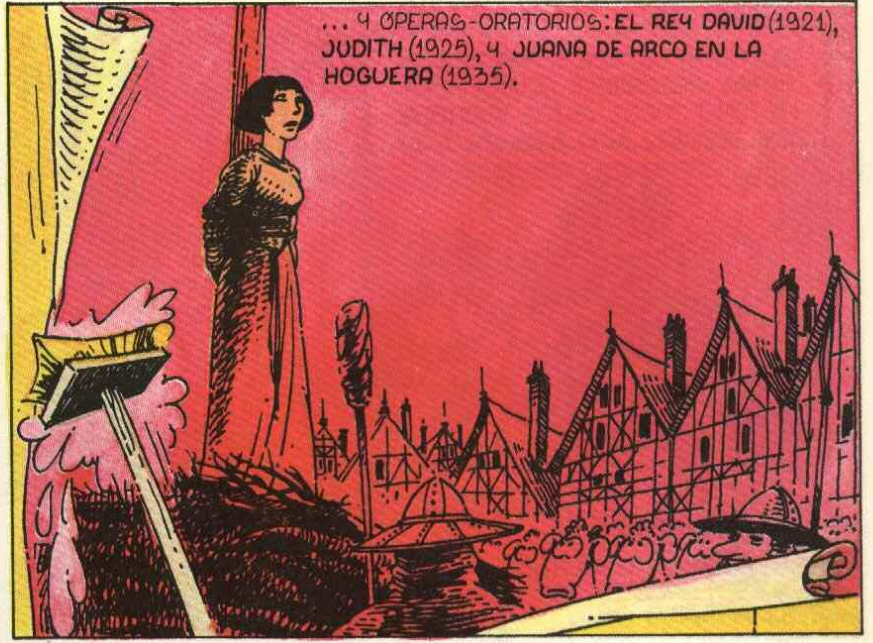

BUSCANDO UNA MÚSICA NUEVA SE CREA EN TORNO AL POETA JEAN COCTEAU "EL GRUPO DE LOS 6": HONEGGER, MILHAUD, POULENC, y SUS TRES COMPAÑEROS MENORES.

LA MÚSICA DE ARTHUR HONEGGER ES MUSCULOSA, CLARA Y ANTI-CEREBRAL. ESCRIBE 5 SINFONÍAS, OBRAS INSTRUMENTALES COMO RUGBY Y PACIFIC 231.

... Y ÓPERAS-ORATORIOS: EL REY DAVID (1921), JUDITH (1925), Y JUANA DE ARCO EN LA HOGUERA (1935).

DARIUS MILHAUD ES UN COMPOSITOR PROLIFERO, ATRACTIVO, LLENO DE ENERGÍA, A VECES GRAVE - CRISTOBAL COLÓN (1928); DESENFADADO A MENUDO - EL BUEY SOBRE EL TEJADO (1928); QUE UTILIZA RITMOS DE SAMBA Y TANGO...

EN LA CREACIÓN DEL MUNDO (1923), UTILIZA RITMOS DE JAZZ.

Y HACE BALLET EN EL TREN AZUL (1924).

GRACIOSA Y ESPONTÁNEA, LA MÚSICA DE FRANCIS POULENC ES A LA VEZ LUMINOSA, EL BALLET LAS CIERVAS (1924)...

... Y PROFUNDAMENTE RELIGIOSA, DIÁLOGOS DE CARMELITAS (1956).

SIN OLVIDAR A LOS OTROS 3 MIEMBROS DEL GRUPO...

QUERIDOS LECTORES, PAREMOS EL RITMO INEXORABLE DE NUESTRA HISTORIA. TODOS ESTOS SOBRESALTOS HABRÍAN SIDO IMPOSIBLES SIN LA INFLUENCIA DE LOS RUSOS...

EL PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN RUSA (EN MÚSICA) ES ALEXANDER SCRIBIN (1872-1915)...

EL SUEÑO DE SCRIBIN ES NEGAR EL MUNDO MATERIAL EN UNA CEREMONIA DE MAGIA, POESÍA, PERFUMES Y BAILES EN LA CIMA DEL HIMALAYA...

COMPOSITOR VISIONARIO, SCRIBIN ESCRIBE 3 SINFONÍAS, NUMEROSAS PIEZAS PARA PIANO Y EL "POEMA DEL FUEGO" PARA PIANO, ORQUESTA Y TECLADO LUMINOSO...

IGOR STRAVINSKY NO ES UN COMPOSITOR MAS : ¡ES TODA UNA REVOLUCIÓN!

EL 29 DE MAYO DE 1913, LOS RITMOS VIOLENTOS Y LAS "BÁRBARAS" DISONANCIAS DE LA "CONSGRACION DE LA PRIMAVERA" ESCANDALIZAN EL TEATRO DE LOS CAMPOS ELÍSEOS...

TENEMOS UN DEBER CON LA MÚSICA: INVENTARLA...

¡ESCANDALOSO!

¡GENIAL!

¡DEVUELVAN A ESE SALVAJE A SUS ESTEPAS NATALES!

¡ARRÉSTENLO!

¡BRAVO, FANTÁSTICO!

¡INAUDITO!

¿QUÉ PIENSA, QUERIDA PRINCESA?

¡TENGO SETENTA AÑOS, Y ES LA PRIMERA VEZ QUE SE BURLAN DE MÍ DE ESTE MODO!

NO HAY UN ESTILO STRAVINSKY, SINO VARIOS. COMO PICASSO, CREA EN TODOS LOS GÉNEROS...

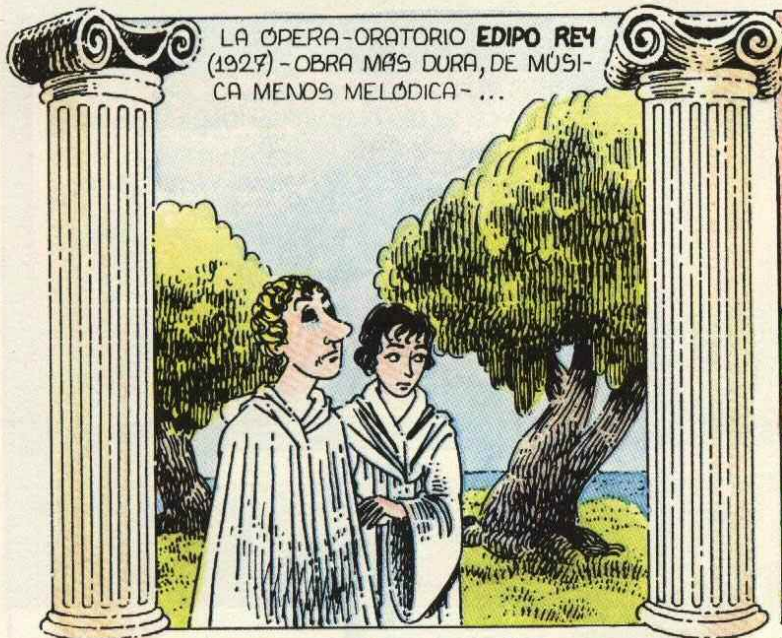
EL BALET: **EL PAJARO DE FUEGO** (1910), INSPIRADO EN UN CUENTO RUSO...

MÁS TARDE ESCRIBE EL BALET **PULCINELLA** (1919), TOMADO DE PERGOLESE, y **APOLLO MENSAJERO** (1927), TOMADO DE RAMEAU...

... y **PETRUCHKA** (1911), QUE CUENTA LA AVENTURA SENTIMENTAL DE UN TÍTERE, UN MORO CELOSO y LA BAILARINA COQUETA...

LA ÓPERA-ORATORIO **EDIPO REY** (1927) - OBRA MÁS DURA, DE MÚSICA MENOS MELÓDICA - ...

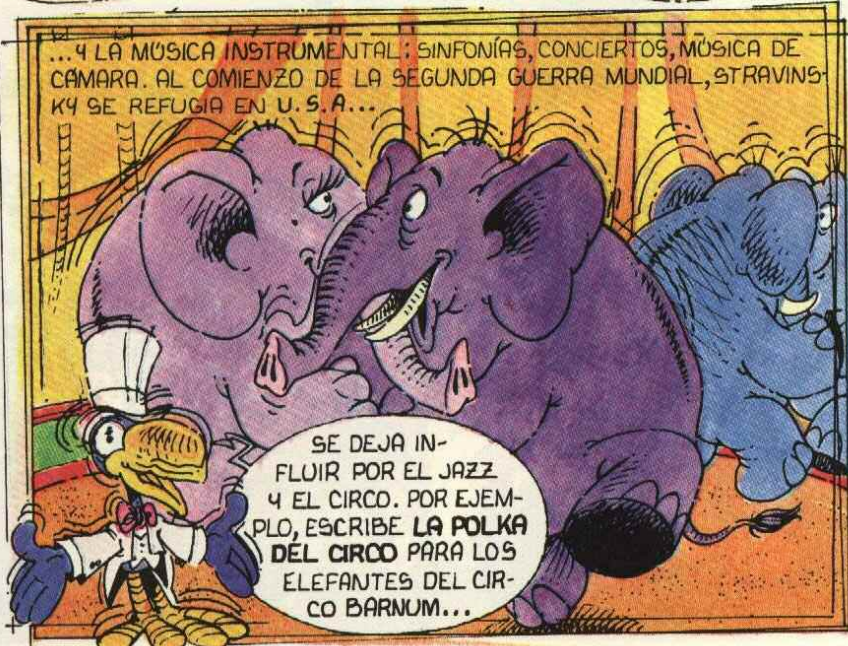

EL TEATRO LÍRICO: **RAKE'S PROGRESS** SEGÚN UNA SERIE DE GRABADOS DE HOGART...

EL JOVEN RAKEWELL ES SEDUCIDO POR UN DIABLO, NICK SHADOW, QUE LE PROMETE LA RIQUEZA, GRACIAS A UNA MÁQUINA PARA FABRICAR PAN...

... y LA MÚSICA INSTRUMENTAL: SINFONÍAS, CONCIERTOS, MÚSICA DE CÁMARA. AL COMIENZO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, STRAVINSKY SE REFUGIA EN U.S.A...

SE DEJA INFLUIR POR EL JAZZ y EL CIRCO. POR EJEMPLO, ESCRIBE **LA POLKA DEL CIRCO** PARA LOS ELEFANTES DEL CIRCO BARNUM...

LA ÚLTIMA PIRUETA. AL FINAL DE SU VIDA, STRAVINSKY SE VUELVE HACIA EL DODECAFONISMO: **EL CÁNTICO PARA SAN MARCOS DE VENECIA** y EL BALET **AGON**.

STRAVINSKY ES EL PRIMER COMPOSITOR QUE HA DIRIGIDO CASI TODA SU OBRA...

Y AHORA, SEÑORAS,
SEÑORITAS, SEÑORES, ÉSTE
ES EL DESFILE DE LOS COM-
POSITORES NACIONALISTAS...

EL DESARROLLO DE LA MÚSICA NACIONALISTA FORMA PARTE DE LA
REACCIÓN CONTRA LA MÚSICA GERMANICA...

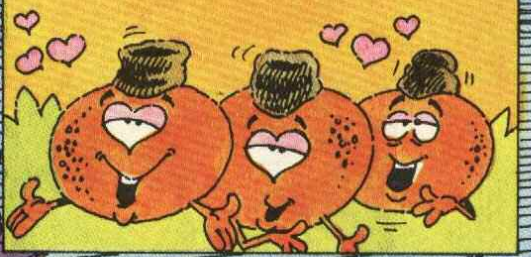

PRIMERO, RUSIA, CON PROKOFIEV.
SI LA MÚSICA DE STRAVINSKY ES INTER-
NACIONAL, LA DE PROKOFIEV REFLEJA
ESTRECHAMENTE EL ALMA DE SU PAÍS...

COMO EN STRA-
VINSKY, SUS PRIME-
RAS OBRAS SON AGRE-
SIVAS Y DISONANTES.
LA SUITE SCYTHA
PROVOCA UN ESCÁN-
DALO EN SAN PE-
TERSBURGO, EN 1916

OTRA FACETA DE LA MÚSICA DE PROKOFIEV: EL
AMOR DE LAS TRES NARANJAS (1919), OBRA ALE-
GRE, MELODICA Y LIGERA...

¡PROKOFIEV VIAJA MU-
CHO Y COMPONE SIN DESCAN-
SO, INCLUSO EN EL TREN! RO-
MEO Y JULIETA, EL TENIENTE
KIJÉ, PEDRO Y EL LOBO, SIN-
FONÍAS, CONCIERTOS,
BALLETS...

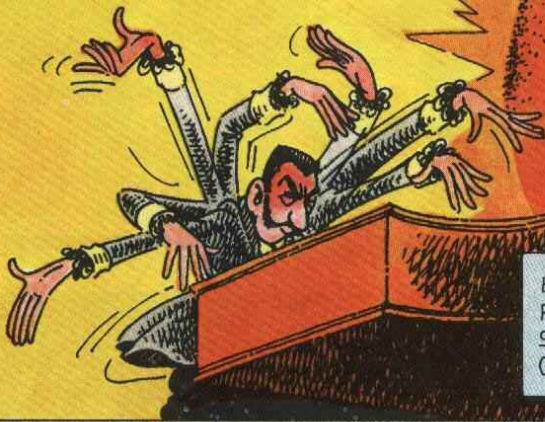
EN 1934, VUELVE DEFINITIVAMENTE A LA URSS Y PONE SU AR-
TE AL SERVICIO DEL PUEBLO...

¡SILENCIO, SE RUEDA!!!
EISENSTEIN FILMA
LA CÉLEBRE BATALLA
SOBRE EL HIELO, DE LA
PELÍCULA ALEXANDER
NEVSKI:
PROKOFIEV APORTA
LA MÚSICA...

¡SOCORRO!

BERGEI RACHMANINOV (1873-1943) ES LA ENCARNACION DEL ALMA ESLAVA. SU MÚSICA ES EXTREMADAMENTE EMOTIVA. PIANISTA VIRTUOSO, ESCRIBE 4 CONCIERTOS PARA SU INSTRUMENTO. AQUÍ LE VEMOS INTERPRETANDO SUS PRELUDIOS.

EN RACHMANINOV SE A-
PRECIA ABRUPTAS TRAN-
SICIONES ENTRE LA ALE-
GRÍA Y LA TRISTEZA.

CURVA DE TEMPERAMENTO

¿ESTO
ME RECUERDA
LA MONTAÑA
RUSA!

CON DIMITRI SHOSTAKO-
VICH, LA MÚSICA RUSA
SE HACE MÚSICA SOVIÉTI-
CA, Y SIN EMBARGO EL
COMPOSITOR TENDRÁ MU-
CHOS DISGUSTOS CON
LAS AUTORIDA-
DES...

LOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO APENAS APRE-
CIAN SU ÓPERA **LADY MACBETH DE MTØENSK**
(1932): LA HISTORIA DE UNA GRANJERA
QUE MATA A SU MARIDO Y A SU SEÑOR
PARA LLEVAR UNA VIDA DE RIQUEZA...

LOS OFICIALES APLAUDEN SU
7ª SINFONÍA, LLAMADA **LENINGRA-
DO**, POR LA QUE RECIBE EL PREMIO
STALIN. ESTA SINFONÍA EXALTA LA RESIS-
TENCIA DE LA CIUDAD FRENTE A LOS
ALEMANES.

SHOSTAKO-
VICH ESCRIBE
15 SINFONÍAS...

COMPARADA CON LA DE SHOS-
TAKOVICH, LA MÚSICA DE KHAT-
CHATURIAN ES MÁS FÁCIL Y
MÁS CONVENCIONAL...

ES UNA MÚSICA
IMPREGNADA DE AIRES
POPULARES... LO NECESA-
RIO PARA GUSTAR A LAS
MASAS. LA **DANZA DEL
SABLE** DE SU BALLET **GA-
YANEH**, OBTIENE ÉXITO
CADA VEZ QUE LA
TOCAN.

POLONIA ENTRA EN LA PISTA. CON CHOPIN, EL PAIS TENÍA UN GRAN MÚSICO... CON KAROL SZYMANOWSKI DESCUBRE UN ESTILO NACIONAL.

SUS OBRAS SON GENUINAMENTE POLACAS SIN INFLUENCIA GERMANICA.

EN LA MISMA ÉPOCA NACE EN HUNGRÍA EL COMPOSITOR QUE, CON STRAVINSKY Y SCHÖNBERG, REINVENTA LA MÚSICA DEL SIGLO XX: BELA BARTOK (1881-1945)

BARTOK AMA A SU PAÍS. RECORRE EL CAMPO CON UN FONÓGRAFO PARA RECOGER LAS CANCIONES POPULARES QUE SERVIRÁN DE BASE A SU MÚSICA...

EN LA PRIMERA OBRA LÍRICA DE BARTOK, EL CASTILLO DE BARBA AZUL (1911), SE VE LA INFLUENCIA DE DEBUSSY.

CON UN MANOJO DE LLAVES, LA BELLA JUDITH ABRE LAS 7 PUERTAS DEL CASTILLO DE BARBA AZUL...

- ① LA SALA DE TORTURAS
- ② EL ARSENAL
- ③ EL TESORO
- ④ EL HERMOSO JARDÍN
- ⑤ LOS INMENSOS DOMINIOS.
- ⑥ UN MAR DE LÁGRIMAS
- ⑦ EL TOCADOR DE LAS TRES PRIMERAS MUJERES DE BARBA AZUL

BARTOK ENCUENTRA SU VERDADERA PERSONALIDAD MUSICAL EN SU BALLET-PANTOMIMA **EL MANDARÍN MARAVILLOSO** (1919): UNA BAILARINA TRABAJA PARA TRES VAGABUNDOS Y ENAMORA, ALTERNATIVAMENTE, A UN COMERCIANTE Y UN MANDARÍN...

BARTOK TIENE UNA PASIÓN: LA MÚSICA DE SU HUNGRÍA NATAL, Y UNA PREOCUPACIÓN: EL PORVENIR DE LA HUMANIDAD. SU OBRA LLEVA ESTA DOBLE MARCA.

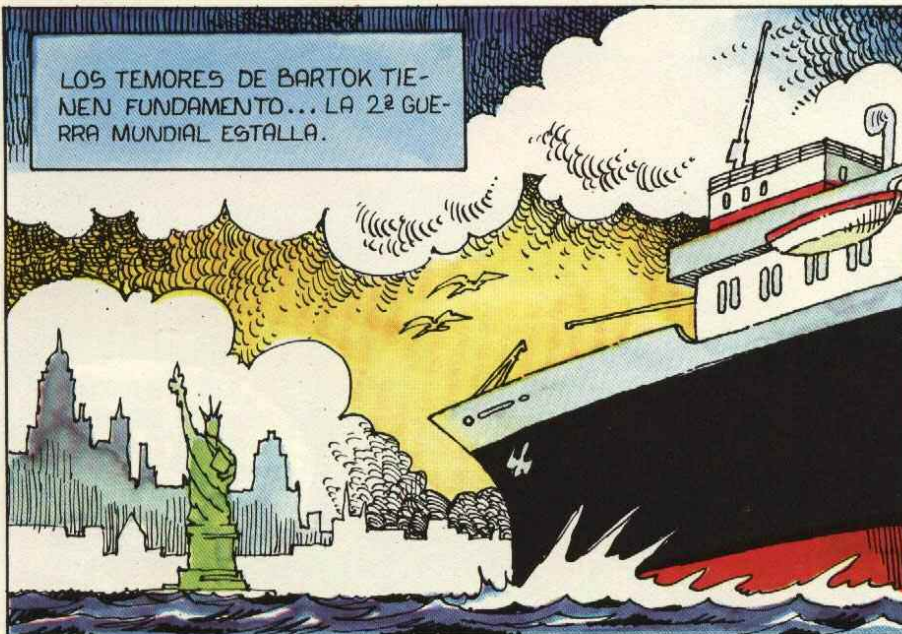
LA CANTATA PROFANA (1926) PARA SOLISTAS, CORO DOBLE Y ORQUESTA, ESTÁ SACADA DE UNA LEYENDA HÚNGARA: UN CAZADOR Y SUS TRES HIJOS SON TRANSFORMADOS EN CIERVOS...

TAMBIÉN EXPRESA LOS LAMENTOS DE UN ALMA HERIDA POR LA FEALDAD Y BRUTALIDAD DEL MUNDO: LOS CUARTETOS Y SU MÚSICA PARA CUERDA, PERCUSIÓN Y CELESTA (1936) SON OBRAS MAESTRAS DEL SUFRIMIENTO...

LOS TEMORES DE BARTOK TIENEN FUNDAMENTO... LA 2ª GUERRA MUNDIAL ESTALLA.

BARTOK SE REFUGIA EN ESTADOS UNIDOS, PERO NO TIENE BASTANTE DINERO PARA VIVIR...

A PESAR DE TODO, ESCRIBE SU EXTRAORDINARIO CONCIERTO PARA ORQUESTA (1943), QUE CONFIRMA SU GENIO DE COMPOSITOR INSTRUMENTAL.

EN 1945, BARTOK MUERE DE LEUCEMIA. POBRE, AÚN IGNORADO POR EL PÚBLICO AMERICANO, DEJA INCONCLUSO SU 3er CONCIERTO PARA PIANO...

CON SU COMPATRIOTA ZOLTAN KODALY, BARTOK PUBLICA ANTOLOGÍAS DE MÚSICA TRADICIONAL.

LA MÚSICA DE KODALY ES MENOS AMBICIOSA QUE LA DE BARTOK, Y SUS ORÍGENES POPULARES SON FACILMENTE RECONOCIBLES...

LA ÓPERA-BUFA HARY JÁNOS (1926) CUENTA LAS AVENTURAS DE UN VIEJO SOLDADO FANFARRÓN QUE LUCHA CONTRA NAPOLEÓN; Y LO VENCE!

CARL NIELSEN (1865-1931) ES EL PRIMER MÚSICO DANÉS DE NUESTRA ÉPOCA...

¿TE GUSTA?

EMPIEZA SU CARRERA COMO PASTOR Y ACABA COMO TROMPETISTA.

EN SUS MELODÍAS TAMBIÉN SE INSPIRA EN EL FOLKLORE DE SU PAÍS...

OTRO AMANTE DE LAS TRADICIONES...

ESCRIBE 6 SINFONÍAS - LA 3ª Y LA 4ª SON RETRATOS DE LA NATURALEZA...

¡QUÉ BONITO...!

... PERO LA 5ª, ABRUPTA Y VIOLENTA, REFLEJA LA TRAGEDIA DE LA GUERRA 14-18.

¡SE HA PASADO!

EN FINLANDIA JAN SIBELIUS (1865-1957) REACCIONA CONTRA LA MÚSICA DE TRADICIÓN ALEMANA Y RUSA. ENCUENTRA SU INSPIRACIÓN EN LAS FUENTES MUSICALES Y LITERARIAS DE SU PAÍS...

LA EPOPEYA DE KALEVALA LE SIRVIÓ DE BASE PARA EL CINE DE TUONE... LA...

TUONE (LA MUERTE) HACE PASAR LAS ALMAS POR EL LUGUBRE RÍO QUE BORDEA EL IMPERIO DE LA MUERTE...

A LOS 30 AÑOS, SIBELIUS SE CONVIERTE EN EL COMPOSITOR NACIONAL. UNA PENSIÓN DEL ESTADO LE PERMITE CONSAGRARSE A LA CREACIÓN. ESCRIBE 7 SINFONÍAS, UN CONCIERTO...

LA MÚSICA, RICA EN COLORES SOMBRÍOS, ES ENTERAMENTE TONAL...

... PARA VIOLINES Y UN POEMA PARA ORQUESTA, FINLANDIA (1899), UN HOMENAJE A LA GLORIA DE SU PAÍS.

DESPUÉS DE LA MUERTE DE PURCELL, INGLATERRA PASA POR UN DESIERTO MUSICAL...

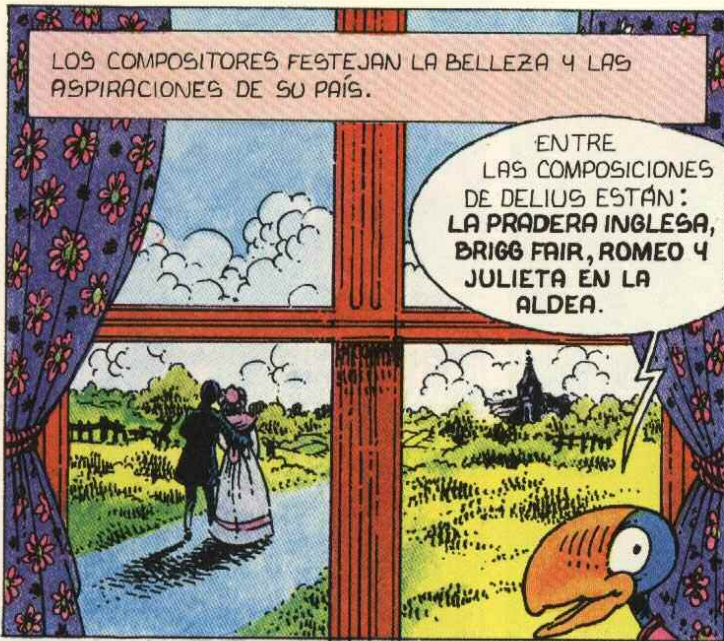
DURANTE LA ÉPOCA DE LA REINA VICTORIA, DESPIERTA LA MÚSICA...

Y LA FAMOSA COMPAÑÍA DE TEATRO DOYLE, CARTA DE PRESENTACION DE LAS OPERETAS GRACIOSAS Y ALEGRES DE SIR ARTHUR SULLIVAN Y SU LIBRETISTA GILBERT...

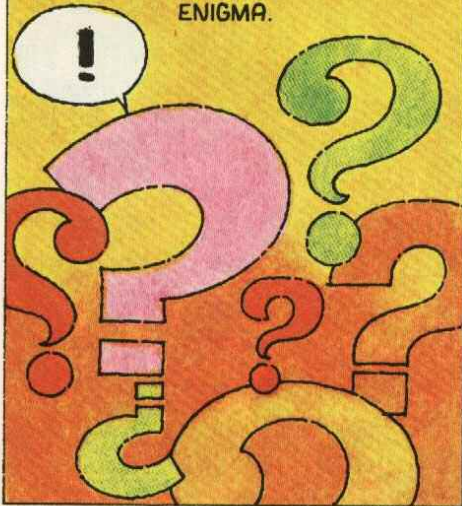
LOS COMPOSITORES FESTEJAN LA BELLEZA Y LAS ASPIRACIONES DE SU PAÍS.

EDWARD ELGAR, POR EL CONTRARIO, CELEBRA EN SU OBRA LA GLORIA SOLEMNE DEL IMPERIO BRITÁNICO. LAS MARCHAS POMPA Y CIRCUNSTANCIA...

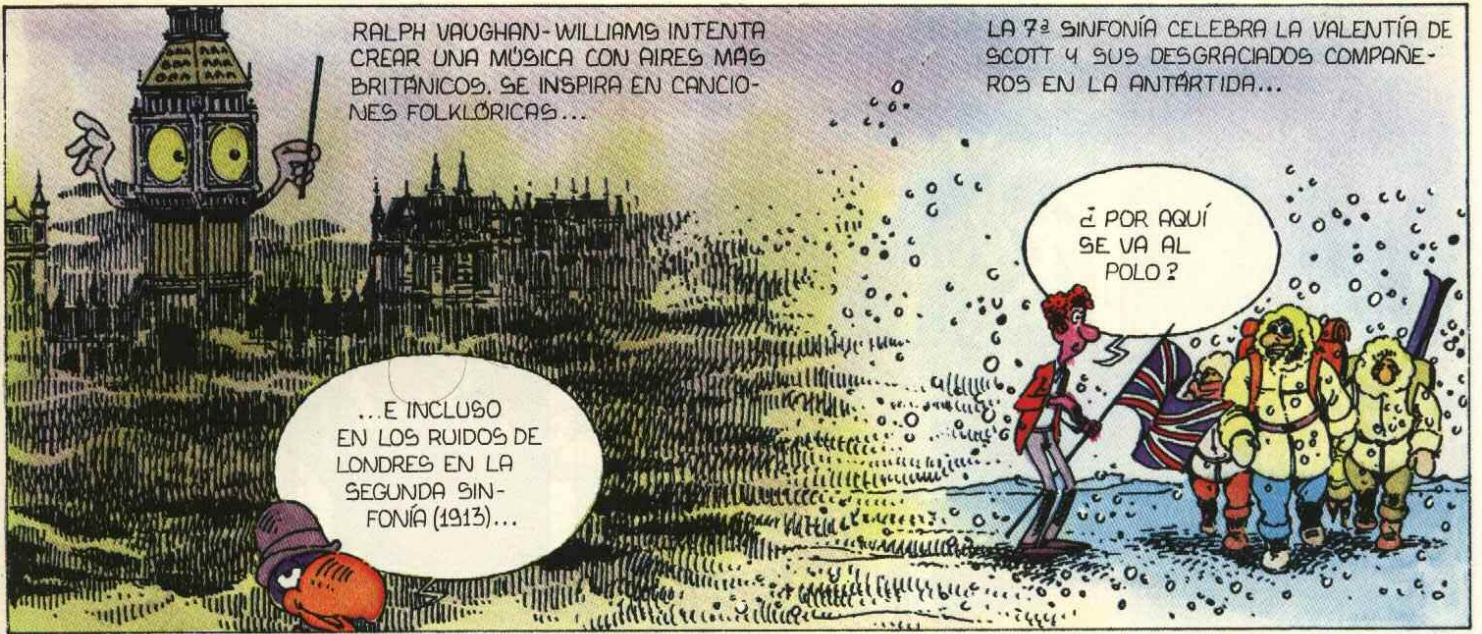
...AUNQUE SU MISMA MÚSICA TENGA INFLUENCIAS EXTRANJERAS, SE ESCUCHA A BRAHMS, WAGNER Y MALHER EN LAS VARIACIONES ENIGMA.

GUSTAV HOLST, EN SU POPULARÍSIMA SUITE LOS PLANETAS (1916), SE INSPIRA TAMBIÉN EN LA MÚSICA EUROPEA.

RALPH VAUGHAN-WILLIAMS INTENTA CREAR UNA MÚSICA CON AIRES MÁS BRITÁNICOS. SE INSPIRA EN CANCIONES FOLKLÓRICAS...

LA 7ª SINFONÍA CELEBRA LA VALENTÍA DE SCOTT Y SUS DESGRACIADOS COMPAÑEROS EN LA ANTÁRTIDA...

... E INCLUSO EN LOS RUIDOS DE LONDRES EN LA SEGUNDA SINFONÍA (1913)...

¿POR AQUÍ SE VA AL POLO?

BENJAMÍN BRITTEN ES SIN DUDA EL MAYOR COMPOSITOR INGLÉS DE ESTE SIGLO. EL TALENTO DE BRITTEN SE MANIFIESTA PARTICULARMENTE EN SUS OBRAS LÍRICAS...

... COMO PETER GRIMES (1945); LA TRAGEDIA DE UN PECCADOR SOLITARIO, VILIPENDIADO POR SU COMUNIDAD, QUE UNA INSTITUTRIZ INTENTA SALVAR.

OTRA TRAGEDIA, OTRA MÚSICA. EL REQUIEM GUERRERO NACE DEL HORROR QUE SIENTE BRITTEN POR LA GUERRA...

LA MÚSICA DE BRITTEN TRADUCE CON SENSIBILIDAD E INTELIGENCIA LA PSICOLOGÍA DEL AMOR.

OTRA VUELTA DE LA TUERCA, BASADA EN HENRY JAMES, CUENTA LA AMISTAD DE DOS NIÑOS BAJO LA PERNICIOSA INFLUENCIA DE UN FANTASMA...

BRITTEN ESCRIBE TAMBIÉN MÚSICA FRESCA Y ALEGRE PARA LOS NIÑOS, COMO SU GUÍA MUSICAL PARA JÓVENES Y SU CEREMONY OF CAROLS :

¿HAS COGIDO BASTANTE DINERO, ARTHUR?... LO MENOS SON 3...

UN CAROL ES UNA CANCIÓN TRADICIONAL DE NAVIDAD QUE LOS NIÑOS INGLESES CANTAN DE PUERTA EN PUERTA PIDIENDO EL AGUINALDO.

MUSICA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA

COMO EN OTROS PAÍSES, TAMBIÉN LA MÚSICA ESPAÑOLA SE DESPIERTA A FINES DEL SIGLO XIX...

MIENTRAS EL CONTINENTE SIGUE VIENDO A ESPAÑA COMO UN MUNDO DE CAMPO Y MÍSTICA, ESPAÑA APLAUDE UN GÉNERO CIUDADANO Y ALEGRE: LA ZARZUELA.

EL NOMBRE DE ESTA ESPECIE DE COMEDIA MUSICAL, VIENE DEL PALACIO EN EL BOSQUE DEL PARDO EN MADRID, LLAMADO "REAL SITIO DE LA ZARZUELA"; POR LAS ZARZAS QUE AÚN HOY LO RODEAN.

RECORDEMOS ALGUNOS COMPOSITORES: BARBIERI, CHUECA, CHAPI, BRETON, SERRANO, VIVES, GUERRERO, MORENO TORROBA, ARRIETA, CABALLERO, LUNA, SOROZABAL Y TANTOS Y TANTOS MÁS.

CON SU **IBERIA**, ALBENIZ REVISLA EL FOLKLORE POPULAR ESPAÑOL, ESPECIALMENTE EL ANDALUZ Y LO PRESENTA CON TAL FUERZA Y NOVEDAD QUE ACABA CON EL APUNTE "PINTORESCO" Y "TÓPICO REGIONAL".

LA OBRA MAESTRA DE GRANADOS, LA SUITE GORGESCA, ESTÁ LLENA DE ORNAMENTOS, LA SUITE GULLO NACIONAL.

GRANADOS MUERE JÓVEN. SU BARCO ES TORPEDEADO POR UN SUBMARINO ALEMÁN CUANDO RETORNA DE LOS ESTADOS UNIDOS, EN 1916.

MANUEL DE FALLA, EL MÁS NOTABLE REPRESENTANTE DE LA MODERNA ESCUELA MUSICAL ESPAÑOLA, SE DISTINGUE POR LAS SUGESTIVAS ATMÓSFERAS EMPAPADAS DE UN ESPÍRITU AMPLIO Y PENETRANTE.

SUS PIEZAS MUSICALES COMPLETAN Y ENTREGAN SUBSTANCIA AL FOLKLORE ESPAÑOL QUE DESDE HACÍA MUCHO TIEMPO, ERA APLAUDIDO EN TODA EUROPA.

¿QUÉ LES PARECE ESTÁ IMAGEN DE "NOCHES EN LOS JARDINES DE ESPAÑA"? ¡SE VE POCO, PERO CUÁNTAS SUGERENCIAS!

CON SU BALLET EL AMOR BRUJO DA A CONOCER UN SONIDO GITANO. SU MÚSICA EXPLORA LO FANTÁSTICO. POR EJEMPLO: LA CÉLEBRE DANZA RITUAL DEL FUEGO.

ES 1918, EL ESTILO DE MANUEL DE FALLA CAMBIA. EN EL SOMBRERO DE TRES PICOS PARECE MÁS SOBRIO Y ESCUETO...

ES LA HISTORIA DE UN JUEZ QUE INTENTA ENAMORAR A LA ESPOSA DE UN MOLINERO. ¡Y ELLA LO DEJA EN RIDÍCULO!

MANUEL DE FALLA ESCRIBE EN ARGENTINA (CONCIERTO PARA CLAVECÍN Y 5 INSTRUMENTOS) Y SE INCLINA AL MISTICISMO CON SU OBRA INCONCLUSA LA ATLÁNTIDA (QUE MÁS TARDE COMPLETARÁ CRISTÓBAL HALFFTER).

EN TODOS LOS PAÍSES, LA MÚSICA CULTA Y LA POPULAR HAN IDO DE LA MANO. LAS HAN UTILIZADO FALLA Y TODOS LOS GRANDES.

JUNTO A LA GRAN ORQUESTA APARECE LA BANDA, QUE TOCA AL AIRE LIBRE, SIN INSTRUMENTOS DE CUERDA.

TANTO EN VALENCIA COMO EN OTRAS PARTES DE ESPAÑA LAS BANDAS ALEGAN LAS CALLES...

...Y NOS DAN FRAGMENTOS DE MÚSICA CLÁSICA, ZARZUELA Y AIRES POPULARES.

OTROS DOS COMPOSITORES QUE PARTICIPAN DE ESTE "RENACIMIENTO ESPAÑOL" MUSICAL, SON TURINA, CON SU FAMOSA "ORACIÓN DEL TORERO"...

...Y JOAQUÍN RODRIGO CON SU "CONCIERTO DE ARANJUEZ"

¡Y AHORA PARTIMOS A AMÉRICA DEL SUR!

¡BEEELLO!

BRASIL: EL PAÍS DE HEITOR VILLOBOS. EN LA ÓPERA Y EN LOS MEJORES SALONES REINA LA MÚSICA EUROPEA...

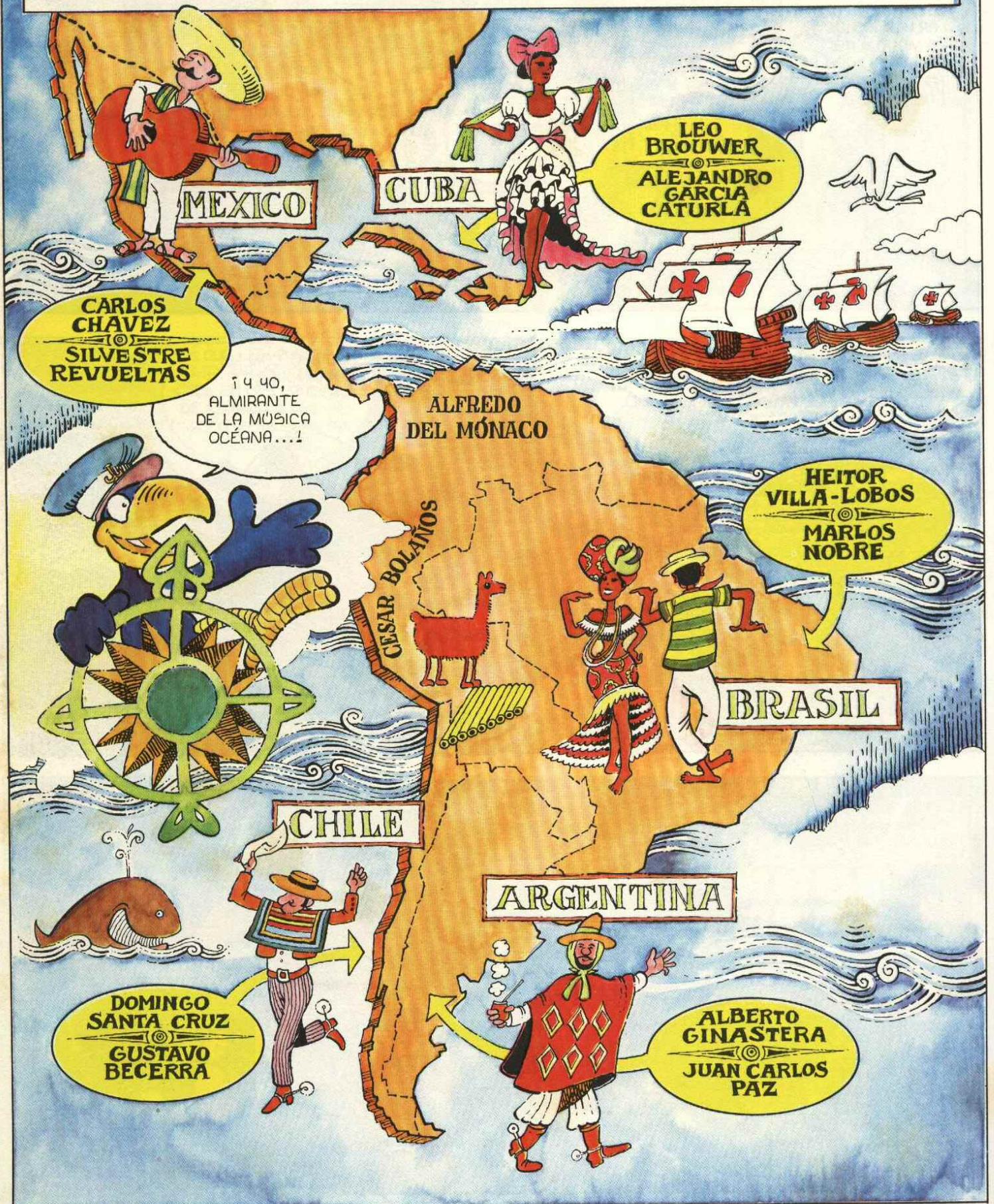

... PERO EN LA CALLE, NAÇEN NUEVOS RITMOS. MELODÍAS QUE EMBRIAGAN AL PEQUEÑO HEITOR.

VILLOBOS COLECCIONA LOS CANTOS POPULARES DEL NORTE...

LA AMÉRICA HISPANA TIENE TAMBIÉN SU SIGLO XX. Y JUNTO A LAS TRADICIONES FOLKLÓRICAS MÁS CARACTERÍSTICAS DE SU MÚSICA POPULAR, OFRECE NUEVAS MUESTRAS DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA...
 ¡¡ SUS TESOROS NO SE HAN AGOTADO!!

MUSICA DE LOS ESTADOS UNIDOS: EL JAZZ

LA EVOLUCIÓN DE LA MÚSICA EN U. S. A. ESTÁ ESTRECHAMENTE LIGADA A LA MÚSICA NEGRA. EL JAZZ INFLUYE EN LOS CLÁSICOS. PERO LOS CLÁSICOS TAMBIÉN INFLUYEN EN LOS HOMBRES DEL JAZZ ...

MIENTRAS MALHER ESCRIBE SUS SINFONÍAS, SCOTT JOPLIN, EL ALMA MISMA DEL "RAGTIME", INICIA LA RESPETABILIDAD MUSICAL AL ESCRIBIR LA PRIMERA ÓPERA NEGRA, TREE MONISHA.

JOPLIN ABRE EL CAMINO ... GEORGE GERSHWIN SE METE SOBRE LA MARCHA. ASOCIA RITMOS DE JAZZ Y ORQUESTA SINFÓNICA ...

ESPECIALMENTE EN EL BALLET UN AMERICANO EN PARÍS ...

GEORGE GERSHWIN (1898-1937)

DE PARÍS, PASA AL SUR DE ESTADOS UNIDOS Y RECOGE CANCIONES NEGRAS ¡AL ESTILO GERSHWIN!

FRESCA, DELICADA Y PROFUNDAMENTE MELODICA ... SU OBRA MAESTRA ES LA ÓPERA PORGY AND BESS (1935).

♪ SUMMERTIME ... AND THE LIVING IS EASY. ♪

ENTREGA SU VERSIÓN DE LA AMÉRICA HISPANA EN "OVERTURA CUBANA" Y CREA UN HOMENAJE A NUEVA YORK QUE SERÁ INOLVIDABLE ... "RAPSOPIA EN AZUL" ...

EN ESTA RAPSOPIA LA PALABRA "BLUE" SE REFIERE TANTO A LOS "BLUES" (COMO CANCIÓN) COMO AL COLOR "AZUL" QUE SIGNIFICA EN INGLÉS "TRISTE, MELANCOLICO"

AARON COPLAND, POR EL CONTRARIO, SE INSPIRA EN EL JAZZ Y EL FOLKLORE AMERICANO EN SUS OBRAS POPULARES, EL SALÓN MÉXICO, RODEO Y BILLY THE KID ...

WANTED
DEAD OR ALIVE

BILLY THE KID

PERO EN MÚSICA, QUIÉN DICE ESTADOS UNIDOS DICE JAZZ...

LOS NEGROS IMPORTADOS DE AFRICA COMO ESCLAVOS TRAEN SU PROPIA MÚSICA...

LOS "SPIRITUALS" NEGROS SON EL RESULTADO DE LA UNIÓN DE ESTA MÚSICA PRIMITIVA Y LOS HIMNOS RELIGIOSOS DE LA ÉPOCA...

HALLELUJAH

DIFICULTADES EN EL CAMPO, PRIMERO, DESPUÉS EN LA CIUDAD - NACEN LOS BLUES-

¡ME SIENTO TRISTE...! JOH YEAH!

EL JAZZ SALE TAMBIÉN DE LAS MARCHAS MILITARES Y LA MÚSICA DE BAILE - EL RAGTIME - TOCADA POR ORQUESTINAS EN LA CALLE Y LOS SHOW BOATS (BARLOS DE RECREO)

ESTILO NUEVA ORLEANS, TIERRA NATAL DE LOUIS ARMSTRONG...

LE DECÍAN "SATCHMO" (BOCA DE BOLSON) Y UTILIZABA SU TROMPETA COMO SI FUERA SU PROPIA VOZ.

BUSCANDO TRABAJO, LOS NEGROS EMIGRAN HACIA LAS GRANDES CIUDADES, Y EL JAZZ SE ENCAMINA HACIA CHIGAGO, DONDE LOS MÚSICOS BLANCOS, COMO BIX BEIDERBECKE, "TEJEN" EL FOLKLORE NEGRO Y BLANCO...

¿SE SIRVE OTRA TAZA DE TÉ, SEÑOR CAPONE?

ES EL CHICAGO DE LA "LEY SECA" Y AL CAPONE...

NACEN LAS GRANDES ORQUESTAS DEL JAZZ - VERDADERAS MÁQUINAS DE SWING - EN LOS INMENSOS SALONES DE BAILE DE LOS HOTELES...

¿LOS MAESTROS? DOS BLANCOS - PAUL WHITEMAN Y BENNY GOODMAN - PERO TAMBIÉN DOS NEGROS - LOS GRANDES DEL JAZZ: COUNT BASIE (EL CONDE) Y DUKE ELLINGTON (EL DUGUE)...

COMO TODO EN ESA ÉPOCA, EL JAZZ SE MUEVE MUY RÁPIDO... SE VUELVE SOFISTICADO CON SOLISTAS DE GRAN VIRTUOSISMO, COMO ART TATUM. ¡NADIE CREERÍA QUE HAY UN SOLO HOMBRE EN LOS TECLADOS!...

¡TATUM ES EL LISZT DEL JAZZ!!!

AL TERMINAR LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL HAY UNA REACCIÓN CONTRA EL JAZZ, UN POCO ANQUILOSADO, DE LOS GRANDES CONJUNTOS ORQUESTALES ESTILO BENNY GOODMAN.

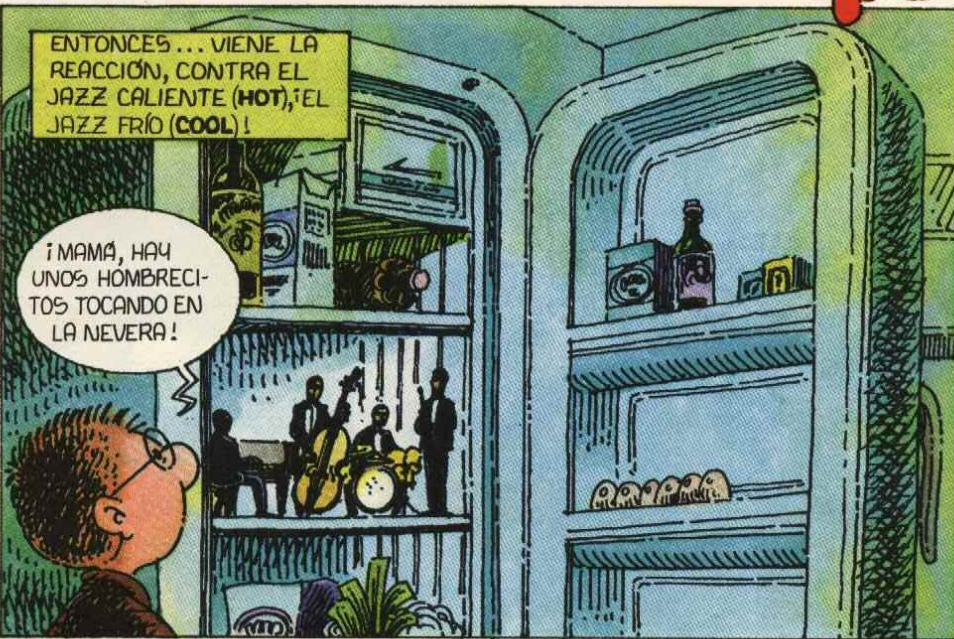
¡QUERIDO... ¿SE ESTROPEÓ LA RADIO?!

¡QUE VA! ES EL BE-BOP, EL JAZZ CALIENTE (HOT). CADA INSTRUMENTO ES AUTÓNOMO...

CHARLIER PARKER, THELONIUS MONK, MILES DAVIS, SON GRANDES IMPROVISADORES. DIZZY GILLESPIE CAMBIA INCLUSO LA FORMA DE SU TROMPETA...

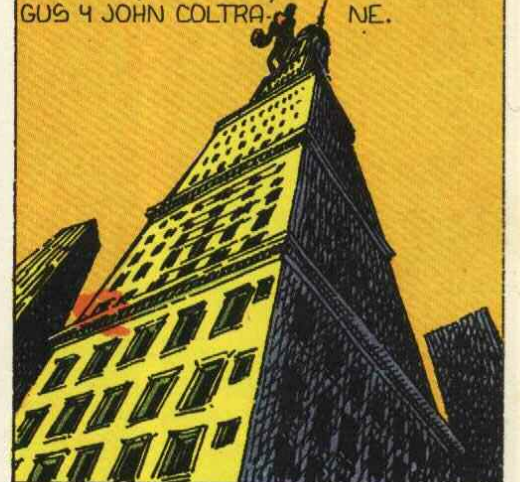

ENTONCES... VIENE LA REACCIÓN, CONTRA EL JAZZ CALIENTE (HOT), ¡EL JAZZ FRÍO (COOL)!

¡MAMA, HAY UNOS HOMBRECITOS TOCANDO EN LA NEVERA!

¡Y LUEGO...! UNA REACCIÓN CONTRA LA REACCIÓN DE LA REACCIÓN! UNA VUELTA, HACIA LA MITAD DE LOS 50, A UN JAZZ MÁS DURO, MÁS ARDUO, MÁS "FUNKY", MILES DAVIS, OTRA VEZ, CHARLES MINNIE, GUS Y JOHN COLTRANE.

BAJO LA INFLUENCIA DE COLTRANE NACE EL FREE JAZZ - UN JAZZ LIBRE, LOCO, DESCONCERTANTE, QUE NO RESPETA NINGUNA REGLA, QUE SE VUELVE CONTRA TODA OPRESIÓN...

DIGAMOS QUE ES UNA MÚSICA SIN CENTRO DE GRAVEDAD...

HOY EL JAZZ HA ADQUIRIDO UN AIRE MÁS FORMAL, MÁS DECORATIVO Y TENIDO DE ROCK'N ROLL Y POP- MÁS COMERCIAL.

I'VE GOT THOSE DOWN AND OUT BLUES

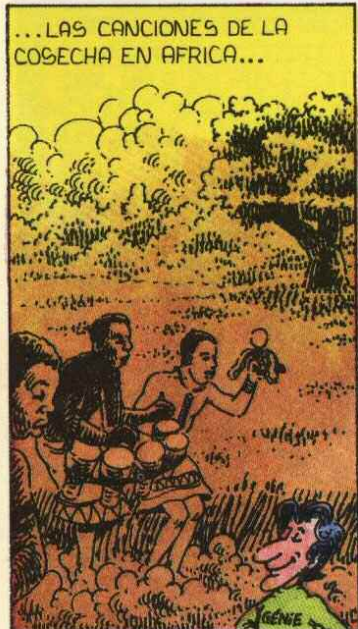
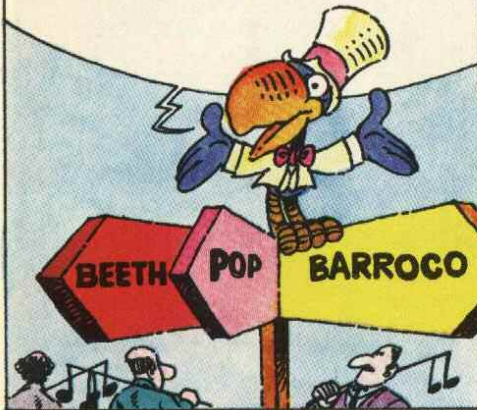
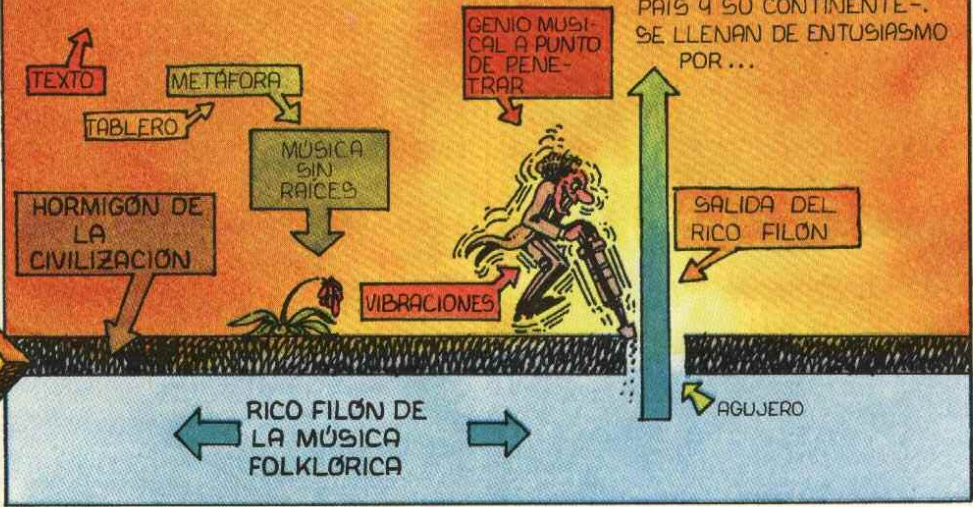

EN EL ALBA DE LA CREACION CONTEMPORANEA LLEGAMOS A UNA ENCRUCIJADA DE LA MUSICA: LOS COMPOSITORES MODERNOS SE DEJAN TENTAR POR INFLUENCIAS MULTIPLES Y EXOTICAS.

LA BUSQUEDA DE OTRA MUSICA COMIENZA CON LAS ESCUELAS NACIONALISTAS...

ESQUEMA

EL MOVIMIENTO CONTINUA GRACIAS A LOS "SEDIENTOS DEL NUEVE", QUE BUSCAN TODAVIA MAS LEJOS - MAS ALLA DE LAS FRONTERAS DE SU PAIS Y SU CONTINENTE -. SE LLENAN DE ENTUSIASMO POR ...

¿CUÁL ES EL TROFEO RECOGIDO EN ESTAS EXPEDICIONES MUSICALES? NUEVOS INSTRUMENTOS QUE ENRIQUECEN (O REEMPLAZAN) LOS INSTRUMENTOS DE LA ORQUESTA TRADICIONAL.

GENERALMENTE SE ASOCIA LA IDEA DE ESTRELLATO CON UN CIERTO TIPO DE MÚSICA...

VARIETÉS

EDITH PIAF

FRANK SINATRA

JULIO IGLESIAS

ROCK & FOLK

BILL HALEY

ELVIS PRESLEY

LOS BEATLES

BOB DYLAN

PUNK

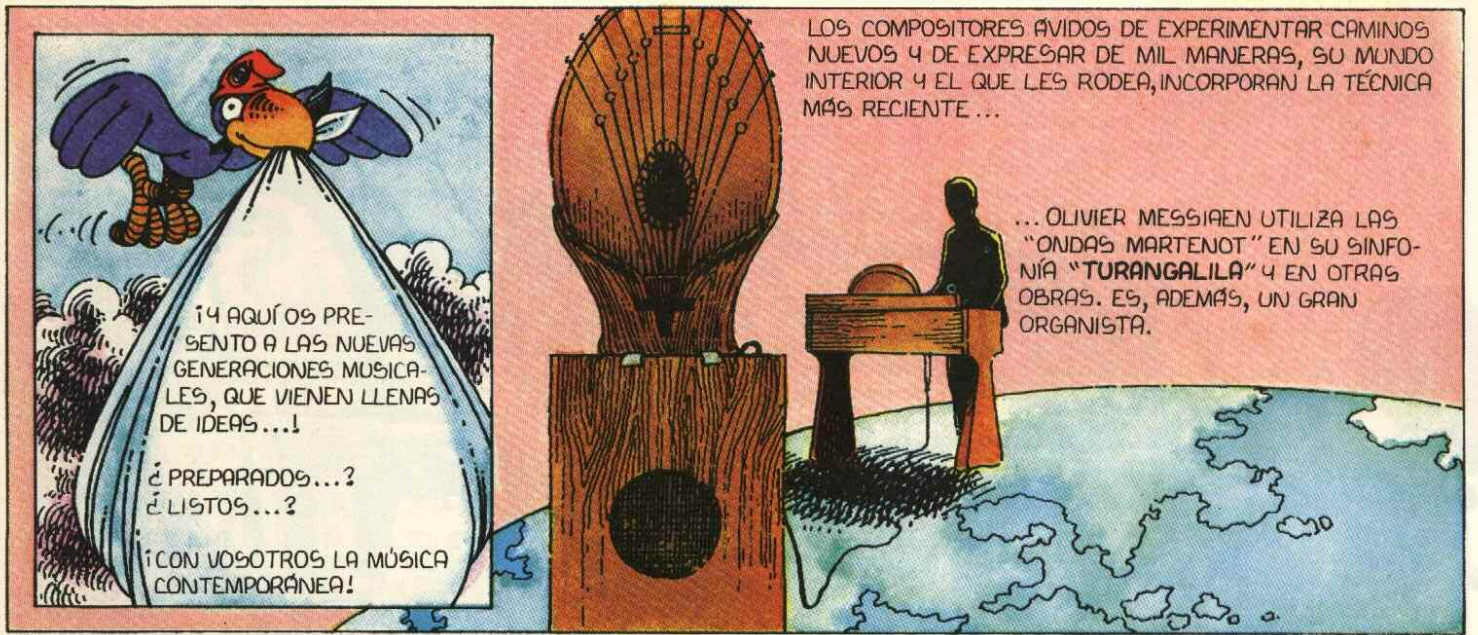

DISCO

PERO TAMBIÉN EXISTEN ESTRELLAS DE LA MÚSICA CLÁSICA...

¡Y AQUÍ OS PRESENTO A LAS NUEVAS GENERACIONES MUSICALES, QUE VIENEN LLENAS DE IDEAS...!

¿PREPARADOS...?

¿LISTOS...?

¡CON VOSOTROS LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA!

LOS COMPOSITORES ÁVIDOS DE EXPERIMENTAR CAMINOS NUEVOS Y DE EXPRESAR DE MIL MANERAS, SU MUNDO INTERIOR Y EL QUE LES RODEA, INCORPORAN LA TÉCNICA MÁS RECIENTE...

... OLIVIER MESSIAEN UTILIZA LAS "ONDAS MARTENOT" EN SU SINFONÍA "TURANGALILA" Y EN OTRAS OBRAS. ES, ADEMÁS, UN GRAN ORGANISTA.

UN GRAN DISCÍPULO DE MESSIAEN ES PIERRE BOULEZ, EL AUTOR DE "EL MARTILLO SIN DUEÑO", MEZCLA DE MÚSICA OCCIDENTAL Y ORIENTAL.

NO SÓLO CAMBIAN LAS FORMAS Y LAS TÉCNICAS MUSICALES. CON FRECUENCIA LA ESTRUCTURA Y LA LOCALIZACIÓN MISMA DE LA ORQUESTA SON MODIFICADAS. ¡LAS EXPERIENCIAS SE SUCEDEN!

JOHN CAGE EMPLEA LA "MÚSICA CONCRETA", ES DECIR, LA UTILIZACIÓN MUSICAL DE OBJETOS DE TODO TIPO: CACHARROS, MUEBLES... ¡TODO LO QUE EMITE UN SONIDO!

STOCKHAUSEN CULTIVA LA MÚSICA SERIAL, LA MÚSICA CONCRETA Y APORTA EXPERIENCIAS NUEVAS. EN SU OBRA "GRUPOS" REQUIERE HASTA 3 ORQUESTAS.

¿ESTAMOS EN UN CONCIERTO DE MÚSICA O EN UNA FINAL DE TENIS...? ¡VAYA TORTÍCOLIS QUE HE PESCADO!

MOMENTO DIFÍCIL PARA LOS 3 DIRECTORES.

APARTE DEL USO DEL SINTETIZADOR, SE UTILIZAN LAS GRABACIONES INCORPORADAS A LA MÚSICA EN VIVO... MUCHOS COMPOSITORES ESCRIBEN PARA ORQUESTA, VOZ Y... CINTA MAGNETOFÓNICA.

OTRO TIPO DE MÚSICA, LA ALEATORIA, PRETENDE CREAR IMPROVISADAMENTE. EL HOMBRE, ACOSTUMBRADO A LA MÚSICA CLÁSICA TRADICIONAL, QUEDA DESBORDADO...

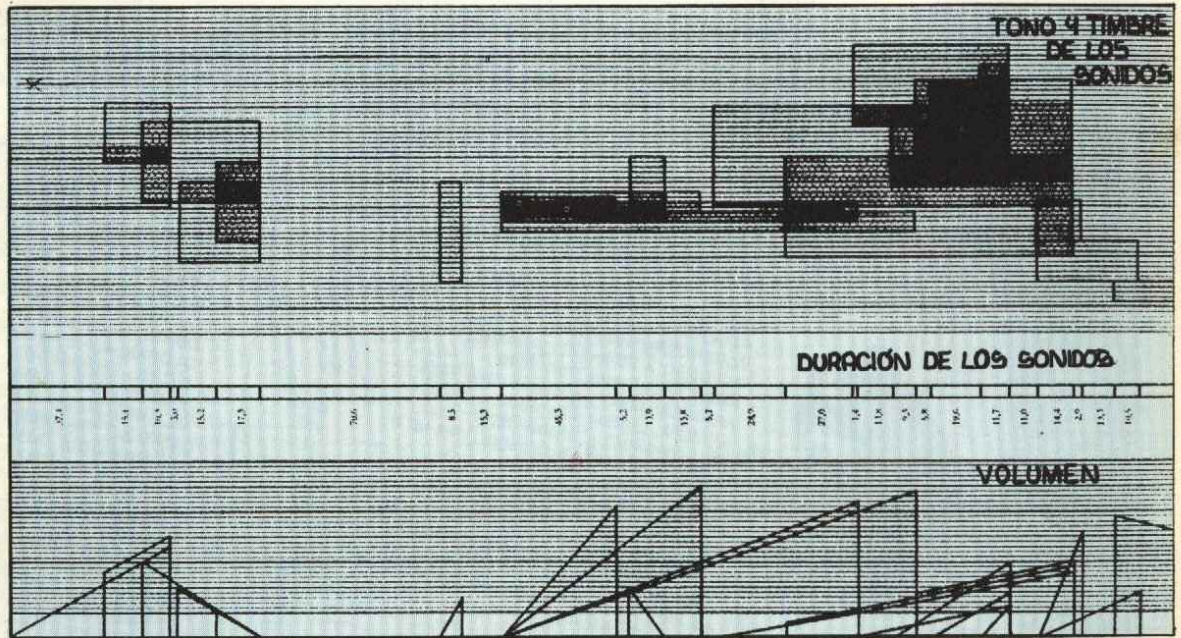

EN MUCHOS DE LOS AUTORES CITADOS, LOS TÍTULOS SON ABSTRACTOS, TECNOLÓGICOS, ESOTÉRICOS...

VEAMOS ALGUNOS EJEMPLOS: "CICLO", "MANTRA", "ATLAS ELIPTICALIS", "MÓDULOS I AL VI", "MICROFORMAS", ETC.

NO FALTAN LOS TEMAS DEDICADOS AL HOMBRE CONCRETO Y SUS ANGUSTIAS: EL DOLOR, LA INJUSTICIA, LA GUERRA... NI LOS TEMAS RELIGIOSOS.

ALGUNAS PARTITURAS NO SE ESCRIBEN COMO SIEMPRE SINO COMO PROYECCIONES GRÁFICAS DE LOS SONIDOS Y SU DURACIÓN:

ESTAMOS EN PLENA ERA CÓSMICA... LA ENERGÍA DEL UNIVERSO NOS EMPUJA A NUEVAS CREACIONES... ENTRAMOS EN EL FUTURO...

LA LISTA DE COMPOSITORES CONTEMPORÁNEOS SERÍA INTERMINABLE...

EN FIN, COMO ÚLTIMO RASGO DE LA INFLUENCIA ORIENTAL, STEVE REICH Y TERRY RILEY CULTIVAN LA MÚSICA "REPETITIVA" DE TONOS MONÓTONOS Y "APLANANTES" PARA ALGUNOS ES UN DESCANSO...

¡MÚSICA,
PURA
MÚSICA!

¿DÓNDE
ESTOY YO?

PERIODOS MUSICALES

PREHISTORIA DE LA MUSICA	3
MUNDO ANTIGUO	5
EDAD MEDIA	12
MUSICA PRE-ROMANTICA	17
RENACIMIENTO	18
BARROCO	29
EL CLASICISMO MUSICAL	37
EL ROMANTICISMO	42
LA OPERA	59
OTROS AUTORES ROMANTICOS	67
LOS NACIONALISTAS	70
ULTIMOS GRANDES DEL ROMANTICISMO	76
SIGLO XX: PRIMEROS MOVIMIENTOS	82
ESCUELA DE VIENA: EL DODECAFONISMO	88
IMPRESIONISMO MUSICAL FRANCES	93
MUSICA ESLAVA, ESCANDINAVA E INGLESA DEL SIGLO XX	98
MUSICA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XX	107
MUSICA DE LOS ESTADOS UNIDOS: EL JAZZ MUSICA EXPERIMENTAL: A LA BUSQUEDA DE NUEVOS CAMINOS	111 114

COMPOSITORES E INTERPRETES

AGUILERA DE HEREDIA, Sebastián (s. XVI)	28
ALBENIZ, Isaac (1860-1909)	107
ALBENIZ, Mateo (?-1831)	37
ALFONSO X EL SABIO (1252-1288)	14
AMAT, Juan Carlos (1572-1640)	25
ARRIAGA, Juan Crisóstomo (1806-1826)	44
ARRIETA, Emilio (1823-1894)	107
ARMSTRONG, Louis (1900-1971)	64
AUBER, Daniel François Esprit (1782-1871)	97
AUBER, Georges (1809)	34
AURIC, Jean-Sebastián (1685-1750)	36
BACH, Johann Christian (1735-1782)	36
BACH, Karl Philipp Emmanuel (1710-1784)	72
BACH, Wilhelm Friedemann (1710-1784)	107
BALAKIREV, Mill (1837-1910)	102
BARBIERI, Francisco Asenjo (1823-1894)	112
BARTOK, Béla (1881-1945)	115
BARTOK, Count (1904)	110
BASIE, Count (1904)	42
BEATLES, THE (1962-1970)	112
BECERRA, Gustavo (1925)	60
BECERRA, Ludwig van (1770-1827)	89
BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827)	60
BEIDERBECKE, Bix (1903-1931)	117
BELLINI, Vincenzo (1801-1835)	54
BERG, Alban (1885-1935)	70
BERIO, Luciano (1925)	30
BERLIOZ, Héctor (1803-1869)	65
BERWALD, Franz (1796-1868)	36
BIBER, Heinrich Ignaz Franz (1644-1704)	65
BIBER, Heinrich Ignaz Franz (1644-1704)	36
BIZET, Georges (1838-1875)	110
BOCCHERINI, Luigi (1743-1805)	73
BOLAÑOS, César (1931)	116
BORODIN, Alexandre (1854-1887)	78
BORODIN, Alexandre (1854-1887)	107
BOULEZ, Pierre (1925)	107
BRAHMS, Johannes (1833-1897)	110
BRAHMS, Johannes (1833-1897)	73
BRETON, Tomás (1850-1923)	116
BRITTEN, Benjamín (1913-1976)	78

BROUWER, Leo (1939)	110
BRUCKNER, Anton (1824-1896)	77
BUSONI, Ferruccio Benvenuto (1886-1924)	85
BUXTEHUDE, Dietrich (1637-1707)	30
BYRD, William (1543-1623)	23
BYRD, William (1543-1623)	28
CABANILLES, Juan (1644-1712)	24
CABANILLES, Juan (1644-1712)	116
CABEZON, Antonio (1510-1566)	29
CAGE, Joahn (1912)	107
CAMPRA, Nicolas Audles (1680-1744)	29
CHAPI, Ruperto (1851-1909)	110
CHARPENTIER, Gustave (1860-1956)	50
CHAVEZ, Carlos (1899)	107
CHOPIN, Federico (1810-1849)	113
CHOPIN, Federico (1810-1849)	24
CHUECA, Federico (1848-1908)	111
COLTRANE, John (1926-1967)	31
COLTRANE, John (1926-1967)	28
COMES, Juan Bautista (1568-1643)	73
COPLAND, Aaron (1900)	117
COPLAND, Aaron (1900)	7
CORELLI, Arcangelo (1653-1713)	113
CORREA DE ARAUXO, Francisco (1575-1663)	93
CORREA DE ARAUXO, Francisco (1575-1663)	29
CUI, César (1835-1918)	67
CUI, César (1835-1918)	105
DALLAPICCOLA, Luigi (1904-1975)	60
DAVID (?-973 a C.)	23
DAVID (?-973 a C.)	95
DAVIS, Miles (1926)	93
DAVIS, Miles (1926)	97
DEBUSSY, Claude (1862-1918)	71
DEBUSSY, Claude (1862-1918)	115
DELALANDE, Michael (1657-1726)	105
DELALANDE, Michael (1657-1726)	112
DELIBES, Leo (1836-1891)	23
DELIBES, Leo (1836-1891)	117
DELIUS, Frederick (1862-1934)	108
DELIUS, Frederick (1862-1934)	92
DONIZETTI, Gaetano (1797-1848)	107
DONIZETTI, Gaetano (1797-1848)	37
DOWLAND, John (1563-1626)	68
DOWLAND, John (1563-1626)	22
DUKAS, Paul (1865-1935)	22
DUPARC, Henri (1848-1933)	110
DUPARC, Henri (1848-1933)	111
DUREY, Louis (1888)	22
DUREY, Louis (1888)	23
DVORAK, Anton (1841-1904)	108
DVORAK, Anton (1841-1904)	92
DYLAN, Bob (1941)	107
DYLAN, Bob (1941)	37
ELGAR, Edward (1857-1934)	68
ELGAR, Edward (1857-1934)	22
ELLINGTON, Duke (1899-1974)	110
ELLINGTON, Duke (1899-1974)	111
ENRIQUE VIII (1491-1547)	22
ENRIQUE VIII (1491-1547)	23
EVANGELISTA, José (1943)	108
EVANGELISTA, José (1943)	92
FALLA, Manuel de (1876-1946)	107
FALLA, Manuel de (1876-1946)	37
FAURE, Gabriel (1845-1924)	68
FAURE, Gabriel (1845-1924)	22
FERNANDEZ CABALLERO, Manuel (1835-1906)	22
FERNANDEZ CABALLERO, Manuel (1835-1906)	110
FERRER, Mateo (1788-1864)	111
FERRER, Mateo (1788-1864)	22
FRANCK, César (1822-1890)	23
FRANCK, César (1822-1890)	113
GABRIELI, Andrea (1520-1586)	110
GABRIELI, Andrea (1520-1586)	91
GABRIELI, Giovanni (1557-1612)	72
GABRIELI, Giovanni (1557-1612)	38
GABRIELI, Giovanni (1557-1612)	64
GABRIELI, Giovanni (1557-1612)	108
GARCIA CATURLA, Alejandro (1906-1940)	70
GARCIA CATURLA, Alejandro (1906-1940)	107
GERSHWIN, George (1898-1937)	33
GERSHWIN, George (1898-1937)	64
GERSHWIN, George (1898-1937)	108
GERSHWIN, George (1898-1937)	70
GESUALDO, Carlo (1583-1625)	113
GESUALDO, Carlo (1583-1625)	110
GIBBONS, Orlando (1583-1625)	110
GIBBONS, Orlando (1583-1625)	91
GUILLIESPIE, Dizzy (1917)	72
GUILLIESPIE, Dizzy (1917)	38
GIORDANO, Umberto (1867-1948)	64
GIORDANO, Umberto (1867-1948)	108
GLINKA, Mikhail (1804-1857)	70
GLINKA, Mikhail (1804-1857)	107
GLUCK, Christophe Willibald (1714-1787)	33
GLUCK, Christophe Willibald (1714-1787)	64
GOODMAN, Benny (1909)	108
GOODMAN, Benny (1909)	70
GOUNOD, Charles (1818-1893)	107
GOUNOD, Charles (1818-1893)	33
GRANADOS, Enrique (1867-1916)	70
GRANADOS, Enrique (1867-1916)	107
GRIEG, Edvard (1843-1907)	33
GRIEG, Edvard (1843-1907)	64
GUERRERO, Jacinto (1895-1951)	33
GUERRERO, Jacinto (1895-1951)	64
HANDEL, Georg Friedrich (1685-1759)	33
HANDEL, Georg Friedrich (1685-1759)	64
HALEVY, Jacques Fromental (1799-1862)	64

4 AHORA QUE HAN LEÍDO
TODA NUESTRA HISTORIA DE LA
MÚSICA EN CÓMICS, QUERIDOS
ESPECIALISTAS, AQUÍ TENÉIS UN
ÍNDICE PARA AYUDAROS EN CUAL-
QUIER BÚSQUEDA
RÁPIDA...

HALFFTER, Cristóbal (1930)	117
HALFFTER, Ernesto (1905)	117
HALFFTER, Rodolfo (1900)	117
HAYDN, Joseph (1732-1809)	38
HENZE, Hans Wernes (1926)	117
HIDALGO, Juan (1800-1885)	28
HINDEMITH, Paul (1895-1963)	87
HOLST, Gustav (1874-1934)	105
HONEGGER, Arthur (1892-1955)	97
HONEGGER, Arthur (1892-1955)	115
IGLESIAS, Julio (1944)	93
INDY, Vicent d' (1851-1931)	19
JANNEQUIN, Clément (1480-1558)	111
JOPLIN, Scott (1868-1917)	17
JOPLIN DES PRES (1440-1521)	117
JOSQUIN (s. XII-XIII)	101
KAGEL, Mauricio (1931)	103
KHATCHATURIAN, Aran (1903-1978)	68
KODALY, Zoltan (1882-1967)	69
KODALY, Zoltan (1882-1967)	20
LALO, Edouard (1823-1892)	91
LALO, Edouard (1823-1892)	15
LANNER, Joseph (1801-1843)	29
LASSUS, Orlando di (1532-1594)	117
LEONCAVALLO, Ruggero (1853-1919)	57
LEONIN (s. XII-XIII)	107
LULLY, Juan Bautista (1632-1687)	117
LYGETI, György (1923)	82
LISZT, Franz (1811-1886)	31
LUNA Y CARNÉ, Pablo (1880-1942)	117
LUTOSLAWSKI, Witold (1913)	21
LUTOSLAWSKI, Witold (1913)	91
MAHLER, Gustav (1860-1911)	66
MAHLER, Gustav (1860-1911)	49
MARCELO, Benedetto (1686-1739)	116
MARCELO, Benedetto (1686-1739)	64
MARCO, Tomás (1942)	25
MARCO, Tomás (1942)	97
MARENZIO, Luca (1553-1599)	113
MARENZIO, Luca (1553-1599)	110
MASCAGNI, Pietro (1863-1945)	113
MASCAGNI, Pietro (1863-1945)	26
MASSENET, Jules (1842-1912)	24
MASSENET, Jules (1842-1912)	107
MEDELSSOHN, Félix (1809-1847)	73
MEDELSSOHN, Félix (1809-1847)	40
MESSIAEN, Olivier (1908)	25
MEYERBEER, Giacomo (1791-1864)	97
MEYERBEER, Giacomo (1791-1864)	113
MILAN, Luis de (fines s. XV - 1561)	110
MILAN, Luis de (fines s. XV - 1561)	113
MILHAUD, Darius (1892-1974)	28
MILHAUD, Darius (1892-1974)	24
MINGUS, Charles (1922-1978)	104
MINGUS, Charles (1922-1978)	110
MONACO, Alfredo del (1938)	117
MONACO, Alfredo del (1938)	66
MONK, Thélonius (1920)	87
MONK, Thélonius (1920)	117
MONTEVERDI, Claudio (1567-1643)	30
MONTEVERDI, Claudio (1567-1643)	55
MONTEVERDI, Claudio (1567-1643)	21
MORALES, Cristóbal de (1500-1553)	113
MORALES, Cristóbal de (1500-1553)	110
MORALES, Cristóbal de (1500-1553)	117
MORENO TORROBA, Federico (1891)	15
MORENO TORROBA, Federico (1891)	115
MUSSORGSKI, Modesto (1839-1881)	104
MUSSORGSKI, Modesto (1839-1881)	110
MUSSEGGI, Wolfgang-Amadeus (1756-1791)	117
MUSSEGGI, Wolfgang-Amadeus (1756-1791)	66
MOZART, Wolfgang-Amadeus (1756-1791)	87
MOZART, Wolfgang-Amadeus (1756-1791)	117
NARVAEZ, Luis de (fines s. XV, principio s. XVI)	30
NARVAEZ, Luis de (fines s. XV, principio s. XVI)	55
NARVAEZ, Luis de (fines s. XV, principio s. XVI)	21
NIELSEN, Carl (1865-1931)	113
NIELSEN, Carl (1865-1931)	110
NIELSEN, Carl (1865-1931)	117
NOBRE, Marlos (1939)	15
NOBRE, Marlos (1939)	115
NONO, Luigi (1924)	104
NONO, Luigi (1924)	110
NONO, Luigi (1924)	117
OFFENBACH, Jacques (1819-1880)	30
OFFENBACH, Jacques (1819-1880)	55
OFFENBACH, Jacques (1819-1880)	21
ORFF, Carl (1895)	113
ORFF, Carl (1895)	110
ORFF, Carl (1895)	117
PABLO, Luis de (1930)	15
PABLO, Luis de (1930)	115
PACHELBEL, Johann (1653-1706)	104
PACHELBEL, Johann (1653-1706)	110
PACHELBEL, Johann (1653-1706)	117
PAGANINI, Niccolò (1782-1840)	15
PAGANINI, Niccolò (1782-1840)	115
PAGANINI, Niccolò (1782-1840)	104
PALESTRINA, Giovanni da (1525-1594)	110
PALESTRINA, Giovanni da (1525-1594)	110
PALESTRINA, Giovanni da (1525-1594)	117
PARKER, Charlier (1920-1955)	15
PARKER, Charlier (1920-1955)	115
PARKER, Charlier (1920-1955)	104
PAZ, Juan Carlos (1901-1971)	110
PAZ, Juan Carlos (1901-1971)	110
PAZ, Juan Carlos (1901-1971)	117
PENDERECKI, Krzysztof (1933)	15
PENDERECKI, Krzysztof (1933)	115
PENDERECKI, Krzysztof (1933)	104
PEROTIN (s. XII-XIII)	110
PEROTIN (s. XII-XIII)	110
PEROTIN (s. XII-XIII)	117
PIAF, Edith (1915-1993)	115

PICCINI, Nicolás (1728-1800)	38
POULENC, Francis (1899-1963)	97
PRETORIUS, Michael (1571-1621)	25
PRESLEY, Elvis (1935-1977)	115
PROKOFIEV, Sergel (1891-1953)	100
PUCCINI, Giacomo (1858-1924)	90
PURCELL, Henry (1659-1695)	29
RACHMANINOV, Sergel (1873-1943)	101
RAVEL, Maurice (1875-1937)	95
REGER, Max (1873-1916)	87
REICH, Steve (1936)	117
RESPIGHI, Ottorino (1879-1936)	91
REVUELTAS, Silvestre (1899-1940)	110
RILEY, Terry (1935)	74
RIMSKY-KORSAKOV, Nicolás (1844-1908)	109
RODRIGO, Joaquín (1902)	59
RODRIGO, Joaquín (1902)	67
ROSSINI, Gioacchino (1792-1868)	36
ROSSINI, Gioacchino (1792-1868)	110
ROSSINI, Gioacchino (1792-1868)	28
SAINT-SAËNS, Camille (1835-1921)	95
SAINT-SAËNS, Camille (1835-1921)	37
SAINT-SAËNS, Camille (1835-1921)	88
SAMMARTINI, Giovanni Battista (1698-1775)	45
SAMMARTINI, Giovanni Battista (1698-1775)	52
SAMMARTINI, Giovanni Battista (1698-1775)	28
SANTA CRUZ, Domingo (1899)	98
SANZ, Gaspar (1640-1710)	107
SANZ, Gaspar (1640-1710)	101
SANZ, Gaspar (1640-1710)	104
SATIE, Erik (1866-1925)	115
SCARLATTI, Alessandro (1660-1725)	70
SCARLATTI, Alessandro (1660-1725)	37
SCARLATTI, Alessandro (1660-1725)	28
SCHÖNBERG, Arnold (1874-1951)	88
SCHÖNBERG, Arnold (1874-1951)	45
SCHÖNBERG, Arnold (1874-1951)	52
SCHUBERT, Franz (1797-1828)	28
SCHUBERT, Franz (1797-1828)	98
SCHUBERT, Franz (1797-1828)	107
SCHUMANN, Robert (1810-1856)	101
SCHUMANN, Robert (1810-1856)	104
SCHUMANN, Robert (1810-1856)	115
SCHÜTZ, Heinrich (1872-1915)	70
SCHÜTZ, Heinrich (1872-1915)	37
SCHÜTZ, Heinrich (1872-1915)	28
SERRANO, José (1865-1957)	107
SERRANO, José (1865-1957)	59
SERRANO, José (1865-1957)	36
SIBELIUS, Jan (1865-1957)	116
SIBELIUS, Jan (1865-1957)	69
SIBELIUS, Jan (1865-1957)	84
SINATRA, Frank (1915)	98
SINATRA, Frank (1915)	105
SINATRA, Frank (1915)	102
SINETANA, Bedrich (1824-1884)	97
SINETANA, Bedrich (1824-1884)	23
SINETANA, Bedrich (1824-1884)	28
SOLER, Antonio (1778-1839)	113
SOLER, Antonio (1778-1839)	75
SOLER, Antonio (1778-1839)	36
SOR, Fernando (1897)	31
SOR, Fernando (1897)	109
SOR, Fernando (1897)	106
SOROZABAL, Pablo (1897)	61
SOROZABAL, Pablo (1897)	21
SOROZABAL, Pablo (1897)	24
SPONTINI, Gasparo (1774-1851)	110
SPONTINI, Gasparo (1774-1851)	31
SPONTINI, Gasparo (1774-1851)	107
SPONTINI, Karl (1748-1801)	79
SPONTINI, Karl (1748-1801)	47
SPONTINI, Karl (1748-1801)	89
STAMITZ, Karl (1748-1801)	86
STAMITZ, Karl (1748-1801)	112
STAMITZ, Karl (1748-1801)	22
STOCKHAUSEN, Karlheinz (1928)	85
STOCKHAUSEN, Karlheinz (1928)	117
STOCKHAUSEN, Karlheinz (1928)	104
STRAUSS, Johann II (1825-1899)	117
STRAUSS, Johann II (1825-1899)	66
STRAUSS, Johann II (1825-1899)	87
STRAUSS, Richard (1864-1949)	30
STRAUSS, Richard (1864-1949)	55
STRAUSS, Richard (1864-1949)	21
STRAUSS, Richard (1864-1949)	113
STRAUSS, Richard (1864-1949)	110
STRAUSS, Richard (1864-1949)	117
STRAVINSKY, Igor (1882-1971)	15
STRAVINSKY, Igor (1882-1971)	115
STRAVINSKY, Igor (1882-1971)	104
SULLIVAN, Arthur (1842-1900)	110
SULLIVAN, Arthur (1842-1900)	110
SULLIVAN, Arthur (1842-1900)	117
SZYMANOWSKI, Karol (1882-1937)	15
SZYMANOWSKI, Karol (1882-1937)	115
SZYMANOWSKI, Karol (1882-1937)	104
TAILLEFERRE, Germaine (1892)	110
TAILLEFERRE, Germaine (1892)	31
TAILLEFERRE, Germaine (1892)	107
TALLIS, Thomas (1510-1585)	79
TALLIS, Thomas (1510-1585)	47
TALLIS, Thomas (1510-1585)	89
TARREGA, Francisco (1854-1909)	86
TARREGA, Francisco (1854-1909)	112
TARREGA, Francisco (1854-1909)	22
TATUM, Art (1904-1943)	85
TATUM, Art (1904-1943)	117
TATUM, Art (1904-1943)	104
TCHAIKOWSKY, Peter (1840-1893)	110
TCHAIKOWSKY, Peter (1840-1893)	31
TCHAIKOWSKY, Peter (1840-1893)	107
TELEMANN, Georg-Philipp (1681-1767)	79
TELEMANN, Georg-Philipp (1681-1767)	47
TELEMANN, Georg-Philipp (1681-1767)	89
TELEMANN, Georg-Philipp (1681-1767)	86
TELEMANN, Georg-Philipp (1681-1767)	112
TELEMANN, Georg-Philipp (1681-1767)	22
TORELLI, Giuseppe (1658-1709)	85
TORELLI, Giuseppe (1658-1709)	117
TORELLI, Giuseppe (1658-1709)	104
TURINA, Joaquín (1882-1949)	110
TURINA, Joaquín (1882-1949)	31
TURINA, Joaquín (1882-1949)	107
VAUGHAN WILLIAMS, Ralph (1872-1958)	79
VAUGHAN WILLIAMS, Ralph (1872-1958)	47
VAUGHAN WILLIAMS, Ralph (1872-1958)	89
VERDI, Giuseppe (1813-1901)	86
VERDI, Giuseppe (1813-1901)	112
VERDI, Giuseppe (1813-1901)	22
VECCHI, Orazio (1550-1605)	85
VECCHI, Orazio (1550-1605)	117
VECCHI, Orazio (1550-1605)	104
VICTORIA, Tomás Luis de (1548-1611)	110
VICTORIA, Tomás Luis de (1548-1611)	31
VICTORIA, Tomás Luis de (1548-1611)	107
VILLA-LOBOS, Heitor (1887-1959)	79
VILLA-LOBOS, Heitor (1887-1959)	47
VILLA-LOBOS, Heitor (1887-1959)	89
VIVALDI, Antonio (1678-1741)	86
VIVALDI, Antonio (1678-1741)	112
VIVALDI, Antonio (1678-1741)	22
VIVES, Amadeo (1871-1932)	85
VIVES, Amadeo (1871-1932)	117
VIVES, Amadeo (1871-1932)	104
WAGNER, Richard (1813-1883)	110
WAGNER, Richard (1813-1883)	31
WAGNER, Richard (1813-1883)	107
WAGNER, Richard (1813-1883)	79
WAGNER, Richard (1813-1883)	47
WAGNER, Richard (1813-1883)	89
WEBER, Karl Maria von (1786-1826)	86
WEBER, Karl Maria von (1786-1826)	112
WEBER, Karl Maria von (1786-1826)	22
WEBERN, Antón (1883-1945)	85
WEBERN, Antón (1883-1945)	117
WEBERN, Antón (1883-1945)	104
WEILL, Kurt (1900-1950)	110
WEILL, Kurt (1900-1950)	31
WEILL, Kurt (1900-1950)	107
WHITEMAN, Paul (1890-1967)	79
WHITEMAN, Paul (1890-1967)	47
WHITEMAN, Paul (1890-1967)	89
WILLAERT, Adrien (1480-1562)	86
WILLAERT, Adrien (1480-1562)	112
WILLAERT, Adrien (1480-1562)	22
WOLF, Hugo (1860-1903)	85
WOLF, Hugo (1860-1903)	117
WOLF, Hugo (1860-1903)	104
XENAKIS, Jannis (1922)	110

¿VAS AL
BRINDIS DE
DESPEDIDA?

¡NO SÉ, NO
TENGO NADA QUE
PONERME!

DE ESTOS ENCUENTROS... QUIÉN SABE, NACERÁ LA MÚSICA DEL ... ¡FUTURO!

SEÑOR GRIEG, PERMITA QUE LE PRESENTE AL SEÑOR DE LASSUS...

¡AY, SU CORAZÓN, DON QUIJOTE!

SEÑOR MONTEVERDI, -EL SEÑOR BRAHMS...-

QUÉ, ¿HABÉIS OLVIDADO AL SEÑOR SCARLATTI?

¡SEÑOR GABRIELI, -EL SEÑOR STOCKHAUSEN!-

¡NO ES POSIBLE!

¡SR. WAGNER, EL SR. MOZART!

¿OTRO SANDWICH, MAESTRO?

ENCANTADO...

SR. LENNON, EL SR. DE FALLA.

SR. MAHLER, EL SR. BACH...

COLLEUR & DELARUE

**¡ DE LOS ORÍGENES PRE-HISTÓRICOS
A NUESTROS DÍAS CÓSMICOS !**