

*Música
y
Medicina*

Grandes Composiciones de la Historia

ÍNDICE

COMPOSICIÓN	AUTOR	ENFERMEDAD
El Mesías	G.F. Händel	Cataratas
Concierto de Brandeburgo	J.S. Bach	Ceguera
Sinfonías londinenses	J. Haydn	Pólipos nasales
La flauta mágica	W.A. Mozart	Fiebre reumática
Novena Sinfonía	L. Van Beethoven	Sordera
Capricci	N. Paganini	Intoxicación crónica
El barbero de Sevilla	G. Rossini	Cáncer rectal
La trucha	F. Schubert	Sífilis
Norma	V. Bellini	Disentería
Sinfonía nº 4	F. Mendelssohn	Hipertensión arterial
Polonesas	F. Chopin	Fibrosis quística
Sinfonía en re menor	R. Schumann	Fobias
Tristán e Isolda	R. Wagner	Cardiopatía isquémica
Falstaff	G. Verdi	Ictus
El Danubio azul	J. Strauss	Neumonía
Réquiem alemán	J. Brahms	Cáncer hepático
Carmen	G. Bizet	Poliartritis
El lago de los cisnes	P.I. Tchaikovsky	Depresión
Suite Iberia	I. Albeniz	Insuficiencia renal
La canción de la tierra	G. Mahler	Endocarditis
Fedora (Giordano)	E. Caruso	Tuberculosis
Bolero	M. Ravel	Afasia sensitiva
Historia de un soldado	I. Stravinsky	Gripe
Tosca (Puccini)	M. Callas	Hipotensión
Imagine	J. Lennon	Miopía

Edita: PBM SL.
Ronda de Segovia 2. Local D. Madrid 28005.

© Copyright, 2002. PBM SL.

Depósito legal:

ISBN: 84-932765-0-2

Reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no puede ser reproducido, ni transmitido por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, ni registro por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma, ni por ningún medio, sin la previa autorización por escrito del titular de los derechos de explotación de la misma.

*Al doctor **M. Gomis** (q.e.p.d.),
de quien aprendimos a amar
la música, hija de las musas,
y la medicina, hija de los dioses.*

Introducción

La medicina tiene como objetivo no solo prevenir, aliviar o curar la enfermedad, sino también hacer que la vida pueda ser vivida con calidad, es decir, en condiciones que merezca la pena ser vivida. La música trata de hacer de la vida una obra de arte, pues la música es el lenguaje de las emociones y éstas constituyen el sustrato del arte.

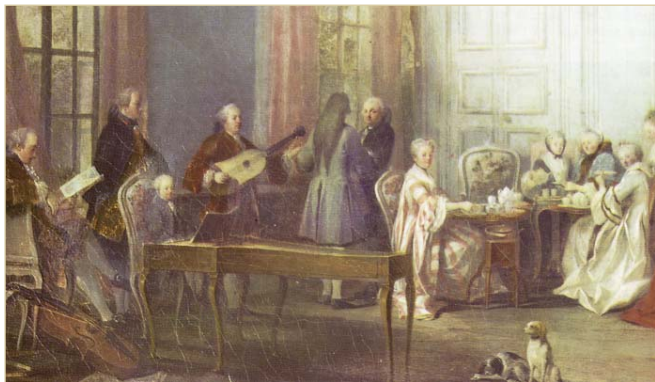

Para conseguir estos fines, la música combina armónicamente los sonidos mediante la *composición* según determinadas reglas, mientras que la medicina utiliza como terapéutica básica medicamentos, cuya *composición* precisa y definida son el resultado final del llamado “arte de recetar”. Y si la música ha sido considerada como la más aguda de las artes al coincidir en ella fondo y forma, medio y mensaje (L. Racionero), el arte de recetar medicamentos ha sido definido como la coronación de todos los saberes, diagnósticos, clínicos y terapéuticos del médico (P. Laín).

La medicina devuelve el equilibrio de la salud, el valor más apreciado por el hombre; la música, temple el alma y da energía al cuerpo. Pero los puntos de coincidencia entre música y medicina, medicina y música, van mucho más allá, como lo demuestra la larga tradición de la música como bálsamo, como remedio terapéutico que utiliza la “armonía de su *composición*” para restaurar la “*composición* armónica” del cuerpo. Desde Platón conocemos el valor de la gimnasia para el cuerpo y el de la música para el alma, con Aristóteles descubrimos la educación musical como ele-

8 | 9

condiciones de sufrimiento y dolor provocadas por la enfermedad han sido en no pocas ocasiones fuentes de inspiración para la composición de auténticas obras maestras. Es verdad que la vida sin la música no tendría razón de ser (F. Nietzsche), pero también lo es que sin el abandono de la razón a la fantasía, no se habrían originado muchas de las maravillas del arte (F. Goya).

Si es deseo del lector adentrarse en las cincuenta páginas que siguen a esta breve introducción, encontrará un texto en el que se ha tratado de relacionar música y medicina, medicina y música, a través del bosquejo biopatográfico y de las grandes composiciones musicales de una selección de los más significativos autores de la his-

mento formador del carácter sano y, no en vano, el saber popular considera que “tanto cura la lira como la hierba”.

Pero música y medicina también están unidas por la enfermedad. Según W. Haddon, la música es la medicina de la mente atormentada, mientras que las

toria de la música. Como casi siempre, los que están son, pero no están todos los que son. Esperamos que el lector sepa disculpar los rigores del corsé editorial de una publicación que se ha intentado elaborar de la forma más atractiva posible.

Nuestro agradecimiento a Mundogen y a GSK siempre atentos no sólo al desarrollo de *composiciones* terapéuticas que garanticen la mejora de la calidad de los tratamientos y la calidad de la vida de las personas, sino también a iniciativas sociosanitarias y humanísticas que nos permitan disfrutar de los sentidos, condición necesaria para el arte de vivir y la comprensión de esa otra *composición* máxima que es la Creación.

LOS AUTORES

*Música
y
Medicina*

Autores, composiciones y enfermedades

George Friedrich Händel

1685-1759

Händel representa, junto a J. S. Bach, la culminación del Barroco, y su vida tiene muchos aspectos comunes con la del gran Juan Sebastian. Nació el mismo año de 1685, en Turingia (en este caso en la ciudad de Halle); fue tan precoz como fecundo; tras una vida relativamente sana y larga acabó sufriendo la pérdida de la visión... y también fue tratado, mejor dicho, maltratado por el celebre “caballero” inglés J. Taylor, quien lejos de curarle, agravó su enfermedad.

Desde una edad muy temprana, Händel dio muestras de su enorme talento musical, estudiando composición y practicando al mismo tiempo el violín, el órgano, el clave y el oboe. Antes de cumplir los catorce años, y ya huérfano, marchó a Berlín e interpretó sus primeras composiciones ante la admiración de las autoridades.

De regreso a Halle completó sus estudios y fue nombrado organista titular de la catedral, marchándose posteriormente a Hamburgo, donde sería segundo violín de la Orquesta del Teatro de la Ópera y, pasado algún tiempo, su propio director. Allí estrenó su primera ópera, *Almira*. En 1706 cumplió su sueño de visi-

tar Italia, donde conoció a los más importantes compositores del momento y compuso varias obras que le valieron el reconocimiento internacional.

En 1710 se trasladó a Londres, dónde las óperas al estilo italiano, en las que él era ya todo un experto, estaban muy de moda. Su primer estreno en la capital inglesa fue con *Rinaldo*, escrita en apenas dos semanas, y con la que se convirtió en toda una celebridad

En 1720, al fundarse la Royal Academic of Music, Händel es nombrado director de la misma y comienza a vivir su etapa más productiva como músico. Sin embargo, en 1728, debido a las dificultades económicas por las que atraviesa la institución, así como las intrigas políticas de la corte inglesa, abandona el cargo y se convierte en empresario de sus propias obras, actividad que le llevaría a la ruina. Las contrariedades económicas y artísticas hicieron mella en su hasta entonces buena salud y un ataque de parálisis acabó por retirarle durante algún tiempo de toda actividad, centrándose posteriormente en la composición de oratorios, terreno en el que lograría toda una serie de obras maestras, entre las que *El Mesías*, estrenada en Dublín el 13 de abril de 1742, representa su máxima expresión.

El último oratorio de Händel fue *Dephta*, estrenado diez años más tarde y durante cuya composición el gran maestro barroco sufrió el primer ataque de cataratas, que acabarían por dejarle ciego, tras años de un progresivo deterioro al que contribuyeron algunas de las intervenciones que tuvo que sufrir. Murió en Londres el 14 de abril de 1759.

Johann Sebastian Bach

1685-1750

Nacido el 21 de marzo de 1685 en la ciudad turin-gia de Eisenach, heredó de su familia una decidida vocación musical –hasta cuatro generaciones de músi-cos le precedieron–, pero su creatividad y capacidad técnica inigualable añadieron el toque de genialidad a su larga genealogía musical.

Poco se sabe de los primeros momentos de la vida de Bach. Huérfano desde los diez años de edad, fue recogido por su hermano Johann Christoph, de quien recibió la primera educación musical. A los 18 años tocaba el violín en la corte de Weimar y a los 30, era maestro de los conciertos de la corte.

En 1723 decidió aceptar la oferta para ocupar el puesto de cantor de la Escuela de Santo Tomás Aquino de Leipzig, uno de los cargos más importantes de su época. Aunque tocaba un buen número de ins-trumentos, fue un virtuoso en el dominio del órgano y el clave, lo que causó la gran admiración de sus con-temporáneos, que, sin embargo, no supieron captar toda la dimensión de sus creaciones artísticas.

Los famosos *Conciertos de Brandeburgo*, compuestos poco antes de su larga estancia en Leipzig, son una

buena muestra de la amplitud de miras de Bach y de la continua búsqueda de solu-ciones innovadoras, mientras que sus cantatas y pasiones, destinadas a las funciones religiosas, encierran dos auténticos tesoros: uno en lo relativo al “amplio manual de procedimientos técnicos” que contienen y otro, en lo referente a la capacidad de pro-vocar un “incomparable gozo de los sentidos” en el oyente. *La Pasión según San Mateo*, *La Misa de sí menor*, *El Oratorio del Nacimiento* y *El Magnificat* son los ejem-plos más representativos de la fecunda obra religiosa de quien es considerado como uno de los compositores más influyentes de la historia de la música.

Bach gozó de buena salud durante la mayor parte de su vida. Sin embargo, tras la muerte de uno de sus hijos en 1739, comenzó a tener problemas visuales (posible-mente por una arteritis temporal o el desarrollo de cataratas bilaterales) que se agrava-ron considerablemente durante los diez años siguientes, hasta el punto de no poder percibir luz alguna.

Un año antes de su muerte, Bach fue tratado de su enfermedad por un famoso oftalmólogo inglés, J. Taylor cuyas intervenciones y agresivos tratamientos a base de pomadas mercuriales le provocaron una oftalmitis crónica muy dolorosa que, al final, condujo a Bach no sólo a la ceguera, sino también a un gran frustración física y mental.

Poco antes de morir (28 de julio de 1750) recuperó algo de vista, pero inmedia-tamente desarrolló un ictus. No pudo superar ya la situación cada vez más complica-da... pero quedaba la inmortalidad de su obra.

Franz Joseph Haydn

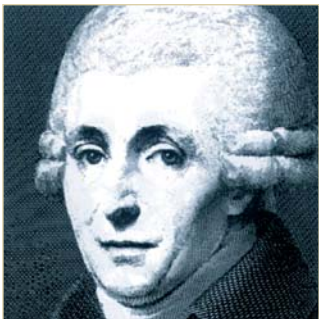
1732-1809

16 | 17

"El padre de la sinfonía" nació en Rohrau (Austria) el 31 de marzo de 1732. Desde siempre dio muestras de ser un niño prodigio, por lo que, a los 6 años, fue enviado por sus padres a Hamburgo a estudiar música. La falta de recursos económicos hizo que ya, desde joven, Haydn tuviera que aceptar cualquier clase de trabajo relacionado con la música para ganarse la vida.

Empezó a componer sus primeros cuartetos mientras trabajaba como maestro de coro (1755). Sin embargo, su primera sinfonía no la llegaría a componer hasta los 27 años.

En 1761 fue contratado como director de música en el castillo del príncipe Miklós Esterházy (Einstadt), donde los siguientes 30 años. Durante este período compuso numerosas obras (20 óperas, 90 sinfonías...), especialmente instrumentales. Uno de los visitantes más ilustres del castillo era Mozart, con quien tuvo una influencia recíproca y de quien puede considerarse, a la vez, como precursor, contemporáneo y sucesor.

La salud de Haydn no padeció grandes contratiempos hasta que en 1783 estuvo dos semanas en cama por un catarro, proceso que sufrió una exacerbación años más tarde. Es probable que tuviera algún síndrome sinubronquial, que favoreciese las infecciones de vías respiratorias altas (sinusitis) de repetición. Lo que es seguro es que padeció poliposis nasal que fue tratada mediante exéresis quirúrgica.

En 1791 viajó a Londres y, tras una primera etapa donde no obtuvo el éxito esperado, todo el público, empezando por la familia real, le prodigó en elogios. Durante esta época compuso sus famosas *Sinfonías londinenses* o *Sinfonías de Salomón*, que incluyen algunas de sus obras más famosas (*Sorpresa*, *Militar*, *El reloj*, *El redoble de tambor*, *Londres*). Su gloria y reconocimiento le llevaron a ser nombrado Doctor *Honoris Causa* en Música por la Universidad de Oxford.

En 1794 regresó de nuevo a Einstadt bajo una acomodada y solvente posición. Allí compuso dos oratorios más, que acabarían deteriorando su debilitada salud. La insuficiencia cardiaca que padecía se agudizaba con continuos catarros de repetición, hasta que el 31 de mayo de 1809 falleció en su retiro de Viena.

El estilo sinfónico de Haydn es inconfundible por su ingenioso desarrollo temático de melodías populares, muchas de las cuales las extrajo de su infancia y las incorporó a sus obras, con tal variedad que permitieron expresar toda posible disposición de ánimo.

Wolfgang Amadeus Mozart

1756-1791

18 19

W. A. Mozart, compositor alemán, nacido en Salzburgo el 27 de enero de 1756 y falleció en Viena a la corta edad de 36 años, se puede considerar el paradigma de la genialidad. En su breve existencia compuso ¡seiscientos veintiséis obras! fragantes de excelente valor artístico.

Su precocidad musical fue excepcional. Su padre, que era consciente de lo que significaba tanto el talento suyo como el de su hermana, inició una gira con ambos por toda Europa. En París encontraron un protector decidido en la persona del barón M. Grimm, que les abrió las puertas de los círculos aristocráticos. Antes de partir para Londres, Mozart imprimió cuatro sonatas (1763), sus primeras obras publicadas.

Tras su regreso a Viena, Mozart fue presentado al emperador, quien quedó tan asombrado de su talento que le encargó una ópera: *La finta semplice*. Sin embargo, las envidias y las calumnias de sus contemporáneos no cesaban de desacreditarle. Así, hubo de abandonar Viena y emprender con su padre un viaje a Italia, donde despertó un gran entusiasmo.

En 1788 compuso la maravillosa obra dramática de *Don Juan*. Su cargo en la corte le daba poco quehacer, pero su adhesión al soberano le hizo rechazar una oferta del rey de Prusia, Federico Guillermo II, como maestro de capilla con un elevado sueldo.

Todavía faltaba por llegar una de sus obras maestras, *La flauta mágica*, creada en los últimos años de su vida con una frescura y una gracia inimaginable. Se estrenó en Viena en septiembre de 1791 con un éxito sin precedentes. Ese mismo año compuso la última de sus obras, *Misa de Requiem*, llegando a ser tal su obsesión por la muerte que pensaba que lo escribía para sus propios funerales.

La salud de Mozart empezó a deteriorarse desde su infancia como consecuencia de los frecuentes desplazamientos a los que se vio obligado; es muy probable que padeciera un eritema nodoso en el contexto de una fiebre reumática cuando contaba seis años de edad.

En los años posteriores sufrió diferentes episodios de poliartritis grave. En 1767 se enfrentó al virus de la viruela, pero, al igual que su hermana, superó milagrosamente la enfermedad. Cuatro años más tarde es posible que sufriera un episodio de hepatitis.

En sus últimos días volvería a subir de fiebres reumáticas, con afectación del sistema nervioso central. Muy posiblemente, el elemento determinante del trágico desenlace habría sido una sangría, práctica frecuentemente en esa época.

Ludwig Van Beethoven

1770-1827

20 | 21

Beethoven nació en Bonn el 16 de diciembre de 1770, siendo su infancia extremadamente dura e infeliz como consecuencia del triste y enrarecido ambiente familiar creado por el despotismo de su padre, un tenor mediocre y alcohólico.

A la edad de cinco años comenzó su educación musical, dirigida al principio por su propio padre, quien le enseñó los rudimentos musicales y, adivinando la precocidad de su talento, trató de convertirle en un “niño prodigio”, al estilo de Mozart. Para ello le obligó a estudiar y trabajar de forma sobrehumana, con métodos que rayaban en la crueldad. Afortunadamente, su padre no tardó en encomendarle a otras personas más expertas, y así, a los once años, tuvo como maestro a C. G. Neefe. A los trece años asombraba por sus expresivas interpretaciones, apasionadas y profundas.

Tras un fallido viaje a Viena en 1787, se instaló definitivamente en esta ciudad a partir de 1792, con objeto de recibir de manos de Haydn “el espíritu de

Mozart”. Además, en la capital austriaca, Beethoven pudo enriquecer sus estudios al lado de Schenk, Albrechtsberg y Salieri, lo que le permitió desarrollar sus portentosas facultades al tiempo que adquiría una sólida formación cultural.

Con excepción de la ópera, Beethoven cultivó todos los géneros musicales de su tiempo y su fecundísima obra puede ser dividida en tres periodos: el *clásico*, que partía de Haydn y Mozart; el *heroico*, con el trasfondo de la Revolución francesa y su admiración por Napoleón; y el *personal*, con una música radicalmente avanzada y de sensibilidad exacerbada. A esta tercera época pertenece la *Misa solemnis*, a la que Beethoven consideró como su obra más perfecta, y la *Novena Sinfonía*, cuya composición la creó con un carácter completamente nuevo y cuyo final debía enriquecerse con unos coros escritos sobre las palabras de la obra de Schiller: *A la alegría...* La primera de las audiciones de esta obra de inspiración sublime tuvo lugar el 7 de mayo de 1824.

Un rasgo diferenciador de la obra de Beethoven es que, desde 1798, fue realizada bajo una hipoacusia fatalmente progresiva que degeneró en una sordera incurable, la cual influyó decisivamente en su comportamiento el resto de su vida, al sentirse, según sus propias palabras, “en la humillación y más extrema desesperación”.

Murió en Viena el 26 de marzo de 1827.

Niccolò Paganini

1782-1840

22 | 23

Nacido en Génova en octubre de 1782 y dotado de una inteligencia superdotada, N. Paganini, con trece años, se convirtió en el mejor violinista de Italia. Pronto lo sería también del resto del mundo, ganándose la fama del “mago del violín”. Todo ello da prueba de la precocidad de su genio, al que unió una originalidad e independencia absolutas y una capacidad de trabajo y autodisciplina extraordinaria.

En 1788 abandonó la casa paterna y emprendió una vida bohemia y destacada en la que no faltaban frecuentes momentos de violencia, dado su fuerte personalidad y apasionamiento. Por otra parte, su afición al juego le llevó a sufrir situaciones desagradables tanto en el plano artístico como en el personal. Este periodo de libertinaje duró hasta 1804, año en el que regresó a Génova para dedicarse con gran aplicación al estudio del violín y a la composición; entre 1805 y 1808 permaneció en Lucca como primer violín en la corte del duque.

A partir de entonces, recorrió varias veces Italia, y

visitó también Gran Bretaña, Francia, Austria y otros países europeos, causando la admiración de cuantos le escuchaban (colegas, críticos y público en general) por su increíble virtuosismo y la producción de sonidos desconocidos hasta entonces. Durante más de dos décadas de triunfos artísticos Europa cayó rendida y asombrada a sus pies, reconociendo Chopin que “su música era la perfección absoluta” y Meyerbeer que “su capacidad mental comenzaba donde terminaba la de los demás”.

Los últimos años de su vida los pasó entre Italia y la costa francesa mediterránea, tratando de aliviar su maltrecha salud, sin duda marcada, no tanto por la tisis que históricamente se le ha atribuido, sino por la intoxicación crónica padecida a partir de que en 1823 le diagnosticaran una sífilis latente y le prescribieran opiáceos y mercurio. Los efectos de las “dosis asesinas de mercurio”, tal y como el propio compositor las llegaría a definir, así como las alteraciones provocadas por su afición a la administración de preparados, muchos de los cuales formaban parte de la más rancia e inútil terapéutica de la época, acabaron por postrarlo en un deterioro tan grande, que incluso llegó a perder la facultad de hablar y comunicarse verbalmente. La causa oficial de su muerte, ocurrida en la primavera de 1840, fue la de tisis laríngea.

Su arte y su genio podemos admirarlo todavía hoy al escuchar, entre otras numerosas piezas, los *Capricci*, con los que puede decirse que el virtuosismo alcanzó su clímax.

Gioacchino Rossini

1792-1968

24 25

Este compositor italiano, conocido como “El cisne de Pesaro”, nació el 29 de febrero de 1792 en dicha ciudad. Enseguida sus padres se dieron cuenta de las dotes musicales que poseía y le enviaron a aprender canto y armonía a Bolonia. Desde niño empezó a despuntar poniendo en partitura cuartetos del mismo Mozart. No fue hasta 1808 cuando alcanzó el primer reconocimiento público, otorgándosele el premio Liceo de Bolonia por su cantata *Il piano d'armonia per la morte d'Orfeo*.

A partir de 1811 comienza su ascendente trayectoria musical, dando como resultado una prolífica obra, que comprende 37 óperas, algunas de las cuales fueron interpretadas por Isabel Colbran, con quien estuvo casado hasta la muerte de ésta.

Aunque las óperas *Semiramide* (1823) y *Sigismondo* (1835) fueron mal recibidas, Rossini entusiasmó al público por el conjunto de su obra, ya que ha sido uno

de los máximos exponentes del *bel canto* del siglo XIX, género que realza la belleza de la línea melódica por encima del drama o la profundidad emocional. *Il barbiere di Siviglia* (El barbero de Sevilla) puede considerarse su obra maestra y culmen del estilo italiano denominado *opera buffa* (ópera cómica).

Además de óperas, también escribió teatro, género en el que destaca la obra *Guillermo Tell* (1829), de la que puede decirse que es la obra definitiva del preclaro músico, dado que marca el término de su carrera dramática en el punto más álgido de éxito.

Casado en segundas nupcias, en 1847 marchó de Florencia a París, donde disfrutaba del reconocimiento público desde hacía veinticinco años.

Posiblemente un cáncer rectal (anemia, rectorragia y trastornos de la deposición), y las heridas infectadas y mal cicatrizadas de las dos operaciones que se le realizaron para intentar resarcírsele, fueran consumiendo poco a poco su vida hasta que el 13 de noviembre de 1868 falleció en Passy (Francia).

Ligera y animada, la obra de Rossini destaca por sus características cómicas. Utilizaba el *bel canto* para crear melodías alegres de gran brillantez y emotividad.

Franz Schubert

1797-1828

26 | 27

Nacido en Lichtenthal, cerca de Viena, el 31 de enero de 1797, en el seno de una familia numerosa mermada por la mortalidad infantil, la intuición musical de Schubert se manifestó muy precozmente en las primeras lecciones recibidas de solfeo y violín.

A los once años inició su formación musical más formal en el seminario de la Capilla imperial, convirtiéndose pronto en uno de los *concertinos* más destacados. Su maestro acabará confesando que no podía aportar más conocimientos a alguien que “había aprendido todo de Dios”.

En 1813, cansado de estudiar asignaturas que no le atraían, deja el seminario y continúa su perfeccionamiento artístico siguiendo las enseñanzas y consejos de A. Salieri. Su talento y capacidad creativa se rebelan, y en un periodo de tres años compone un sinfín de *lieder* (canciones), sonatas, misas, sinfonías y ópe-

ras, entre ellas *El pabellón del placer del Diablo*, que provocó las mayores alabanzas de Salieri.

En 1817 se trasladó a vivir a casa del poeta F. Schober, quien le presentó al tenor M. Vogl, uno de los mejores intérpretes y mayores difusores del artista vienés, quien vio cómo a partir de 1818 sus obras comenzaban a interpretarse en público. La inspiración corría inagotable por ellas y, en 1819, finalizó la que es probablemente su obra instrumental más conocida: el *Quinteto para piano en la mayor*, o “Las truchas”.

Los años siguientes fueron dedicados de forma casi exclusiva a la producción lírica, y en 1822 ven la luz algunas de sus obras cumbres, como la *Fantasia del caminante* o la *Incompleta*, al tiempo que tenía la oportunidad de conocer a su ídolo: L. Van Beethoven.

En lo personal, a finales del año 1822 aparecieron los primeros síntomas de la sífilis –mal irreparable en aquellos tiempos–, la cual padecería desde entonces de forma crónica y lo sumiría en una gran desesperación: “...cada mañana sólo me recuerda la tristeza del día de ayer”. No obstante, a pesar del deterioro de su salud y del terrible ambiente creado por la “enfermedad maldita”, compuso el genial ciclo de canciones de *La bella molinera*, y otras muchas composiciones que guardan nuevas formas musicales y hacen de Schubert uno de los grandes maestros de la escritura musical.

Vicenzo Bellini

1801-1835

28 | 29

A este compositor italiano (Catania, Sicilia) nacido el 3 de noviembre de 1801, su tozudez fue la que le permitió, en un primer momento, desarrollar su carrera musical. Hijo de una familia de músicos mediocres, su padre insistía en que se dedicara a otra profesión “más provechosa”, pero cedió en su empeño cuando Vicenzo marchó a Nápoles en 1814 para comenzar los estudios en el Conservatorio.

Su verdadera vocación en cuanto a género musical surgió en 1825 con la representación de su primera ópera *Adelson e Salvini*. A continuación le siguieron otras composiciones (sonatas, óperas); éstas hicieron aumentar su popularidad, llevándole posteriormente a la contratación para el teatro de la Scala de Milán, donde reafirmaría la reputación que ya empezaba a gozar.

El mayor éxito cosechado por Bellini tuvo lugar en 1831, año de estreno de sus dos óperas más populares:

La Sonnambula y, su obra maestra, *Norma*, que le dieron la fama internacional.

No todo en su carrera profesional fueron aclamaciones. Así, en 1832 se estrenó en Milán bajo una gran expectación *Beatrice di Tenda*, obra que fue un verdadero fracaso. Un año más tarde se trasladó a Londres, donde fue recibido con grandes agasajos. A continuación, en 1834 viaja a París con el fin de poner en escena la ópera italiana *I Puritani*, que produjo un entusiasmo delirante, pues en ella, además del encanto de la melodía propia de todas sus obras, se reflejaba una gran variedad de armonía e instrumentación.

Sin embargo, ésta sería la última ópera del compositor italiano, pues una disentería amebiana de rápida evolución hizo que perdiera gran cantidad de fluidos y electrolitos, no siendo posible su rehidratación y normalización de la volemia. Murió el 27 de septiembre de 1835 en Punteaux, cerca de París.

Comparado frecuentemente con Rossini, Bellini se queda muy por debajo en cuanto a riqueza de invención musical; en cambio, sí que le llega a superar en habilidad para impresionar y conmover profundamente al gran público, dotando a sus obras de tintes elegíacos.

Felix Mendelssohn

1809-1847

30 | 31

Nació el 3 de febrero de 1809 en Hamburgo en el seno de una familia judía que, poco después, se convirtió al protestantismo. Su padre le dio una educación esmerada, por lo que adquirió una amplísima cultura: hablaba varias lenguas, dibujaba y tenía un perfecto conocimiento de la antigüedad clásica.

Compuso la obertura *Sueño de una noche de verano* cuando tenía 17 años y la obra que contiene su famosa *Marcha nupcial* a los 34. Desde el año 1827, asistió con asiduidad a las clases de la Universidad de Berlín y ese mismo año logró que en el Teatro Real se representara su ópera *Las bodas de Camacho*, siendo por mucho tiempo la única obra que presentara para el teatro. A partir de aquel momento se dedicó a la composición instrumental.

En 1829 se trasladó a Londres y, a sus 22 años, era ya un maestro consumado y cosechaba abundantes triunfos como pianista y compositor en los conciertos de la Sociedad Filarmónica.

En 1830 viajó por Italia, recalando finalmente en Berlín en 1832. Después de su tercer viaje a Londres -en 1833- aceptó la plaza de director del Teatro Municipal de Dusseldorf, cargo que empezó a desempeñar en otoño de este mismo año. A partir de 1835, y con la aparición de Mendelssohn en Leipzig, la vida musical de esta ciudad tomó un auge extraordinario. También tuvo gran importancia la fundación de un conservatorio en Berlín, por decisión del rey Federico Guillermo IV de Prusia, lo que obligó a Mendelssohn a cambiar varias veces su residencia a Berlín.

En 1836 fue declarado Doctor *Honoris Causa* por la Universidad de Leipzig. En 1841 recibió del rey de Sajonia el título de Director de orquesta, y en 1843, el rey de Prusia le concedió el título de Director general de música.

De sus cinco sinfonías, destacan la número 4, *Sinfonía italiana* (1833), y la número 3, *Sinfonía escocesa* (1843). Sus sonatas, preludios y fugas para órgano constituyen la aportación más importante al repertorio de órgano desde Johann Sebastian Bach. Junto con Chopin, Schumann, Weber, Liszt y Brahms, es una de las principales figuras del romanticismo. Murió en Leipzig el 4 de noviembre de 1847 a consecuencia de un colapso cardiorrespiratorio desencadenado por los distintos episodios de hipertensión arterial que venía sufriendo en los últimos años de su vida.

Frederic Chopin

1810-1849

32 | 33

Quien elevaría el lenguaje del piano a las más altas cumbres e “hizo alzar a un solo instrumento el lenguaje del infinito” –según palabras de G. Sand–, nació el 4 de marzo de 1810 en Zelazowa Wola, cerca de Varsovia.

En 1829 se marchó a Viena, trasladándose posteriormente a París, donde tuvo que dedicarse a la enseñanza para poder salir adelante.

Las relaciones amorosas que mantuvo con la novelista francesa George Sand se vieron frecuentemente alteradas por los choques entre ambas personalidades y por la cruel dolencia que asaltó de forma despiadada la salud del genio.

En 1838, al presentarse los primeros síntomas de la enfermedad, y ante la sospecha de que se trataba de una tuberculosis, la pareja viajó hasta Mallorca en busca de reposo, tranquilidad y buen clima. Sin embargo, las condiciones de temperatura y humedad de la isla repercutieron negativamente en Chopin, quien además tuvo que soportar el abierto rechazo al “tísico” que existía en la sociedad mallorquina de la

época. No obstante, durante su estancia en la isla, Chopin vivió uno de sus más inspirados capítulos como compositor, los *Prehudios*; a su regreso a Francia escribiría las dos *Polonesas* que marcan el culmen de su expresividad.

En la primavera de 1849, su salud experimentó una ligera mejoría, que le permitió trasladarse a Londres para dar algunos conciertos; pero, sobreexcitado por el éxito obtenido, el artista sobrepasó sus fuerzas y regresó a París, donde expiró el 17 de octubre de 1849 en los brazos de su hermano.

En la personalidad artística de Chopin se reúnen los sentimientos caballerescos y el dolor tradicional polaco, la gracia y gallardía francesas, combinados con el romanticismo alemán, formando un conjunto de originalidad tal que su música, aunque compuesta únicamente para piano, influyó mucho más allá de los límites instrumentales del mismo, llevando a una revolucionaria búsqueda formal, una aspiración armónica exquisita.

Aunque la mayoría de los autores que se han acercado a su biografía refieren la tuberculosis como la causa de su muerte, la enfermedad de Chopin ha sido objeto de numerosas discusiones. Los datos clínicos que se tienen pueden ser compatibles con otras afecciones pulmonares, y para muestra, basta con repasar en el interés actual por validar la hipótesis de que lo que padecía en realidad era una fibrosis quística. Apoya esta hipótesis su falta de descendencia y la presencia, desde la pubertad, de tos crónica y expectoración abundante (realizaba *toillettes* diarias), escasa tolerancia al esfuerzo físico y dolores articulares.

Robert Schumann

1810-1856

34 | 35

R. Schumann nació el 8 de junio de 1810 en la pequeña ciudad de Zwickau (Sajonia). Era hijo de un librero y editor, cuya influencia fue decisiva en la educación general del pequeño Robert, mientras que su madre tuvo un papel clave en el despertar de su vocación musical, hecho que se produjo tras asistir a un concierto del célebre pianista I. Moscheles, cuando contaba nueve años de edad.

En muy poco tiempo de instrucción, Schumann llegó a ser un pianista destacado y, desde los once años, comenzó a dar conciertos en su casa y en el Liceo. La intensidad de su pasión por la música se extendió también a la literatura, leyendo de forma casi devoradora las obras de Goethe, Byron y Richter. Este arrebato, musical y literario a la vez, permite explicar la peculiaridad de la obra del excelso compositor alemán.

Durante el período de tiempo entre 1825 y 1830 se produjeron diversos acontecimientos que influyeron decisivamente en la vida y en la personalidad de Schumann, entre ellos la muerte de su hermana Emile y de su padres, su llegada a Leipzig para cursar la carre-

ra de derecho (acabó abandonándola por aburrimiento), su vuelta a casa y, al fin, la decisión de reiniciar los estudios musicales bajo la dirección del profesor F. Wieck, a la sazón el mejor pianista de Liepzig. Para entonces su carácter se había vuelto taciturno y melancólico y sus fobias habían comenzado a aparecer: a las alturas, a las relaciones sociales, a la idea de enfermedad y muerte.

En 1840, se casó con la pianista y compositora Clara Wieck (hija de su maestro), su gran pasión y la mejor intérprete de sus obras, no sin largos años de disputas con su padre, que se oponía radicalmente al matrimonio. Esta fecha marca el inicio de un período especialmente fértil para el compositor del que datan sus mejores obras: bellísimos *lieder*, composiciones para coros y orquestas rebosantes de poesía y sentimiento, insuperables *miniaturas musicales* y obras sinfónicas muy inspiradas y casi perfectas desde el punto de vista formal. Entre estas últimas tiene un lugar destacado *La sinfonía en re menor*.

Desgraciadamente el agotamiento causado por un trabajo excesivo y el enrarecimiento de la relación con Clara hicieron que la salud de Schumann entrara en crisis. Durante la década que va desde 1844 hasta 1854, su salud mental se fue deteriorando hasta extremos de gravedad alarmante. En febrero de 1854 sufrió un fuerte acceso de locura y tuvo que ser rescatado del Rin al que se había arrojado.

Encerrado en una institución mental vivió dos años más sumido en una profunda locura, hasta que murió el 29 de julio de 1856.

Richard Wagner

1813-1883

36 37

Nació en Leipzig (Alemania) el 22 de mayo de 1813. Su infancia estuvo influenciada por su padrastro, quien suscitó en Wagner su temprano entusiasmo por toda manifestación artística. Autodidacta, sus progresos en la composición fueron lentos y difíciles, agravados por una inestable situación financiera.

En febrero de 1831, se matriculó en la Universidad de Leipzig, comenzando a recibir lecciones de armonía y contrapunto, viendo sus profesores en él un positivo talento musical, que le auguraba un brillante porvenir si perseveraba en el camino emprendido.

En diciembre de 1832 trazaba los primeros compases de la ópera *Las hadas* (que no llegó a representarse nunca), y fue en 1834 cuando terminó de escribir la letra y la música de la referida ópera en tres actos.

El decenio 1834-1843 es muy significativo en su vida. En el primero de dichos años, inaugura su carrera práctica como director de música del Teatro Municipal de Magdeburgo, para el que escribe su segunda ópera *La prohibición de amar*. En octubre de 1842 se estrenó en el Teatro Real de Dresde la ópera

Rienzi, con tal éxito que puede afirmarse que la celebridad de Wagner nace en esa fecha.

Tres años más tarde, subía a la escena del Teatro Real de Dresde la ópera *Tannhauser* o *La lucha de los cantores*, cuyo libro estaba inspirado en dos leyendas muy populares en Alemania. La ópera *Tristán e Isolda* (1857-1859), uno de los dramas musicales *wagnerianos* más sublimes, largos y difíciles de representar, era admitida por los intendentes de los teatros de la ópera de Carlsruhe y Viena, aunque la obra no pudo estrenarse hasta el 10 de junio de 1865.

Además, destaca entre sus obras *El anillo del Nibelungo*, compuesta por la tetralogía: *El oro del Rhin*, *La Walkyria*, *Siegfried* y *El ocaso de los dioses*, algunos de cuyos pasajes llegan a ser tan sobrecogedores que algún crítico los ha denominado, con razón, la “Capilla Sixtina” de la música.

En 1882 la salud del compositor se debilitó. Pensando que podría favorecerle un cambio de clima, Wagner se trasladó a Venecia. Allí falleció repentinamente el 13 de febrero del año siguiente, a causa de una cardiopatía isquémica, afectación grave de la que no pudo hacerse prácticamente nada para revertir la hipoxia de las células miocárdicas.

Compositor y hombre de teatro, Wagner puede ser considerado como el último romántico. Su sueño fue integrar todas las artes –literatura, música, pintura...– en un espectáculo total.

Giuseppe Verdi

1813-1901

G. Verdi fue uno de tantos compositores que se hicieron a sí mismos. Hijo de padres taberneros, nació el 10 de octubre de 1813 en Roncole (Italia). Desde muy pequeño se hacía patente su inteligencia y su inclinación por la música. A los 10 años sus padres le mandaron a estudiar a Busseto, donde escribió su primera sinfonía.

En su segundo viaje a Milán, debutó en 1839 con la primera de sus óperas, *Oberto*, que resultó muy satisfactoria. Tras varios altibajos, consiguió el triunfo definitivo con *Rigoletto*, a la que siguieron otras no menos esplendorosas (*Il trovatore*, *La traviata*...).

A los 50 años saboreaba las mieles del éxito y el esplendor como compositor, pero se sentía insatisfecho en la comodidad. Buscó nuevos horizontes; así, en 1871, se estrenó *Aida*, obra majestuosa tanto en riqueza orquestal como en el colorido armónico. Este mismo proceso se evidencia en *Requiem* (1874), obra

estrenada en la Iglesia de San Marcos de Venecia y compuesta en honor de Manzoni, poeta y autor de la conocida novela *Los Novios*, por quien Verdi sentía auténtica veneración.

Tras trece años, en los que permaneció retirado, pero siguió componiendo otros temas religiosos, vió la luz *Otello* (1887), una de us obras mas representativas.

Con 80 años (1893), estrenó su última ópera *Falstaff*. Esta obra, al igual que *Otello*, fue adaptada por Boito de la original de Shakespeare. Es, posiblemente, la mejor creación dramática del compositor italiano, digna de figurar al lado de las más grandes de la lírica moderna.

La salud de Verdi vino marcada por un síncope cardiogénico en 1883 y dos episodios en forma de ictus: 1897 y 1901; del primer ictus se recuperó tras superar la hemiparesia y afasia sufridas, hecho que no pudo repetirse tras el segundo. Después de una semana en coma, Giuseppe Verdi murió el 27 de enero de 1901 en Milán.

Verdi no fue un innovador precisamente. Sus obras muestran un valor desigual, aunque en todas ellas luce una melodía espontánea. La persistencia de sus producciones en los escenarios y la incesante evolución de su estilo durante su prolongada existencia testimonian la vitalidad de su genio.

Johann Strauss

1825-1899

40 | 41

Decir Strauss es decir una familia dedicada por entero a la música, a la composición. De los tres hermanos, Johann era el primogénito, de mismo nombre que su antecesor y también, cómo no, compositor.

El más ilustre miembro de la familia Strauss nació en Viena el 25 de octubre de 1825. Al parecer su padre había deseado que la música no se convirtiera en el futuro de su hijo, pero dada su gran inclinación, acabó por consagrarse a este arte. A los 19 años realizó su primera aparición en público dirigiendo su propia orquesta. A la muerte de su padre (1849), unió su grupo a la orquesta paterna que comenzaba ya a cosechar fama, la cual aumentó y perfeccionó considerablemente.

Dado el éxito inicial cosechado por su orquesta en San Petersburgo (1856), Johann se atrevió con una gira que le llevó por Alemania, Italia, Francia y

Estados Unidos, encontrando en todas partes el mismo calor, interés y gran entusiasmo por su espléndida obra.

En 1863 contrajo matrimonio y dejó la dirección de la orquesta a sus hermanos Eduard y Josef. Hasta entonces se había distinguido como director de orquesta y compositor de valsos, siendo *El Danubio azul* (1867) el que le dio fama mundial.

Tras un breve periodo alejado de la música, a partir de 1871 descubre una nueva faceta y comienza a componer operetas para los teatros de Viena, entre las que destacan *El murciélago* (1874) y *El barón gitano* (1885).

El 3 de junio de 1899, Johann falleció en la misma ciudad que le vio nacer a consecuencia de una neumonía –enfermedad de etiología infecciosa con infiltraciones en el parénquima pulmonar– complicada con un derrame pleural. En su despedida, toda Viena le rindió un emocionado tributo.

Sus composiciones, en general, se distinguen por el atractivo de su ritmo, la gracia y la frescura de la melodía y lo delicado de su instrumentación.

Las composiciones de Strauss se distinguen por su ritmo y melodía, a las que incorpora una exquisita instrumentación.

Johannes Brahms

1833-1897

42 | 43

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 piano y empezó a componer bajo la tutela del maestro alemán E. Marxsen en Altona, pero su veneración por R. Schumann le llevó a darse a conocer a este maestro en 1853, quien le presentó al mundo artístico como una gran esperanza de la música.

Posteriormente, obtuvo la plaza de maestro de coro y profesor de música en la corte del príncipe de Lippe-Detmold. En 1862 pasó a Viena, donde se le nombró profesor de la Academia de canto, empleo al que renunció en 1864, viviendo en diferentes ciudades: Hamburgo, Baden-Baden, Berna, etc. En todas ellas conquistó fama de excelente pianista.

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.

De 1871 a 1874 fue maestro de conciertos de la Sociedad Filarmónica de Viena. Después de muchos viajes se estableció de nuevo en esta ciudad (1878), dedicándose únicamente a la composición. Libre de la influencia de Schumann, se sumergió en el estudio de la música antigua y especialmente de la polifónica del siglo XVI, llegando a crear un estilo que puede considerarse de Beethoven.

Muy afecto en un principio a la escuela de Wagner, se indispuso después con sus partidarios más exaltados. En 1874, fue nombrado socio de la Academia de Artes de Berlín. La Universidad de Cambridge en 1877, y la de Oxford en 1881, le nombraron Doctor *Honoris Causa*. En 1886 se le concedió la Cruz del Mérito de Prusia y en 1889 la ciudad de Hamburgo le hizo ciudadano honorario.

Entre sus obras más importantes, se encuentra la *Sinfonía n.º 1*, op. 68 (1876), la *Sinfonía n.º 2*, op. 73 (1877), la *Obertura del festival académico*, op. 80 (1880), la *Obertura trágica* (1881), la *Sinfonía n.º 3*, op. 90 y la *Sinfonía n.º 4*, op. 98.

Brahms fue un fenómeno único en la música de su tiempo (no siguió las tendencias marcadas por la moda musical de su tiempo representada por Wagner). Murió en Viena el 13 de abril de 1897 a causa de un fallo metabólico multisistémico ocasionado probablemente por un cáncer hepático.

Georges Bizet

1838-1875

44 45

Georges Bizet, nacido en París el 25 de octubre de 1838, no pudo disfrutar en vida de la justa valoración de su legado musical, sino que fue principalmente a raíz de la crítica de Nietzsche sobre su obra más importante, *Carmen*, cuando se le reconoció su “arte mediterráneo”.

Creció en el seno de una familia de músicos, que le enseñaron los primeros rudimentos de este arte. Con nueve años ingresó en el Conservatorio, realizando grandes progresos bajo la tutela de su maestro J. Halevy, lo que le llevó a obtener en 1857 el premio de Roma con la cantata titulada *Clovis et Clotilde*. Después de su estancia en Roma, regresa de nuevo a París, donde se casa con una hija de Halevy, su antiguo maestro.

Carmen (1875) es considerada su obra más importante. Ópera apasionada, con una orquestación cuida-

da y de indiscutible fuerza dramática. El filósofo alemán F. Nietzsche, desilusionado de la estética *wagneriana*, intentó poner a Bizet en su sitio: "Con *Carmen* abandonamos el húmedo norte y las brumas del ideal *wagneriano*. Esta música posee la atmósfera seca y limpia de climas más cálidos".

Sin embargo, la fortuna nunca le sonrió a Bizet durante su vida. Su talento no pudo ser apreciado del todo y se le tildó de no saber innovar, sino únicamente copiar. Tuvo la desgracia de que obras, que después de su muerte se hicieron populares en todo el mundo, cuando se estrenaron cayeron en la más absoluta indiferencia, no librándose de tal desastre ni siquiera *Carmen* y *L'Arlesienne*. A la incomprensión se le unía la poliartritis, enfermedad crónica y multisistémica, caracterizada por una sinovitis persistente que origina deformidades óseas y llega incluso a incapacitar parcialmente. Una complicación de la valvulopatía reumática acabaría con su vida cuando todavía no había cumplido los 37 años de edad.

Realmente Bizet no fue un gran innovador, pero sí creó un género personal e inconfundible, ampliando con arte y grandiosidad la antigua ópera cómica francesa. Admiraba a Wagner y Beethoven, pero se desmarcó de éstos con un estilo melódico, fluido y una instrumentación brillante y colorida. En ciertos casos, la inspiración, la delicadeza y el sentimiento dramático se elevan hasta la cima de lo genial.

Dmitri Ilich Tchaikovsky

1840-1893

46 47

Nació en Votkinsk, en la región rusa de los Urales, en la primavera de 1840. Tras haber recibido lecciones de piano desde los cinco años, a los diez ingresó en la Universidad de San Petersburgo para cursar Derecho, pero, después de un corto periodo trabajando como funcionario, decidió dedicarse seriamente a lo que era su pasión desde niño: la música.

En 1865 obtuvo su primer premio por la cantata *Himno a la alegría* (Schiller) y, poco después, Rubinstein le ofreció la cátedra de armonía del Conservatorio, en la que permaneció once años. Durante este tiempo se dedicó a la enseñanza y a componer un buen número de piezas en las que ya se vislumbra su potencial creativo y su estilo peculiar (“el menos ruso entre los compositores rusos”).

A partir de 1872 comenzó su labor como crítico musical, tarea que le permitió viajar por toda Europa y asistir a un gran número de conciertos, además de poder contrastar las diferentes tendencias y estilos

musicales de la época. Ello provocó que su obra adquiriera un tono todavía más personal y lírico, como se puede comprobar en su primer y brillante ballet *El lago de los Cisnes*, representado por primera vez en 1877.

Su matrimonio con la desequilibrada A. Milinkova acabó en un fracaso estrepitoso y dio lugar al periodo más tormentoso de la vida de Tchaikovsky, que quedaría reflejado en algunas obras sublimes posteriores, pero que destilaban un cierto sentimiento de angustia, de lo que es una buena muestra su *Sexta Sinfonía* o *La Patética*, el último de sus mayores legados personales.

De carácter tímido e impresionable desde su niñez, seguramente Tchaikovsky nunca estuvo preparado para alcanzar el éxito social. Sin duda, varios hechos acontecidos en su infancia habrían contribuido a desarrollar un carácter fóbico y neurótico, a los cuales se unieron ya de mayor sus frecuentes insomnios, una multitud de padecimientos (cefaleas, náuseas, trastornos digestivos, infecciones, etc.), el alcoholismo y los repetidos episodios depresivos, que tuvieron en su inexplicable y tortuoso matrimonio, así como en la ruptura con su protectora N. P. Meck, un extraordinario caldo de cultivo. Según el testimonio de algunos de sus contemporáneos, “a sus cincuenta años había envejecido tanto que parecía un anciano”.

Murió el 6 de noviembre de 1893 de cólera, según el parte médico oficial.

Isaac Albéniz

1860-1909

48 | 49

Nació en Camprodón (Gerona) el 29 de Mayo de 1860. Niño prodigio, a los cuatro años de edad dio su primer concierto en el teatro Romea de Barcelona. Estudió dos años en esta ciudad, trasladándose luego a París en 1867. Años más tarde estuvo en Madrid, en cuyo Conservatorio recibió lecciones por parte de Mendizábal. Posteriormente recorrió casi toda España dando conciertos y también hizo excursión artística por Cuba, Puerto Rico y Estados Unidos.

De vuelta a Europa, y con el propósito de completar estudios, se instaló en Leipzig asistiendo a las clases que se daban en el Conservatorio hasta que, agotados sus recursos económicos, regresó a Madrid en el año 1875. Por aquella época, obtuvo del rey Don Alfonso XII una pensión para continuar su carrera e ingresó en el Conservatorio de Bruselas. Siguió al famoso Listz a Weimar, Budapest y Roma, hasta que en 1880 reanudó sus viajes artísticos por España y América latina.

Su obra maestra es la suite para piano *Iberia* (1906-1909), composición virtuosística y musicalmente compleja, compuesta en Niza durante algo más de dos años. Además, también cabe destacar: *Suite espagnole*, *Suite mauresque*, *Barcarola*, *Marcha nupcial* y *Caprichos andaluces*. También compuso zarzuelas como *Cuanto más viejo*, *Catalanes de Gracia* y *El canto de salvación*.

En el año 1893, estrenó en el teatro Lírico de Londres la ópera *The magic opal*, con la que obtuvo un gran éxito y que, traducida al español, se cantó en el teatro de la Zarzuela de Madrid al año siguiente. Asimismo, en 1894 estrenó la zarzuela *San Antonio de la Florida*, en el teatro Apolo. El 27 de junio de 1897 estrenó en Barcelona su otra ópera, *Pepita Jiménez*, que fue cantada, a su vez, en el teatro La Monnaie de Bruselas.

Albéniz fue, junto a Enrique Granados, uno de los máximos exponentes del piano romántico español. Murió el 18 de mayo de 1909 en Cambo-les-Bains (Francia) a causa de las complicaciones causadas por la insuficiencia renal crónica que venía padeciendo. En aquella época no existía la técnica de la diálisis, por lo que no pudo tratarse el desequilibrio electrolítico grave, junto con anemia y el síndrome urémico que se generaron; todo ello dio como resultado un fracaso renal que, finalmente, terminó en un fallo irreversible del corazón del compositor español.

Gustav Mahler

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 (actual República Checa), estudió Derecho en la Universidad de Viena y música en el Conservatorio de la misma ciudad, donde tuvo por maestro a A. Bruckner.

A la edad de veinte años ya despuntaba como director de orquesta, lo que le llevó a ser contratado para el teatro alemán de Praga. A partir de aquí, su éxito aumentaría conforme fue dirigiendo las óperas de Leipzig, Budapest, Hamburgo y Viena, de la que sería nombrado director artístico.

En 1907, dimitió de su cargo en Viena para viajar a Nueva York y dirigir la Ópera Metropolitana y pos-

teriormente, la Filarmónica. Fue en 1908 (durante el primer año de dirección de la Metropolitana) cuando compuso su sinfonía más ampliamente reconocida, *Das lied von der erde* (*La canción de la tierra*), para muchos, su obra más personal, dotada de un lenguaje absolutamente romántico y turbador.

Gustav Mahler vislumbra el ocaso de su vida en Viena, como consecuencia del agravamiento de faringoamigdalitis recurrentes que desembocaron en una virulenta endocarditis infecciosa, posiblemente por *Streptococcus viridans*. El 18 de mayo de 1911, complicada su situación cardíaca por un edema agudo de pulmón, Mahler abandonaba este mundo con su *Novena sinfonía* inconclusa.

Discutida durante su vida –y aun hoy– su valía como director y compositor, lo cierto es que sus sinfonías suponen la máxima evolución de la sinfonía romántica. Influenciado principalmente por Beethoven y Brahms, así como por Wagner y Bruckner, las obras de Mahler ofrecen una grandiosidad que, cuando menos, despiertan curiosidad y, por qué no, admiración entre el público; constituyen un contrapunto entre el optimismo y la desesperación, expresado de forma irónica, fruto de sus tristes recuerdos de la infancia.

Enrico Caruso dio muestras de su inigualable garganta nada más llegar a este mundo el 25 de febrero de 1873; muy pronto tuvo que poner su maravillosa voz al servicio de la maltrecha economía familiar.

Comenzó cantando en los coros de las iglesias e interpretando la *Canzonetta napolitana* (cancioncillas populares de Nápoles). Su progreso de la mano de diferentes maestros fue tal que acabó siendo llamado “el pequeño divo”.

Llamado al ejército para el cumplimiento del servicio militar, el mayor Nagliotti adivinó enseguida el alcance de sus portentosas facultades, le aconsejó pulir algunos registros y le facilitó obtener la licencia rápidamente.

De vuelta a Nápoles, debutó en el Teatro Nuevo con *L'amico Francesco* de M. Morelli, pasando luego al Teatro del Fondo para cantar *La Traviata*, *La favorita* y *La Gioconda*, y más tarde a la Scala de Milán, donde obtuvo un éxito extraordinario.

A partir de aquí comenzaría una carrera imparable por todos los escenarios del mundo, abarcando su repertorio todo tipo de géneros y autores, pero sería con la histórica representación de *Fedora* de Giordano cuando la crítica cayó rendida a su voz, y su nombre recorrió el mundo entero. La posterior gira por Europa e Hispanoamérica sería la antesala de otro acontecimiento fundamental de su vida: la presentación en 1904 en el Metropolitan Opera House de Nueva York, de cuya compañía sería durante años la figura más sobresaliente.

Dotado de una voz extensa, deliciosamente timbrada, Caruso interpretaba siempre sus papeles un gran realismo, y puede ser considerado, desde la perspectiva actual, como el “gran tenor moderno”. Por lo que respecta a su profesionalidad, baste decir que, a pesar de caer desplomado en el escenario a causa del dolor torácico tan insoportable que le proporcionaba el “catarro en el pecho” que sufría, no suspendió la actuación del *Il Pagliacci* y, a pesar de sufrir un episodio de hemoptisis en el camerino cuando se disponía a cantar *Elisir d'amore*, salió a escena, y sólo cuando la situación provocada por el sangrado era ya muy grave, se avino a suspender la función. Esto ocurría a finales de 1920 y hasta su muerte por sepsis el 2 de agosto del año siguiente, el “gran Caruso” hubo de sufrir lo indecible, unas veces a causa de la propia naturaleza de su enfermedad: “la más fastidiada de las pleuresías” y sus complicaciones; otras veces, por los importantes errores médicos que le diagnosticaron y trataron.

Maurice Ravel

1875-1937

54 | 55

El autor de la obra musical más famosa (según muchos expertos) del siglo XX: *Bolero*, nació en 1875 en Ciboure, pueblo cercano a San Juan de Luz (Francia). En su juventud, con sus primeros triunfos en el currículo, se le negó en varias ocasiones la máxima distinción francesa a los artistas menores de 30 años: el Premio Roma.

El *Bolero* se estrenó como un ballet, en la Ópera de París el 20 de noviembre de 1928, pero desprendiéndose rápidamente de su coreografía, pasó a mostrarse con toda su crudeza en las salas de concierto. El reconocimiento del público y de sus colegas no encontró nunca un respaldo oficial y, por supuesto, los académicos jamás le aceptaron entre ellos.

Ravel era uno de los promotores de un grupo de artistas que aceptaron como denominación el término “Apaches”, los cuales fundaron una Sociedad de Música Independiente para organizar conciertos en los que estrenar sus obras fuera de los circuitos acadé-

micos, que les cerraban sus puertas. Esta sociedad, a pesar de las instancias oficiales, significó un cambio en la música francesa y colocó a París a la vanguardia en los primeros años del siglo XX.

En sus años de gloria, el Estado francés intentó reparar los errores cometidos con Ravel en el pasado, con la falta de reconocimiento a su obra, y quiso concederle la Legión de Honor, pero una serie de circunstancias desfavorables acabaron por eliminarle de la lista.

La calidad humana y dominio técnico de Ravel queda patente por el deseo que le concedió al pianista austriaco Paul Wittgenstein que, habiendo perdido el brazo derecho en la I Guerra Mundial, solicitó a varios compositores obras pianísticas que se pudieran tocar con una sola mano. De este modo, escribió en 1931 su última obra, el *Concierto para la mano izquierda*, en el que la presencia del piano es tan enérgica como si se tocara con las dos manos.

En 1932 se vio afectado por una enfermedad neurológica, una afasia de Wernicke, también conocida como afasia central mayor o sensitiva. Esta patología le ocasionó trastornos en el lenguaje, tanto en la comprensión léxico-semántica, escritura, el habla, así como dificultades sociales de comunicación. El 28 de diciembre de 1937, Ravel falleció en París.

Igor Stravinski

1882-1971

56 | 57

I. Stravinski es una de las figuras más influyentes de la música del siglo XX. Nació el 17 de junio de 1882 en Oranienbaum (actualmente Lomonosov), hijo de un bajo de la Ópera Imperial de San Petersburgo.

Su gran capacidad intelectual, manifiesta ya desde su infancia, le permitió simultanear los estudios de música con los de Derecho en la Universidad de San Petersburgo. Allí conoció al compositor ruso N. Rimski-Kórsakov, el cual le dirigió sus primeras composiciones.

En 1908 el empresario ruso S. Diáguilev, impresionado por sus obras orquestales, le propuso que compusiera *ballets rusos*, iniciando así una colaboración que duró muchos años. En esta etapa compuso su famoso ballet *El pájaro de fuego* (1910), que junto con otras composiciones estrenadas fundamentalmente en París, le consolidaron como un artista originalísimo y exquisito, admirable colorista y orquestador.

Tras el estallido de la I Guerra Mundial, Stravinski se traslada a Suiza. En esta ciudad compone *Historia de un soldado* (1918), obra más sencilla comparada con anteriores sinfonías orquestales, donde se advierte su desilusión por los años de guerra y el impacto del jazz. Sólo tuvo una representación, ya que toda su compañía –incluido Igor– cayeron enfermos con síntomas de fiebre alta y dolores articulares, originados por una epidemia de “gripe española”.

En la década de los 20, se traslada a París, donde compone varias óperas y sinfonías, hasta que en 1948 conoce al joven director estadounidense R. Craft, quien le animó a escuchar la música de los serialistas, trasladándose a EE.UU.

Fue en 1951 cuando saca a la luz su última ópera, *The rake's progress*, que fue la que le exigió un mayor esfuerzo. A partir de esa fecha su salud se iba debilitando. Tuvo frecuentes recaídas catarrales, hasta que el 6 de abril de 1971 falleció en Nueva York, enterrándosele una semana más tarde en Venecia.

Durante su vida, Stravinski utilizó muchos estilos de música: primitivismo, jazz, neoclasicismo, música tradicional rusa, la bitonalidad, atonalidad y el serialismo. Su gran habilidad como compositor residía, por un lado, en su capacidad ecléctica para englobar estas tendencias y, a la vez, seguir evolucionando e innovando.

María Callas

1923-1977

58 | 59

Cuando los padres de María emigraron desde Grecia a Estados Unidos, nunca pensaron que su hija menor, alumbrada un 2 de diciembre de 1923 en Nueva York, llegaría a conseguir tantos éxitos en el mundo de la canción lírica.

Desde pequeña, María siempre se inclinó por el canto y la música, ganando ya en su infancia diversos concursos. Aunque no por ello este período lo recuerda con felicidad, puesto que sus padres se separaron; su padre se quedaría en EE.UU. y ella, junto con su madre y hermana, retornó a Grecia.

En 1938 ingresa en el Conservatorio Nacional; pronto conoce a la española Elvira de Hidalgo que paulatinamente va puliendo su puesta en escena y su voz como soprano, consiguiendo su primer gran éxito sin haber cumplido los dieciocho, con la obra *Tosca* (de G. Puccini). Su dominio escénico en la representación transportaba al público al mundo de lo sublime.

Las contrariedades que conllevó la II Guerra Mundial hicieron que recalara de nuevo en EE.UU. Al su regreso todo fueron dificultades: la figura de su padre no se ajustaba a su concepción previa, baja autoestima (había vuelto a engordar) y ofertas de papeles inferiores, que rechazó con altivez. Sin embargo, el resurgir viene tras una audición con un tenor italiano, que la contrata para cantar en Verona (1947).

Tras un par de óperas de discutido éxito, el clamor popular no la volvería a abandonar después de representar *La Fenice*. Pero, sin duda, la apoteosis llegó de la mano de *Norma*; su fenomenal interpretación abrió el triunfo de la gloria que María saborearía durante décadas; cualquier desafío, canción ligera o dramática, lo solventaba con el tremendo poderío de su voz.

Sin embargo, sus problemas de salud física y mental no se separaron de ella a lo largo de su vida. Volvió a perder peso, y salieron a la luz problemas de relaciones familiares y con otros artistas que debilitaron su personalidad.

Tras conocer a Aristóteles Onassis en 1959 inició con él una historia de amor destructiva que acabaría con su anterior matrimonio y algo más. Se hicieron patentes sus problemas cardiovasculares, con episodios de hipotensión que precisaron ayuda farmacológica. El "último aviso" fue un síncope que sufrió en 1965 al acabar la que, a la postre, se convertiría en su última representación (*Norma*).

John Lennon

1940-1980

60 | 61

El 9 de octubre de 1940 venía a este mundo en Liverpool el líder del mejor grupo de rock and roll de todos los tiempos, “The Beatles”.

La niñez de John fue problemática y a ella siguió una adolescencia de rebeldía, marcada por su desinterés hacia la escuela y el deseo de iniciarse en el arte.

Influenciado por la aparición de las primeras bandas de “skiffle” (considerado como el género precursor del *rock and roll*), John creó la suya propia, “The Quarrymen”.

En 1957, Lennon ve cumplido su deseo de matricularse en el Colegio de Arte de Liverpool. Allí conocerá a la que sería posteriormente su primera esposa, Cynthia Powell. Durante aquella época se produjo el determinante encuentro con Paul McCartney e hizo amistad con George Harrison y Pete Best, así como con Stuart Sutcliffe, quien pasó a ser el “Quinto Beatle”, pues fue el la denominación con la que se renombró el extinto grupo “The Quarrymen”.

En 1960, el grupo viajó a Hamburgo donde se produjo el primer acercamiento a las drogas como nueva forma de percibir e interpretar la realidad y fuente de

inspiración musical. Al año siguiente, la popularidad de “The Beatles” crece de forma exponencial, a partir de sus actuaciones en el club La Caverna de Liverpool.

Cuando Brian Epstein se convirtió en gerente del grupo firmaron con la discográfica Parlophone, a cambio de sustituir al batería Pete Best por Ringo Starr: John, Paul, George y Ringo serían a partir de entonces el Cuarteto de Liverpool.

La historia de The Beatles es bien conocida, siendo a lo largo de los años 60 el mayor fenómeno musical en una sociedad marcada por el deseo de cambio de los más jóvenes. Probablemente sus discos fueron los más escuchados de todo el siglo XX.

La miopía, que desde sus años de escuela obligó a John a llevar gafas durante toda su vida (aunque sólo se las ponía en privado), muchas veces le jugaba malas pasadas, teniendo frecuentemente que ser conducido a escena por el resto de los miembros de su grupo.

A partir de 1970, cuando McCartney abandona el grupo, Lennon inicia su carrera en solitario, fruto de la cual aparece su famoso *Imagine* (1971). No existe duda en afirmar que *Imagine* fue siempre la pasión de John. En él se refleja su idealismo y constituye la bandera por excelencia que enarboló el pacifismo frente al conflicto bélico de Vietnam. Su unión con Yoko Ono tendría una influencia decisiva tanto en su vida personal como en su trayectoria musical.

El 8 de diciembre de 1980 a consecuencia de los disparos realizados por M. Chapman moría, mientras era conducido al hospital quien puede considerarse uno de los más grandes genios de la música moderna.

BIBLIOGRAFÍA

---

1. Argenta F. *Apuntes sobre música y medicina*. Ed. Grupo Banco Popular, 1998.
2. *El poder de la palabra*. <http://www.epdlp.com> MSN Encarta, 1998-2002.
3. *Enciclopedia Universal Ilustrada*. Ed. Cantábrica. 1985.
4. *Enciclopedia Universal*. Ed. Espasa Calpe, 1980.
5. Friese-Greene A. *The illustrated lives of the great composer*. Omnibus Press, 1991.
6. Gómez C. *Historia de la música española*. Alianza Editorial, 1998.
7. Gomis M, Sánchez B. *Las enfermedades infecciosas y la música*. Círculo Médico, 1999.
8. *Gran historia de la música a través de sus genios*. Planeta, 1994.
9. *Gran Referencia Anaya*. Vox, 2000.
10. Laín P. *Historia de la Medicina*. Salvat Editores, 1982.
11. Luján N. *En la cabecera de los protagonistas de la historia (serie de artículos aparecidos en la revista Jano entre 1973 y 1995)*.
12. O'Shea J. *Music and Medicine. Medical profile of great composers*. J. M. Dent, 1990.
13. Parker R. *Historia ilustrada de la ópera*. Ed. Piados, 1998.
14. Rodés J. Guardia J. *Medicina Interna*. Masson, 1997.
15. *The Beatles. The Beatles*. Antología. Ediciones B, 2000.