

Sesión 18

Esta sesión está pensada para realizarse en la semana coincidente con la celebración del día de la mujer. En anteriores sesiones ya hemos conocido a alguna compositora e intérpretes femeninas, pero en esta sesión vamos a insistir en el papel de la mujer como compositora a lo largo de la historia de la música occidental.

Al final de la sesión mostramos un libro de reciente publicación que abunda en estas compositoras, muy desconocidas del gran público, pero que merecen ser conocidas por su aportación a la música.

Compositoras

Edad Media

Hildegard von Bingen. (1098 -1179) Alemania

Nació en una familia de la nobleza local de Bermersheim (Alemania) y al ser la menor de las hijas fue recluida en el monasterio de San Disibodo. Encabezó una reforma monacal que supuso la independencia de su monasterio respecto de la autoridad eclesiástica masculina. Escribió varias obras relacionadas con la mística, la poesía, la filosofía, la medicina y la botánica. De su obra musical, iniciada en la década de los años 1150, se conservan más de 70 piezas recopiladas en la *Symphonia armoniae celestium revelationum* (Sinfonía de la Armonía de Revelaciones Divinas), y un auto sacramental cantado, titulado *Ordo virtutum*.

<https://www.youtube.com/watch?v=4gFeiUTtaac>

Renacimiento

Maddalena Casulana (c.1544 – 1590) Italia

Era habitual la educación musical de las mujeres en la burguesía y nobleza medieval y renacentista, otra cosa diferente es que compusieran y sus obras perdurasen. Cantante e intérprete de laúd, fue además la primera compositora que pudo publicar su obra en el mundo occidental. Con el sencillo nombre de Il primo libro di madrigali, se publicaba en Venecia su primera recopilación de madrigales a cuatro voces. Favorecida por Isabel de Medicis, en cuya corte permaneció prácticamente toda su vida profesional. Venecia, Florencia, Milán o Vicenza fueron algunos de los destinos de la compositora en los que se dedicó a impartir clases de música y a componer madrigales. En 1566 ya había compuesto cuatro madrigales que se recopilarían bajo el nombre de Il Desiderio (El Deseo).

<https://www.youtube.com/watch?v=H2lrraO2YVs>

Barroco

Francesca Caccini (1587 - 1640) Italia

Hija de músico y cantante, formó parte de la compañía de sus padres, pero después se independiza y para su propia compañía compone al mismo tiempo que es profesora de música y cantante. Protegida por la corte de los Médicis, creó la primera ópera que conocemos escrita por mujer: *La liberazione de Ruggiero dall'Isola d'Alcina*.

<https://www.youtube.com/watch?v=xvw66rtLpkg>

Bárbara Strozzi (1619- 1677). Italia

Introducida por su padre en los círculos de música, estudia con Francesco Cavalli, precursor y compositor de la ópera italiana. Compone obras para soprano solista y bajo continuo. Publicó ocho volúmenes de obras. Trabajó para importantes mecenas, entre ellos Fernando II de Austria.

https://www.youtube.com/watch?v=1F458aC_FUM

Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665 – 1729). Francia

Nace en una familia de músicos, destacó como niña prodigio. Permaneció unos años en la corte de Versalles. Posteriormente vivió en París como profesora y concertista para más tarde componer siguiendo las formas italianas de la sonata y la cantata.

<https://www.youtube.com/watch?v=S49vjzhfNeQ>

Clasicismo

Mariana von Martinez (1744 - 1812) Austria.

De padre español exiliado en Nápoles y posteriormente al servicio del emperador de Austria. Su primera formación musical corre a cargo de Haydn. Amante del poeta Metastasio. Organiza velada musicales en las que participan entre otros Haydn y Mozart. En 1773 fue nombrada miembro de la Academia Musical de Bolonia. Abrió su propia escuela de música y compuso sinfonías, conciertos, oberturas, sonatas y oratorios.

<https://www.youtube.com/watch?v=JP1vIX5j4Qk>

Romanticismo

Fanny Hensel (Fanny Mendelssohn) (1805 - 1847) Austria

Nacida en familia acomodada, recibe una educación más completa que la habitual para las mujeres en esa época. Destaca desde niña su capacidad musical y su educación se dirige hacia la composición. Hermano de Félix Mendelssohn a quien todos apoyan para su vocación musical, con Fanny no sucede lo mismo. Entre ambos hay una excelente relación y para publicar sus obras, varias de sus canciones se publican originariamente bajo el nombre de su hermano. Se destaca en su biografía que compone en total 466 piezas musicales.

Éstas cuentan con un trío con piano Op. 11, y un número considerable de libros con piezas para piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=MxIMuaO5hng>

Clara Schumann (1819 - 1896). Alemania

Su nombre de soltera fue Clara Josephine Wieck, toma el apellido Schumann al casarse con Robert Schumann, famoso pianista y compositor. Formada en la interpretación del piano por su padre, viaja desde niña como intérprete prodigio desde los once años. Casada con Robert, se encarga de la publicación de las obras de su marido, y ambos traban amistad con Johannes Brahms. Tras la muerte de su marido continuó sus giras de conciertos casi hasta su muerte.

<https://www.youtube.com/watch?v=VAcf2HRiHuQ>

Música Contemporánea

Lili Boulanger (1893 - 1918). Francia

Nació en el seno de una familia de músicos. Su padre era compositor y profesor de canto en el Conservatorio de París. Tras obtener la beca del Premio de Roma (fue la primera mujer en conseguirlo) se traslada a Roma, aunque por poco tiempo debido al comienzo de la 1ª Guerra Mundial en 1914. Su delicada salud le impide ser enfermera de guerra por lo que funda una organización encargada de dar apoyo moral a los músicos combatientes. En 1916 le diagnostican una grave enfermedad gastrointestinal y le pronostican sólo dos años de vida, a partir de entonces se apresura por terminar algunas de sus composiciones más importantes.

<https://www.youtube.com/watch?v=ks87JdcQSfA>

Elisabeth Maconchy (1907 - 1994) Reino Unido.

Desde los seis años comenzó a componer al tiempo que tomaba clases de piano. Posteriormente se traslada a Londres para seguir sus estudios y más tarde a Praga, atraída por la música contemporánea de Europa Central. En 1987 fue nombrada dama comendadora de la Orden del Imperio Británico y Presidenta del Gremio de Compositores.

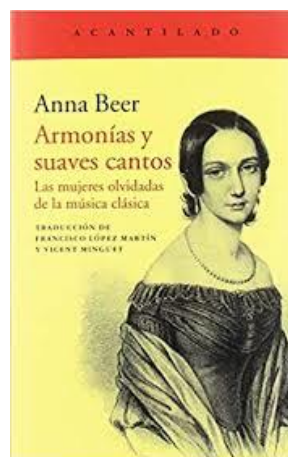
<https://www.youtube.com/watch?v=xKDU6E2rvbY>

Un libro para conocer en profundidad a estas s ocho compositoras.

Autora: Anna Beer

Título: Armonías y suaves cantos

Editorial: Acantilado, 2019

VIII

XIII

XV

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

Edad Media
románico
gótico

Renacimiento

Barroco

Clasicismo

Romanti
cismo

Contemporánea

Hildegard von Bingen

Maddalena Casulana

Barbara Strozzi

Francesca Caccini

Elisabeth Jacquet
de la Guerre

Mariana von
Martinez

Fanny Hensel

Clara Schumann

Lili Boulanger

Elisabeth
Maconchy