

1
201

Recital de Canto

Que presenta el tenor:

²⁰¹¹
Jaime G²⁰¹¹ González Montes

Para la obtención del título de:

Licenciado en Canto

Que otorga la:

Escuela Nacional de Música de la

Universidad Nacional Autónoma de México.

Notas al Programa sobre:

Lied Alemán

Diciembre de 199**8**

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

257436

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Recital didáctico que presenta el tenor.

Jaime Gregorio González Montes

Para la obtención del título de **Licenciado en Canto** en la

Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Lied Alemán

I

“Abendempfindung” W. A. Mozart

“An chloe” W. A. Mozart

“Adelaide” L. V. Beethoven

“Du bist die Ruh!” F. Schubert

“An die Musik” F. Schubert

“Du bist die eine Blume” R. Schumann

“Widmung” R. Schumann

“Der Gang zum Liebchen” J. Brahms

“O Liebliche Wangen” J. Brahms

II

“Du bist wie eine Blume”	F. Liszt
“Lorelei”	F. Liszt
“Der Knabe und das Immelein”	H. Wolf
“Ein Stündlein wohl vor Tag”	H. Wolf
“Cecilia”	R. Strauss
“Von der Jugend”	G. Mahler

EL LIED ALEMÁN

(Canción Alemana)

En el sentido más amplio de la palabra, podemos definir al **LIED** como piezas cantadas o por lo menos piezas cantables. De la forma alemana: "Lied-form" algunas piezas instrumentales derivan del Lied: Danzas, marchas, algunas antiguas para Lied u órgano muestran tal procedencia.

En Schubert parece súbita su aparición en 1814 después de haber sido entrevisto por Mozart, Beethoven y otros; pero con Schubert es con definición, con semiología, presentado como un ser sin pasado "como la más súbita de las invitaciones"

El Folclore

Obstinadamente se pretende relacionar el lied con el folclore, idea muy arraigada en el tiempo de Schubert:

- El Lied de Schubert la sugiere como una apariencia concertada.
- Schumann en algunas obras le dedica la menor atención posible.
- Wolf se inscribe falsamente contra ella.
- Mahler y Brahms son los que le reconocen su valor.

Sabemos que siempre ha existido una ósmosis más o menos evidente entre la canción llamada "popular" de diversos países y la herencia "cultiva" del motete o el Madrigal. Después de la Edad Media, el Renacimiento apelará al canto popular o de guerra; en Italia se reunirá el espíritu polifónico del Norte y el de la "frottola". Hayden y Beethoven deben mucho a los aires populares. Los eslavos en el s. XIX cuando las distintas razas del sacro Imperio tomaron conciencia de sus derechos, la música "popular" y "cultiva" les repercute como identidad agresiva del mundo Occidental. En el Lied se dificulta determinar la parte folk por lo menos en el plano musical; Einstein escribe acertadamente que Schubert no utilizó el folk, sino que lo creó. La procedencia del lied se vuelve aún más compleja si tenemos en cuenta que Mozart y Beethoven y con ellos Schubert, han tenido que arrancar el Lied de un "todo" mucho más eficaz que el folk: el aria de ópera y la del Singspiel.

En el Romanticismo la literatura pianística toma la forma del lied como "las canciones sin palabras" de Mendelssohn. Más comúnmente: **CANCIÓN ACOMPAÑADA POR EL PIANO**. Se puede diferenciar del "ARIA" pues esta se atiene principalmente al aspecto CANTABLE y el Lied por el contrario se cinea sobre todo al texto poético que suele adoptar la forma estrófica, por otra parte la melodía del Lied se apoya en sí misma mientras que el ARIA tiene un encadenamiento orquestal. Hay "arias" con sello de "Lied", como "In diesen heiligen Hallen" (Mozart) pero también hay "Liedes" con sello de "ARIA" como: "Allmacht" o "An die Layer" (Schubert) o incluso se mezclan ambos en "Der Wanderer" o "Der Neugierige" (Schubert).

Lo épico y lo lírico

En el s. xviii aparecen las “odas”, obras épicas. Fuerte visión folklórica. Schubert capta verdaderamente la esencia del Lied en un movimiento alucinante y profético del Espíritu y convierte el Lied en el punto de unión entre la intimidad lírica de la Stimmung y de la música de cámara.

Es natural que la música cantada deba mucho a la materia verbal de la que asume la:

- estructura
 - métrica
 - espíritu
- Ilumina y reconstruye los textos que glorifica.

El Lied de Schubert no hubiera nacido sin la ayuda de dos movimientos literarios decisivos:

- *Lirismo pietista* de Klopstock y su escuela: despertar y toma de conciencia de una sensibilidad burguesa, ofreciendo un universo íntimo y afectivo. (hace descubrir a Schubert el “culto de la muerte”)
- El descubrimiento y exaltación del *Folklore literario alemán* (Herder y el joven Goethe) revelación de un psiquismo y una revelación “patriótica” que lleva al *Lieder lírico* a una como especie de ficción populachera.

La poesía se dividía según el genio de los autores en “*Baladas épicas*” o en “*visiones paisajísticas*” (grandes fiestas del “temor cósmico” o historietas sentimentales engastadas en las frondas)

En Mayrhofer y W. Müller asumen la visión parafolcórica: imágenes de lagos, bosques, riachuelos, y sencillos amores a veces llenos de Grandeza.

Goethe y Schiller comparten con otros menores, pero también con Osian y Walter Scott, prodigiosas visiones épicas.

El arte sonoro de Schubert, directo, diferenciado delicadamente de los contornos conduce al paisaje sentimental que con Wolf resulta impresionismo (ejemplo: “Im Frühling”, su violencia épica situaba en frente figuras vehementes hasta los confines de lo irreal en una intensidad humana y sobrenatural que las elevaba muy por encima del folklore haciéndolas depender del mito) cosa que no encontramos hasta antes de Wagner, y que en Beethoven hay ejemplo de su proteísmo, su sentido de los trastornos instantáneos y de sus limitaciones de violencia.

Encontramos toda una escala de medios y formas:

- *coplas estróficas* de sistema simple
 - célula de trazado popular disimulada con variación perpetua con extremo refinamiento.
- *baladas* en bloques rítmicos sabiamente articulados por uno o varios pregones en donde: “*Du bist die Ruh!*” se enaltece como el *medallón del lirismo*, que en Schubert es esencial.

Podemos concluir que la **balada** es de carácter **épico**, mientras que el **Lied** es de carácter **lírico**.

En su forma normal es **estrófico** aunque se introduce la variedad en las estrofas, o se alternan unas con otras, y no es insólito que el continuado desarrollo musical renueve incesantemente el material sonoro desde el principio hasta el fin.

Primitivamente el Lied monódico encerraba todo el valor artístico en una sola voz, como lo atestiguan las odas griegas, los himnos de los primeros siglos de la Iglesia cristiana, el arte trovadoresco, las canciones de Minnesinger y de Meistersinger y las canciones populares. Una vez introducida la canción en la polifonía, al principio se cantaba el *cantus firmus* con acompañamiento instrumental, especialmente en la música del ARS NOVA, en la de los neerlandeses Dufay y Binchois, en las "frotolas", etc. Después prosperó la canción coral en forma de odas humanísticas, villanelas y "ballet". Desde comienzos del s. XVII se impuso por doquier la canción a solo con bajo continuo cifrado. Hacia finales del siglo dieciocho, por una sucesiva evolución, el acompañamiento del piano adquiere personalidad propia al sostener la melodía cantada.

Al correr el siglo XIX el acompañamiento al piano intensifica cada vez su valor expresivo, habiendo contribuido a la nueva modalidad desde Schubert hasta Wolf, pasando particularmente por Schumann.

En Wolf sobre todo la parte *cantabile* puede considerarse a veces como un *recitado* que se despliega sobre una *sinfonía pianística* como dice Moser; ello condujo hacia 1900 al Lied "hablado" o sea una especie de *Recitado melodramático* sobre música para piano. Frente a esta posición acentuaron el valor de la *Melodía* en sí otros compositores como Brahms, R. Strauss, Reger y Pfitzner.

El Lied es fundamentalmente una *canción* para los hogares, más también ha reforzado su virtuosismo y se ha introducido en los conciertos como *Lied Orquestal*, ejemplo de ello lo encontramos en Mahler y su *Canción de la Tierra*. La Crisis que experimentó el Lied con acompañamiento al Piano después de su gran esplendor en el siglo pasado ha inspirado la composición de *Lieder corales* "a Capella" figurando entre sus productores Kaminski, L. Weber, Knab, Distler, G. Schwarz, Lahusen, Neumever, Buchtger y K. Marx. También el Lied con acompañamiento al piano cuenta con varios compositores: Wetzel, A. Knab, y K. Marx, Herm, Simon y E. Pepping. Además de los citados compositores germánicos de Lied, brillaron durante el siglo XIX otros más.

Beethoven compuso gran número de obras de tal género y de un modo muy particular el ciclo de *Lieder* "a la amada ausente", siguiendo esta dirección *Cíclica Schubert* en las famosas colecciones

"*La bella Molinera*" y "*El viaje de Invierno*"; y Schumann en las no menos famosas colecciones

"*El amor del Poeta*" y "*Vida amorosa de una mujer*". Podemos citar otros compositores, como:

K. Kreutzer, F. Mendelssohn, R. Wagner, Franz, Cornelius, Jensen. Franz Liszt ocupa un lugar muy importante con ciclos en los que destacan los "*Sonetos de Petrarca*" y muchas otras obras muy notables, muchas de las cuales revisó hasta dos o tres veces en su vida y de las cuales muestran su gran madurez como compositor y su evolución del joven al maduro, dejando su virtuosismo que tanto le pesaba para llegar a la exquisita sencillez de su última producción.

Frente a este movimiento *Liederístico*netamente germánico los franceses han cultivado

la *Chanson*, el *Air* y la *Romance* que a partir de Ed. Schuré casi a finales del siglo pasado tomó la designación de *Lied*; deben señalarse las canciones de Bizet, Gounod, Fauré, Debussy, Lenormand, H. Duparc, etc. Glinka, Mussorgsky, Tchaikovsky y Glazunov compusieron *Lied* en Rusia. Grieg y Sinding en Noruega; Lindblad y Rangström en Suecia; Sibelius y Kilpinen en Finlandia, así como Respighi y otros en Italia.

Podemos concluir que el Lied es un género musical muy explotado, y que no pudieron sustraerse de su presencia los grandes compositores de todos los tiempos y naciones, cada uno con su peculiaridad, pero siempre con la necesidad de dejar en la voz humana un bastión de mensaje espiritual, en sus diferentes modalidades y movimientos representativos.

El objetivo del Recital que presento tiene la finalidad de mostrar el panorama mas representativo y cronológico que abarca desde el *Clasicismo representado por Mozart*, la transición hacia el *Romanticismo con Beethoven* y el *Romanticismo puro* contemplado por *Schubert, Schumann, Brahms, Liszt*, para seguir con los *post-románticos* con destellos *impresionistas* que vislumbran la *modernidad* como *Wolf, Mahler* y *R. Strauss*, todos ellos dentro del género musical denominado:
LIED ALEMÁN.

Abendempfindung

Abend ist's
die Sonne ist verschwunden
under Mond strahlt Silberglanz;

So entfliehn des Lebens
schönste Stunden,
fliehn vor über wie im Tanz.

Bald entflieht des Lebens
bunte Szene, und
der Vorhang rollt herab.

Aus ist unser Spiel!
des freundes Träne fließet schon
auf unser Grab.

Bald viel leicht mir weht,
wie Westwind leise,
eine stille Ahnung zu

Schliess ich dieses Lebens
Pilgerreise, fliege
in das Land der Ruh.

Werd't ihr dann an meinem Grabe
weinen
trauernd meine Asche sehn,
dann, o Freunde will ich uch
erscheinen und will Himmel auf euch
weh

Schenk auch du ein Tränchen mir
und pflücke mir eins Veilchen auf mein
Grab
und mit deinem seelenvollen
Blicke||:sieh
dann sanft auf mich herab:|| :||

Weih mir eine Träne, und ach!
schäme dich nur nicht, sie mir zu weihn,
o sie wird in meinem Diademe
dann die schönste Perle sein:|| :||

An Chloë

Wenn die Lieb aus deinen blauen,
hellen, offenen Augen sieht,
und für Lust, hinein zu schauen,
mir's im Herzen Klopf und glüht

und ich halte dich und küsse
deine Rosenwangen warm,
Liebes Mädchen,

und ich schliesse zitternd dich
in meinen Arm,

Mädchen, Mädchen, und ich drücke dich
an meinen Busen fest, der
im letzten Augenblicke sterbend,
sterbend nur dich von sich lässt;

den berauschten Blick umschattet
eine düstre Wolke mir
und ich sitze dann ermattet, ermattet,
aber selig neben dir.

▣ Wolfgang Amadeus Mozart

♪ Línea del tiempo: 1756

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791), compositor austriaco del periodo clásico. Uno de los más influyentes en la historia de la música occidental.

Nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, y lo bautizaron con el nombre de Johannes Chrysostomus Wolfgang Amadeus Mozart. Estudió con Leopold Mozart, su padre, conocido violinista y compositor que trabajaba en la orquesta de la corte del arzobispo de Salzburgo.

Mozart, el niño prodigio

A los seis años Mozart era ya interprete avanzado de instrumentos de tecla y eficaz violinista, a la vez que hacía gala de una extraordinaria capacidad para la improvisación y la lectura de partituras. Todavía hoy se interpretan cinco pequeñas piezas para piano que compuso a esa edad. En 1762 Leopold comenzó a llevar a su hijo de gira por las cortes de Europa. Durante este periodo compuso sonatas, tanto para clave como para violín (1763), una sinfonía (1764), un oratorio (1766) y la ópera cómica *La finta semplice* (1768). En 1769 fue nombrado *Konzertmeister* del arzobispado de Salzburgo, y en La Scala de Milán el Papa le hizo caballero de la Orden de la Espuela Dorada. Ese mismo año compuso *Bastien und Bastienne*, su primer *singspiel* (tipo de ópera alemana con partes recitadas). Al año siguiente le encargaron escribir su primera gran ópera, *Mitridates, rey del Ponto* (1770), compuesta en Milán. Con esta obra su reputación como músico se afianzó todavía más.

Mozart volvió a Salzburgo en 1771. El cargo de Mozart en la ciudad no era remunerado, pero le permitió componer un gran número de obras importantes durante seis años, eso sí, en detrimento de su situación económica. En 1777 obtuvo permiso para dar una gira de conciertos, y se fue a Munich con su madre.

Tiempos difíciles

- ♣) Così fan tutte, K.588, de Mozart
- ♣) Concierto para oboe y orquesta, de Mozart
- ♣) Sinfonía nº 40, de Mozart
- ♣) Concierto para trompa nº 4, de Mozart

A la edad de veintidós años Mozart buscaba en las cortes europeas un puesto mejor remunerado y más satisfactorio, pero sus deseos no se cumplieron. Marchó a Mannheim, capital musical de Europa por aquel entonces, con la idea de conseguir un empleo en su orquesta, y allí se enamoró de Aloysia Weber. Leopold envió a su esposa e hijo a París. La muerte de su madre en la capital francesa en 1778, el rechazo de Weber y el desprecio de los aristócratas para quienes trabajaba hicieron que los dos años transcurridos entre su llegada a París y su regreso a Salzburgo en 1779 fueran un periodo negro en su vida.

Ya en su ciudad natal, Mozart compuso dos misas y un buen número de sonatas, sinfonías y conciertos. Estas obras revelan por primera vez un estilo propio y una madurez musical extraordinaria. El éxito de su ópera italiana *Idomeneo, rey de Creta*, encargada y compuesta en 1781,

hizo que el arzobispo de Salzburgo le invitara a su palacio, en Viena, pero se sintió explotado y decidió marcharse. Se dedicó entonces a dar clases en una casa que alquilaban para él unos amigos. Allí compuso el *singspiel*, *El rapto en el serrallo*, encargada en 1782 por el emperador José II.

Ese mismo año se casó con Constanze Weber, hermana menor de Aloysia; juntos vivieron acosados por las deudas hasta la muerte de Mozart. Las óperas *Las bodas de Figaro* (1786) y *Don Giovanni* (1787), con libretos de Lorenzo Da Ponte, aunque triunfaron en Praga, no fueron bien recibidas en Viena. Desde 1787 hasta la creación de *Così fan tutte* (1790, también con libreto de Da Ponte), Wolfgang no recibió nuevos encargos de óperas. Para la coronación del emperador Leopoldo II en 1791 compuso *La clemenza di Tito*, con libreto de Metastasio. Las tres grandes sinfonías de 1788 nº 39 en mi bemol, nº 40 en sol menor y nº 41 en do (*Júpiter*) nunca se interpretaron bajo su dirección. Mientras trabajaba en *La flauta mágica* (1791, con libreto de Emanuel Schikaneder), el emisario de un misterioso conde Walsegg le encargó una misa de réquiem. Esta obra, inacabada por la muerte de Mozart, fue su última composición, que terminó Franz Süssmayr, discípulo suyo. Mozart murió en Viena el 5 de diciembre de 1791, se cree que por una dolencia renal crónica. Sólo unos pocos amigos fueron a su funeral. La leyenda por la cual el compositor italiano Antonio Salieri pudo haber asesinado a Mozart carece de todo fundamento.

Su obra

- 4) Quinteto para clarinete, de Mozart
- 4) Mozart: Réquiem en re menor

A pesar de su corta vida y malograda carrera, Mozart se encuentra entre los grandes genios de la música. Su inmensa producción (más de 600 obras), muestra a una persona que, ya desde niño, dominaba la técnica de la composición a la vez que poseía una imaginación desbordante. Sus obras instrumentales incluyen sinfonías, divertimentos, sonatas, música de cámara para distintas combinaciones de instrumentos, y conciertos; sus obras vocales son, básicamente, óperas y música de iglesia. Sus manuscritos muestran cómo, salvo cuando hacía borradores de pasajes especialmente difíciles, primero pensaba la obra entera y luego la escribía. Su obra combina las dulces melodías del estilo italiano, y la forma y contrapunto germánicos. Mozart epitomiza el clasicismo del siglo XVIII, sencillo, claro y equilibrado, pero sin huir de la intensidad emocional. Estas cualidades son patentes sobre todo en sus conciertos, con los dramáticos contrastes entre el instrumento solista y la orquesta, y en las óperas, con las reacciones de sus personajes ante diferentes situaciones. Su producción lírica pone de manifiesto nueva unidad entre la parte vocal y la instrumental, con una delicada caracterización y el uso del estilo sinfónico propio de los grandes grupos instrumentales.

Adelaide.

Einsam wandelt dein Freund
im Frühlingsgarten,
mild von Lieblichen Zauberlicht um flossen,
das durch wankende Blüthenzweige zittert,
Adelaide! Adelaide!

Inder Spiegelnden Fluth,
im Schnee der Alpen,
in des sinkenden Tages Goldgewölke,
im Gefilde der sterne, strahlt dein Bildniß
dein Bildniß, Adelaide!

Abendlüfchen im zarten Laube Flüstern,
Silberlöckchen des Mais im Grase säulsehn,
Wellen rauschen und Nachtigallen flöten,
Adelaide !

Einst, o Wunder!
o Wunder! entblüht
auf meinem Grabe,
eine Blume der Asche
meines Herzens
deutlich schimmert
auf jedem pPurpurbälchen
Adelaide! Adelaide!

Brentano, esposa de un mercader de Frankfurt y madre de cuatro hijos. Su sentido ético y el miedo al matrimonio, hicieron que Beethoven huyera de esta relación, a pesar de los conflictos emocionales que le causó.

En 1815, tras la muerte de su hermano mayor, Casper Carl, Beethoven empleó todas sus energías en un costoso pleito legal contra su cuñada por la custodia del hijo de nueve años de aquel, Karl. En un principio la madre obtuvo el favor del tribunal, pero la intervención en 1820 del archiduque Rodolfo, el protector más poderoso del músico, hizo que ganara el juicio. Beethoven no actuaba como un padre ideal y los roces y desavenencias surgidos entre ellos desembocaron en 1826 en un intento de suicidio por parte de Karl.

En 1818 Beethoven, ya sordo por completo, tuvo que utilizar 'libros de conversación' en donde la gente escribía sus notas y observaciones para que el compositor los entendiera. Renegó de todo el mundo menos de un pequeño y cerrado círculo de amigos. Exceptuando los estrenos de la *Sinfonía nº 9 en re menor, opus 125* y partes de la *Missa solemnis en re mayor, opus 123* en 1824, su música siguió interesando únicamente a un reducido grupo de expertos. A pesar de todo, ya había alcanzado un gran prestigio y en su lecho de muerte recibió todo tipo de muestras de simpatía. Murió en Viena el 26 de marzo de 1827, miles de personas asistieron a su funeral.

Du bist die Ruh!

Du bist die Ruh!
der friede mild,
Die Sehnsucht du,
und was sie stillt.

Ich weiche dir
voll Lust und Schmerz
zur Wohnung hier
mein Aug und Herz .

Kehr ein bei mir,
und schliesse du
still hinter dir
die Pforten zu.

Treib andern Schmerz
aus dieser Brust
voll sei dies Herz
von deiner Lust .

Dies Augen zelt
von deinem Glanz
allein erhellt,
o füll es ganz!

An die Musik

Du holde Kunst,
in wieviel grauen Stunden
wo mich des Lebenswilder
Kreis umstrickt,

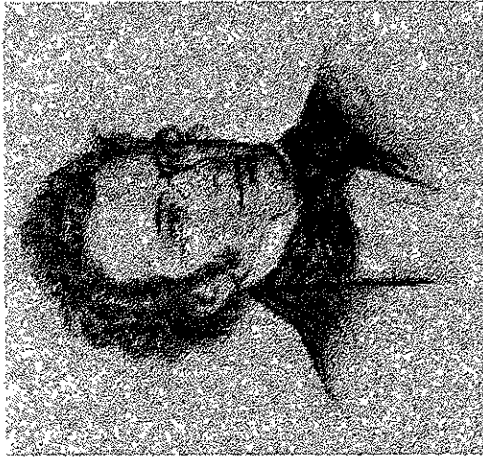
hast du mein Herz
zu warmer Lieb entzunden,
hast mich in eine
bessere Welt entrückt.

Oft hat ein Seufzer
deiner Harft ent flossen
ein süsser, heiliger
Akkord von dir,

den Himmel besser Zeiten
mir schlossen,
du holde kunst
ich danke dir dafür :||

Du holde kunst
ich
danke
dir
dafür

ICH DANKE DIR!

❖ Sinfonía inacabada, de Schubert

Schubert, Franz (1797-1828), compositor austriaco cuyas canciones (Lieder) están entre las obras maestras de este género, y cuyos trabajos instrumentales son un puente entre el clasicismo y el romanticismo del siglo XIX.

Nació en Lichtenhain, cerca de Viena el 31 de enero de 1797. Hijo de un párroco maestro de escuela, entró en el coro de niños de la Capilla Imperial en 1808 y comenzó a estudiar en Konvikt, una escuela para cantantes de la corte, en cuya orquesta tocaba el violín.

Primeras obras

Sus primeras canciones, entre ellas *Hagars Klage* (1811) y *Der Vatermörder* (1811) impresionaron a sus maestros. Cuando cambió la voz en 1813, Schubert dejó el Konvikt y comenzó a dar clases en la escuela de su padre. Al año siguiente, escribió su primera ópera, *Des Teufels Lustschloss*, su primera misa (en fa mayor), y 17 canciones, entre las que se encuentran *Margarita en la rueda*.

En 1815 terminó sus segunda y tercera sinfonías, compuso dos misas, en sol y si bemol mayor, otras obras religiosas, música de cámara y 146 canciones. *El rey de los elfos* entre ellas, basada en una figura mitológica de la muerte. Ese año también trabajó en cinco óperas. En 1816 compuso la *Sinfonía en do menor*, conocida como la *Sinfonía trágica* (nº 4), la *Sinfonía nº 5 en si bemol mayor*, más música religiosa, una ópera y unas 100 nuevas canciones. Schubert dejó de dar clases y se dedicó exclusivamente a la composición. A pesar de que en vida el público no supo reconocer su inmenso talento, su música era considerada la obra de un genio por un pequeño grupo de amigos, entre los que se encontraban el poeta Franz Grillparzer y el cantante Johann Michael Vogl.

Obras posteriores

❖ Quinteto para cuerda en do mayor, D 956, de Schubert
En 1820 Schubert escribió la música para el melodrama *El arpa encantada*, y *Los hermanos gemelos* (1820), un *singspiel* (tipo de ópera alemana con partes recitadas) que no tuvo demasiado éxito. También compuso música religiosa como los *Veintitrés salmos* y el oratorio incompleto *Lazarus*. Un grupo de sus canciones se publicaron en 1821. Al año siguiente compuso la *Sinfonía nº 8 en si menor*, conocida como la *Sinfonía inacabada* (*Sinfonía inconclusa*), y la *Misa en la bemol*. El ciclo de canciones *La bella molinera* lo compuso en 1823, y el *Octeto* y las *Canciones de Sir Walter Scott* en 1824. Durante los dos años siguientes Schubert compuso la *Sinfonía nº 9 en do mayor*, conocida como *La grande* (1825) y el ciclo de canciones *El viaje de invierno* (1827). De 1828 son la *Misa en mi bemol mayor*, el *Quinteto para cuerda en do mayor*, las tres últimas sonatas y el último grupo de canciones *El canto del cisne*, editadas tras su muerte. Murió en Viena el 19 de noviembre de 1828 de fiebres tifoideas.

Schubert y su música

Las primeras obras instrumentales, aunque siguen los patrones de Wolfgang Amadeus Mozart y Joseph Haydn, son consideradas románticas por las nuevas sonoridades y la riqueza armónica y melódica. En las primeras sonatas intentó conseguir un estilo propio, al huir de la

influencia de Ludwig van Beethoven. Aunque en su estructura, las sinfonías y las sonatas toman la forma clásica, en su desarrollo, no recogen la tensión dramática que caracteriza la sonata clásica, sino que las armonías evocadoras y la amplitud de la melodía adquieren el papel principal. Su escritura instrumental evolucionó a lo largo de su vida, pero algunas de sus mejores canciones las compuso antes de los veinte años. En ellas el texto y la música se encuentran perfectamente equilibrados en una armonía tanto intelectual como emocional. Aunque escribió canciones estróficas, no se limitó a unos patrones preestablecidos, sino que dio con nuevas e imaginativas formas de adecuar la música a los textos. Su reputación como padre del *Lied* alemán se basa en las más de seiscientas canciones que compuso.

Du bist wie eine Blume

Du bist wie eine Blume,
so hold und schön und rein;
ich schau' dich an,
und Wehmut
schleicht mir in's Herz hinein.

Mir ist, als ob ich die Hände
auf's Haupt dir legen sollt',

betend dass Gott dich erhalte
so rein und schön
und hold.

Widmung

Du meine Seele, du mein Herz
du meine Wonn o du mein Schmerz,
du meine Welt, inder ich lebe,
mein Himmel du, darein ich schwebe,
[o du mein Grab in das hinab
ich ewig meinen kummer gab!]

Du bist die Ruh!
du bist der Frieden,
du bist vom Himmel mir beschieden.

Dass du mich liebst,
macht mich mir werth,
dein Blick hat mich
vor mir verklärt,
du hebst mich liebend über mich,
[mein guter Geist,
mein bess' res Ich]

Du meine Seele. ...(bis)
[Mein guterGeist, mein bess' res Ich!]

4) Carnaval, de Schumann

Schumann, Robert (1810-1856), compositor alemán, uno de los máximos exponentes del movimiento musical romántico del siglo XIX.

Nació el 8 de junio de 1810 en Zwickau, Sajonia, y estudió en las universidades de Leipzig y Heidelberg. Al ser hijo de un librero, mostró precoz interés por la literatura, en especial por los escritores alemanes Johann Wolfgang Goethe, E. T. A. Hoffmann y Johann Paul Richter. En 1830 abandonó sus estudios de derecho para dedicarse exclusivamente a la música. Estudió piano con el maestro alemán Friedrich Wieck, pero una lesión irreversible en uno de sus dedos terminó con su carrera como pianista. Se dedicó entonces a la composición y a escribir sobre música. En 1834, en un intento de luchar contra lo que denominó 'filisteísmo artístico', fundó la revista musical *Neue Zeitschrift für Musik*, que editó hasta 1844. Schumann se casó en 1840 con la pianista Clara Josephine Wieck, hija de su maestro. Clara Schuman fue un punto clave en la interpretación de su música para piano. En 1843 el recién fundado Conservatorio de Leipzig solicitó los servicios de Robert para formar parte del profesorado, pero, después de intentarlo, se sintió incapaz de enseñar y abandonó el puesto. En 1850 fue nombrado director musical en Düsseldorf, pero una enfermedad mental, que padecía desde la adolescencia, le hizo dimitir en 1854. Ese mismo año, tras un intento de suicidio, fue ingresado en una clínica para enfermos mentales en Enderich, cerca de Bonn, donde el 29 de julio de 1856 murió.

Como uno de los arquetipos entre los compositores románticos, Schumann se identificó con dos figuras imaginarias, el enérgico Florestan y el poético Eusebius, nombres con los que firmaba sus artículos y cuyos retratos representó en la suite para piano *Carnaval* (1834-1835). Durante 1840, tras su boda con Clara Wieck, se dedicó a componer canciones. Compuso ciento treinta y ocho, entre las que se encuentran las colecciones de *Liederkreis* (dos ciclos con textos de Heinrich Heine y Joseph Eichendorff), *Myrthen* (con textos de varios poetas), *Amor y vida* (con texto de Adelbert von Chamisso), y *Los amores del poeta* (sobre textos de Heinrich Heine). Supo poner de manifiesto el sentido profundo de los poemas y otorgó a la parte de piano el papel de expresar los sentimientos y significados de cada uno de ellos, incluyendo con frecuencia largos epílogos al final de cada canción.

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

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

Der Gang zum Liebchen

Es glänzt der Mond nieder
ich sollte doch wieder
zu meinem Liebchen,
wie mag es ihr gehn?

Ach, weh! sie verzaget
und klaget, und klaget,
dass sie mich nimmer
im Leben wird seh'n!

Es ging der Mond unter,
ich eilte doch munter,
und eilte, dass keiner
mein Liebchen entführt.

Ihr Täubchen, o girret,
ihr Lüfichen, o schwirret,
dass keiner mein Liebchen,
mein Liebchen entführt!

O liebliche Wangen

O liebliche Wangen,
ihr macht mir Verlangen,
dies rote, dies weisse
zu schauen mit Fleisse.

Und dies nur alleine
ist's nicht, was ich meine;
zu schauen, zu grüssen,
zu ruhren, zu küssen!
ihr macht mir Verlangen
O liebliche Wangen!

O sonne der Wonne!
O Wonne der Sonne!
O Augen, so saugen
das Licht meiner Augen.

O englische Sinnen!
O himmlisch Beginnen!
O Himmel auf Erden!
magst du mir nicht werden,
O Wonne der Sonne,
O Sonne der Wonne!

O Schönste der Schönen!
benimm mir dies Sehnen,
komm, eile, komm, komme,
du süsse, du fromme!
ach Schwester, ich sterbe,
ich sterb; ich verderbe,
komm, komme, komm eile,
benimm mir dies Sehnen,
o Schönste der Schönen,
der schönen.

☐ **Johannes Brahms** (1833-1897), de origen alemán, es uno de los compositores más importantes del siglo XIX, cuyas obras combinan lo mejor de los estilos clásico y romántico.

Brahms nació en Hamburgo el 7 de mayo de 1833. Después de estudiar violín y violonchelo con su padre, contrabajista del teatro de la ciudad, Brahms se especializó en el piano y comenzó a componer bajo la tutela del maestro alemán Eduard Marxsen, cuyo conservador gusto musical dejó una profunda huella en él. En 1853 inició una gira de conciertos como acompañante del violinista húngaro Eduard Reményi. Durante esta gira conoció al violinista, también húngaro, Joseph Joachim, quien lo presentó al compositor alemán Robert Schumann. Schumann se quedó tan sorprendido con las composiciones de Brahms, obras aún no editadas, que escribió un apasionado artículo en una revista de la época sobre el joven compositor. Brahms cobró un sincero afecto a Schumann y su mujer, la famosa pianista Clara Josephine Schumann, y esta amistad y el aliento que recibió de ellos le proporcionaron energías para trabajar sin descanso. Muchos biógrafos han escrito sobre la atracción que sentía Brahms por Clara, aunque nunca se la reveló abiertamente, ni siquiera tras la muerte de Schumann en 1856, y jamás se casó.

Primeros trabajos

☞ Quinteto para cuerda y piano en fa menor, de Brahms

En 1857, Brahms fue nombrado director del teatro de la corte en Delmont, donde permaneció hasta 1859; después, viajó durante varios años por Alemania y Suiza. Su primera gran obra presentada al público fue el *Concierto nº 1 para piano y orquesta en re menor*, que fue ejecutado por él mismo en Leipzig en el año 1859. Sin embargo, la composición no fue muy bien recibida ya que por entonces los conciertos donde aparecían pasajes virtuosísticos eran los que gustaban al público, y éste primero de Brahms carecía de ellos. El compositor marchó a Viena en 1863, donde lo nombraron director de la *Singakademie* (Academia de Canto), aunque abandonó el puesto un año después.

En 1868, Brahms adquirió fama en toda Europa debido al estreno de su *Requiem alemán*, llamado así porque el texto está tomado de la traducción alemana que hizo Lutero de la Biblia, en vez de utilizar el texto en latín, como normalmente se hacía. La obra, dividida en siete partes, se centra más en el dolor y los lamentos de aquellos cuyos seres queridos se han ido, que en la reacción entre el destino y la muerte. Brahms se estableció en Viena en 1871, donde sería nombrado director de la *Gesellschaft der Musikfreunde* (Sociedad de los Amigos de la Música), aunque en 1874 renunció a este puesto para, de esta manera, dedicar todo su tiempo a la composición.

Sus grandes obras

☞ Sinfonía nº 4, opus 98 de Brahms

Hasta 1873 Brahms había escrito sobre todo música para piano, el instrumento que mejor conocía, y para coro y orquesta (continúo escribiendo música para piano hasta su muerte). Ese año compuso las *Variaciones sobre un tema de Haydn* en versión orquestada. Estas variaciones demostraron su maestría en la composición de música para orquesta y fue el comienzo de sus grandes obras, que se cuentan entre lo mejor de la composición musical de todos los tiempos. Entre sus obras maestras se encuentra la majestuosa *Sinfonía nº 1 en do*

menor op. 68 (1876); la suave y dulce *Sinfonía nº 2 en re mayor* op. 73 (1877); la *Oberatura del festival académico* op. 80 (1880), que contiene canciones de estudiantes alemanes; la sombría *Oberatura trágica* (1881); la poética *Sinfonía nº 3 en fa mayor* op. 90 (1883), y la *Sinfonía nº 4 en mi menor* op. 98 (1885), con su emocionante y brillante final.

Todas estas obras muestran una estructura muy compleja, heredada de la tradición vienesa clásica. Al contrario que sus coetáneos, Brahms rechazó el uso superfluo de nuevos efectos armónicos y cromatismos. Se esforzó más bien por componer música de gran coherencia interna, utilizando los efectos nuevos o infrecuentes sólo para subrayar los matices estructurales internos. Así pues, sus mejores obras no contienen añadidos innecesarios: cada tema, figura y modulación están anunciadas en los pasajes precedentes. El clasicismo de Brahms fue un fenómeno único en sus días, ya que no seguía las tendencias marcadas por la moda musical de su época, representada por el compositor alemán Richard Wagner. A pesar de que Brahms hizo revivir una tradición musical como ningún otro compositor había conseguido desde Ludwig van Beethoven, no estuvo completamente aislado, y la riqueza emocional del espíritu romántico impregna su música.

Por desgracia, es poco lo que se sabe sobre el método de trabajo de Brahms. Era tan autocrítico que quemó todo lo que compuso antes de los 19 años, al igual que los borradores de obras más tardías. Es sabido que solía reelaborar una misma pieza pasados incluso diez o doce años de una creación, y que antes de dar a la obra su forma final, la transcribía para distintas combinaciones de instrumentos. Brahms murió en Viena el 13 de abril de 1897.

Su obra abarca todo tipo de música menos ópera. Otros trabajos importantes aparte de los anteriormente mencionados son la *Schicksalslied* (Canción del destino, 1871), una versión musical de un poema escrito por el autor alemán Friedrich Hölderlin, para coro y orquesta; el *Concierto para violín en re mayor* op. 77 (1878), que se ha transformado en obra obligada en el repertorio violinístico; tres cuartetos de cuerda; cinco tríos; un quinteto para clarinete; varias composiciones para música de cámara combinando distintos instrumentos, y más de 150 canciones.

Du bist wie eine Blume

Du bist wie eine Blume,
so hold und schön und rein;
ich schau' dich an,
und Wehmut
schleicht mir in's Herz hinein.

Mir ist, als ob ich die Hände
auf's Haupt dir legen sollt',

betend dass Gott dich erhalte
so rein und schön
und hold.

Der Gipfel
der Berge funkelt
im Abendsonnenschein
die schönste Jungfrau sitze
dort Oben wunderbar
ihr gold'nes Geschmeide blitzet
sie kämmt ihr goldnes Haar
sie kämmt es mit goldnem Kamm
und singt ein Lied dabei
das hat eine Wundersame
gewalt'ge Melodei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe
ergreiftes mit wildem Weh
er schaut nicht die Felsenriffe,
er schaut nur hinauf
hinauf indie Höh!

Die Lorelei

Ich weiss nicht,
was soll's bedeuten,
dass ich so traurig,
so traurig bin.

Ein Märchen
aus alten zeiten
das kommt mir nicht
aus dem Sinn

Die Luft ist kühl,
und es dunkelt
und ruhig, ruhig
fließt der Rhein.

Ich glaube,
die Wellen verschlingen
am Ende Schiffer
und Kahn.

Und das hat
mit ihren Singen
die Lorelei,
die Lorelei gethan.

40) Rapsodia húngara nº 2, de Franz Liszt

Liszt, Franz (1811-1886), pianista y compositor de origen húngaro. Fue el precursor del recital para piano y, a través de sus numerosos discípulos, el pianista más influyente del siglo XIX.

Nació el 22 de octubre de 1811 en la localidad de Raiding, cerca de Sopron. Comenzó a estudiar piano con su padre. En Viena recibió clases del pianista austriaco Carl Czerny y del compositor italiano Antonio Salieri. En 1823 marchó a París con sus padres, ciudad donde pronto se dio a conocer como pianista. Mientras tanto, tomó lecciones de composición de Ferdinando Paër, compositor de óperas italiano, y de Anton Reicha, compositor y teórico checo-francés, también maestro de Berlioz y de César Franck.

Trayectoria

Su estancia en París durante doce años le permitió conocer a numerosas personalidades de la cultura, desde compositores como Hector Berlioz y Frédéric Chopin a novelistas y poetas como Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, el alemán Heinrich Heine y el panflecionista liberal Félicité Lamennais. Su amistad con Lamartine y Lamennais influyó de forma decisiva en su carrera, así como los conciertos que ofrecía el virtuoso violinista Niccolò Paganini en París a principios de 1831, que despertaron en Liszt el deseo de conseguir con el piano una técnica similar a la que había conseguido Paganini con el violín. En 1833 conoció a la condesa francesa Marie d'Agoult, escritora bajo el seudónimo de Daniel Stern, con quien estableció una relación que duró hasta 1844. Su hija Cósima se casó con el pianista y director alemán Hans von Bülow, y más tarde con Richard Wagner.

Entre 1839 y 1847 realizó giras por Europa, desde Lisboa hasta Moscú y desde Dublín hasta Estambul, y consiguió una fama sin precedentes. En 1847 abandonó su carrera como virtuoso, y sólo en contadas ocasiones volvió a tocar en público. Ese mismo año conoció a la princesa rusa Caroline Sayn-Wittgenstein, que permaneció a su lado para el resto de sus días. Desde 1848 a 1861 fue director musical en la corte ducal de Weimar, donde interpretó obras compuestas por Berlioz, Wagner y otros compositores, así como las suyas propias.

En 1861 abandonó Weimar para irse a vivir durante 10 años a Roma, donde estudió teología y recibió las órdenes menores. Después de 1871 vivió entre Roma, Weimar y Budapest, y continuó con sus labores de director, maestro, compositor y promotor de la música de Wagner. Murió en Bayreuth, Alemania, el 31 de julio de 1886, durante el Festival Wagner que allí se celebraba.

Sus obras

Liszt fue una de las personalidades más importantes de su tiempo. Aparte de sus logros como pianista y director, dio clases a más de cuatrocientos alumnos, compuso unas 350 obras y escribió o colaboró en ocho volúmenes en prosa, sin contar su correspondencia. Además realizó más de 200 paráfrasis y transcripciones de otros compositores para piano.

Fue uno de los innovadores de la armonía en el siglo XIX, sobre todo con el uso de complicados acordes cromáticos. También investigó nuevos procedimientos musicales con su técnica de variaciones temáticas, como se puede apreciar en la *Sonata en si menor* (1853); las

sencillas notas del comienzo se van transformando para dotar a la obra del material temático necesario. Esta técnica y sus armonías cromáticas influyeron en Wagner y Richard Strauss. Sus composiciones para piano requerían una técnica difícil y revolucionaria que otorgó al instrumento un color y sonoridades completamente nuevas. Entre sus obras pianísticas destacan los doce *Estudios de ejecución trascendental* (1851), las veinte *Repsodias húngaras* (1846-1885; nº 20 sin publicar), los *Seis estudios sobre un tema de Paganini* (1851), el *Concierto nº 1 en mi bemol mayor* (1849; revisado en 1853), el *Concierto nº 2 en la mayor* (1848; revisado en 1856-1861), y las piezas que forman los tres volúmenes de *Años de peregrinación* (1855, 1858, 1877). Algunas de estas últimas anticipan el impresionismo del compositor francés Claude Debussy con su representación de escenas naturales. Las obras orquestales incluyen, aparte de las sinfonías *Fausto* y *Dante* (ambas de 1857), trece poemas sinfónicos, género que inventó Berlioz y que Liszt bautizó con ese nombre; *Les préludes* (1854), el más conocido se basa en un poema de Lamartine. A pesar de que no se conoce el número exacto de obras, su originalidad está fuera de toda duda. La armonía y forma que empleó en sus últimos trabajos anticiparon la música de algunos compositores del siglo XX, como el austríaco Arnold Schönberg (en la atonalidad de obras como la *Bagatela sin tonalidad*) y el húngaro Béla Bartók con sus primeras obras nacionalistas.

Der Knabe und das Immelein

Im Weinberg auf der Höhe
ein Häuslein steht so windebang:
hat weder Tür noch Fenster,
die Weite wird ihm lang

Und ist der Tag so schwüle,
sind all' verstummt die Vögelein,
summt an der Sonnenblume
ein Immelein ganz allein.

“Mein Lieb hat einen Garten,
da steht ein hübsches Immenhaus:
kommst du daher geflogen?
schieckt sie dich nach mir aus?”

“O nein, du feiner Knabe,
es hiess mich niemand Boten gehn;
dies kind weiss nichts von Lieben,
hat dich noch kaum gesehn

Was wüsstest auch die Mädchen,
wenn sie kaum aus der Schule sind!
Dein herzallerliebstes Schätzchen
ist noch ein Mutterkind.

Ich bring' ihm Wachs und Honig,
ade! ich hab ein ganzes Pfund;
wie wird das Schätzchen lachen
ihm wässert schon der Mund.”

“Ach, wolltest du ihr sagen,
ich wüsste, was viel süsser ist:
nichts Lieblichers auf Erden,
als wenn man herzt und küsst!”

Ein Stündlein wohl vor Tag

Der weil ich schlafend lag,
ein Stündlein wohl vor Tag,
sang vor dem Fenster auf dem Baum
ein Schwäblein mir, ich hör't' es kaum,
ein Stündlein wohl vor Tag:

“ Hör' an, was ich dir sag'
dein Schätzlein ich verlag':
derweil ich diesses singen tu',
herzt er ein Lieb in guter Ruh,
ein Stündlein wohl vor Tag.”

O wehl nicht weiter sag'!
O still! nichts hören mag!
flieg' ab, flieg' ab von meinem Baum!
Acht! Lieb und Treu ist wie ein Traum,
ein Stündlein wohl vor Tag

Wolf, Hugo (1860-1903), compositor austriaco, nacido en Windischgraz Estiria (actualmente Slovenjgradec, Eslovenia), estudió en el conservatorio de Viena. En 1884 empezó a trabajar como crítico musical para *Salonblatt*, una revista vienesa pero su vida fue trágica. Había sido expulsado del conservatorio y su existencia era precaria. A partir de 1897 se dedicó totalmente a la composición y al estudio musical. En 1897 a los 37 años enfermó mentalmente y fue internado para el resto de su vida en una institución.

Wolf, que desarrolló el *lied* alemán hasta alturas de gran sutilidad y complejidad, realizó en sus casi 300 canciones una admirable síntesis de elementos poéticos y musicales. Algunos ven en él al gran continuador de Schubert. Para sus obras Wolf utilizaba textos de los principales poetas alemanes, como Eduard Mörike, Joseph Eichendorff y Johann Wolfgang von Goethe. Los *Spanisches Liederbuch* y *Italienisches Liederbuch* (2 volúmenes, 1891, 1896) contienen canciones con temas musicales españoles e italianos y poemas alemanes. Otras obras de Wolf son el poema sinfónico *Penthesilea*, un Cuarteto para cuerda (1879-1880), la *Italienische Serenade* (1892) y la ópera *Der Corregidor* (1895) (inspirada en el escritor español Pedro Antonio de Alarcón). En sus críticas musicales en Viena tomó partido por Wagner frente a Brahms precisamente cuando el prestigio de éste era enorme.

Cecilie

Wenn du es wüsstest,
was träumen heisst
von brennenden Küssen,
von Wandern und Ruhem
mit der Geliebten,
Aug' in Auge,
und kosehd und plaudernd,
wenn du es wüsstest,
du neigtest dein Herz!

Wenn du es wüsstest,
was bangen heisst
in einseamen Nächsten,
um schauert vom Sturm
da niemand tröstet
milden Mundes
die kampfmüde Seele,
wenn du es wüsstest
du kämest zu mir.

Wenn du es wüsstest
was leben heisst
umhaucht von der Gottheit
weltschaffendem Atem
zu schweben empor
lichtgetragen,
zu seligen Höh'n
wenn du es wüsstest
wenn du es wüsstest
du lebstest mit mir!

■ Richard Strauss

Strauss, Richard (1864-1949), compositor y director de orquesta alemán y uno de los orquestadores y polifonistas modernos más excepcionales.

Nació el 11 de junio de 1864 en Munich, estudió en la universidad de esta ciudad. Hijo de Franz Strauss, célebre trompa, comenzó el estudio de la música a los 4 años. A los 21 años Richard Strauss debutó como director de orquesta, primero en Meiningen y después en Munich. A lo largo de su vida dirigió las principales orquestas de ópera de Alemania y Austria. Entre 1919 y 1924 trabajó (junto con el director austriaco Franz Schalk) como director artístico de la Ópera de Viena. Durante el régimen nazi en Alemania desempeñó el cargo de director honorario del departamento de música del Tercer Reich (1933-1935). Strauss permaneció en Alemania durante la II Guerra Mundial. Falleció el 8 de septiembre de 1949 en Garmisch-Partenkirchen.

La obra de Strauss puede dividirse en tres periodos. Las composiciones del primer periodo (1880-1887), raramente interpretadas actualmente, muestran una gran influencia de los maestros clásicos y románticos y son de una gran perfección. Entre ellas pueden citarse la *Sonata para violonchelo y piano* (1883), *Burleske para piano y orquesta* (1885) y la fantasía sinfónica *Aus Italien* (1887).

Poemas sinfónicos

☞ Así habló Zaratustra de Richard Strauss

En su segundo periodo (1887-1904), en el que consiguió una gran maestría en el arte de la orquestación, Strauss creó una serie de obras que figuran en el repertorio habitual. Perfeccionó el poema sinfónico y utilizó el sistema del leitmotiv (uso de temas recurrentes con asociaciones extramusicales específicas) que había sido desarrollado principalmente por el compositor alemán Richard Wagner. También introdujo innovaciones de tipo armónico y de instrumentación, ampliando así las posibilidades expresivas de la orquesta sinfónica moderna. Entre las obras de este periodo se encuentran *Don Juan* (1888), *Macbeth* (1890), *Muerte y transfiguración* (1890), *Till Eulenspiegel* (1895), *Así habló Zaratustra* (1896), *Don Quijote* (1897) y *Vida de héroe* (1898).

Operas

Al tercer periodo (1904-1949) pertenecen sus óperas, consideradas entre las más importantes del siglo XX. A raíz del éxito de la primera, *Salomé* (1905), Strauss se asoció con el poeta y libretista austriaco Hugo von Hofmannsthal, con el que produjo sus mejores óperas como *Elektra* (1909), *El caballero de la rosa* (1911), *Ariadna de Naxos* (1912, revisada en 1916), *La mujer sin sombra* (1919), *Elena egipcia* (1928) y *Arabella* (1933). A la muerte de Hofmannsthal, Strauss siguió escribiendo óperas con otros libretistas, aunque con menor éxito; entre ellas pueden citarse *La mujer silenciosa* (1935), *Daphne* (1938) y *Capriccio* (1942).

Otras obras

Strauss también compuso más de 100 canciones, algunas como *Dedicatoria* (1882-1883) y *Mañana* (1893-1894) de calidad excepcional.

Von der Jugend

Mitten in dem kleinen Teiche
steht ein Pavillon aus grünem
und aus weissem Porzellan.

Wie der Rücken eines Tigers
wölbt die Brücke sich aus Jade
zu dem Pavillon hinüber.

In dem Häuschen sitzen Freunde,
schön gekleidet, trinken, plaudern,
manche schreiben Verse nieder.

Ihre seidnen Ärmelgleiten rückwärts,
ihre seidnen Mützen hokken
lustig tief im Nacken.

Auf des kleinen, kleinen Teiches
stiller, stiller Wasserfläche
zeigt sich alles Wunderlich
im Spiegelbilde

Alles auf dem Kopfe stehend
in dem Pavillon aus grünem
und aus weissem Porzellan;

wie ein Halbmond steht die Brücke,
umgekehrt der Borgen.
Freunde, schön gekleidet,
trinken, plaudern

Mahler, Gustav (1860-1911), compositor y director austriaco cuya obra marca el cenit de la evolución de la sinfonía romántica. Ejerció gran influencia en compositores del siglo XX como los austriacos Arnold Schönberg y Alban Berg.

Nacido el 7 de julio de 1860 en Kalischt (Kaliste en la actual República Checa), estudió música en el Conservatorio de Viena y filosofía en la universidad de esta capital. En el conservatorio siguió los cursos de Alfred Epstein y asistió a clases de Anton Bruckner. En 1880 fue nombrado director asistente en Bad Hall, Austria. Posteriormente trabajó como director de ópera en diversas ciudades europeas como Kassel, Praga, Leipzig, Pest o Hamburgo. En 1897 fue nombrado director artístico de la Ópera Imperial de Viena. Gracias a su tesón consiguió que en la década siguiente Viena gozara de un gran prestigio internacional como centro de ópera con representaciones ejemplares de obras de Christoph Willibald Gluck, Wolfgang Amadeus Mozart y Richard Wagner. En 1907 Mahler viajó a Nueva York, donde entre 1908 y 1910 dirigió la Metropolitan Opera y de 1910 a 1911 la Filarmónica. Falleció el 18 de mayo de 1911 en Viena.

De entre sus sinfonías, la sinfonía no numerada *Das Lied von der Erde* (*El canto de la tierra*, 1908) y cuatro de las nueve numeradas incluyen voces solistas con o sin coro. De los ciclos de canciones *Kinderfötchenlieder* (*Canciones de los niños muertos*, 1902) y de la colección de canciones titulada *Des Knaben Wunderhorn* (1888) hay versiones con acompañamiento orquestal y de piano. Las *Lieder eines fahrenden Gesellen* (*Canciones de un camarada errante*, 1883) tienen acompañamiento orquestal. También compuso canciones para voz y piano y una décima sinfonía, que dejó inacabada pero de la que existen varias versiones terminadas por otros músicos.

En las sinfonías de Mahler se aprecian influencias de Ludwig van Beethoven y Johannes Brahms así como de Richard Wagner y Anton Bruckner. Mahler utilizó la música coral y vocal en la sinfonía de forma similar a Beethoven, en su *Sinfonía nº 9 en re menor*, *opus 125*, con textos de la "Oda a la alegría" de Friedrich Schiller, consiguiendo una unión musical y dramática como la que Wagner buscaba en sus dramas musicales.

Al igual que Wagner y Bruckner, Mahler utilizó amplios recursos orquestales y su orquestación se anticipó al siglo XX en cuanto a la búsqueda del color en los diferentes instrumentos, la utilización de pequeñas combinaciones instrumentales y la inclusión de algunos poco comunes como la mandolina y el armonio. Su música es siempre de tipo contrapuntístico. Para él la orquestación era una herramienta para obtener la mayor claridad posible en las diferentes líneas musicales.

La obra de Mahler supone la máxima evolución de la sinfonía romántica "Para mí", solía decir, "componer una sinfonía equivale a un acto de creación del mundo". Sus sinfonías más breves (nº 1 y nº 4) tienen una duración de una hora y la más larga (la nº 3 en seis movimientos) de más de hora y media, con un primer movimiento de 35 minutos. Al mismo tiempo, a principios del siglo XX, Jean Sibelius también se replanteaba la forma musical de la sinfonía, aunque en dirección opuesta: condensando y destilando la materia musical.

Con la misma libertad que permitió a Wagner y a Bruckner llevar casi al límite el sistema tradicional de tonalidades y armonías, Mahler se mantuvo dentro de este sistema, aunque alterando su premisa básica, por lo que la mayor parte de sus sinfonías presentan esquemas tonales progresivos que finalizan en una tonalidad diferente a la inicial. Mahler se sitúa en el límite mismo de los recursos de la herencia tradicional. Fue consciente de la desintegración de los valores armónicos y formales que vivió. Las sinfonías de Mahler constituyen un viaje psicológico,

por lo general en forma de batalla titánica entre el optimismo y la desesperación expresados de forma irónica. Esta mezcla de alegría y desesperación, cuyo origen son tristes recuerdos de infancia, fue identificada por Sigmund Freud como la faceta central del carácter del compositor. Sin embargo, todas las sinfonías, excepto la n° 6, finalizan en un ambiente de alegría o al menos de serena resignación. Su música transmite en último término una mezcla de vulnerabilidad humana y consumada musicalidad.