

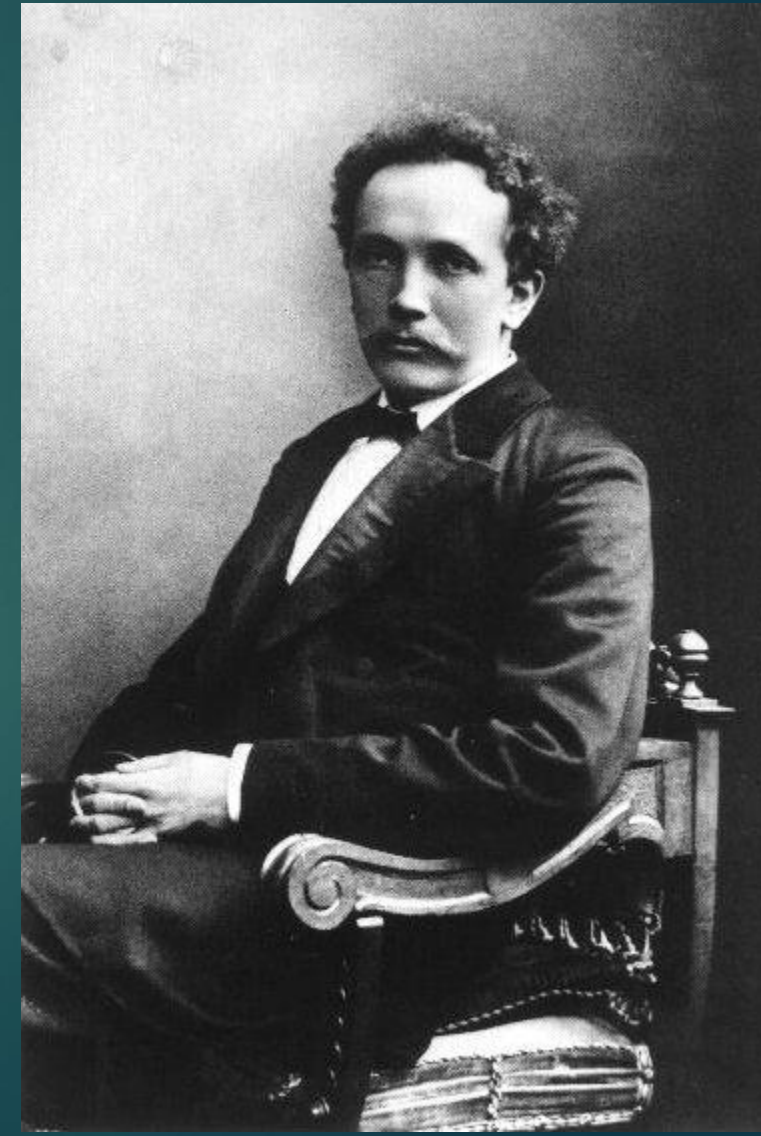

RICHARD STRAUSS

RICHARD STRAUSS (Munich, 1864-

- ▶ Nace en el seno de una familia de alta sociedad con mucha formación musical. Recibe clases de Meyer.
- ▶ Aprende dirección de Hans von Bülow, a quien sucede como director de la orquesta de Meiningen.
- ▶ 1888: se consagra como compositor con su poema sinfónico Don Juan.
- ▶ 1894: matrimonio con la soprano Pauline de Ahna. Se convierte en director de la Orquesta Real de Prusia.
- ▶ Amistad con Mahler.
- ▶ Con el comienzo del siglo XX comienza su andadura operística.
- ▶ Gran reputación internacional. Viaja por todo el mundo dirigiendo sus propias obras. Es considerado un “Clásico viviente”

- ▶ 1933: es nombrado presidente de la Cámara de Música del II Reich. Su conducta fue contradictoria respecto al nazismo.
- ▶ 1945: termina la composición de "Metamorfosis"
- ▶ Muere a los 85 años de edad en su casa de Garmisch, rodeado de su familia.

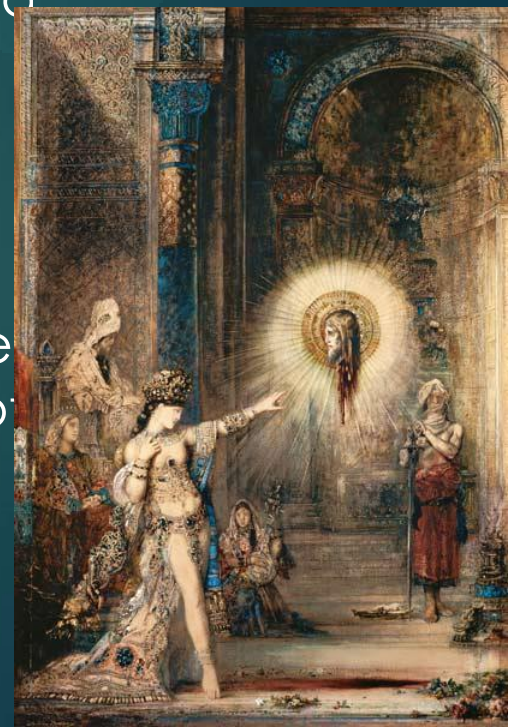

PERIODOS E INFLUENCIAS

- ▶ Primeras composiciones sinfónicas donde se encuentran características inconfundibles de los clásicos-románticos, como Schumann, Mendelssohn pero, sobre todo, Brahms.
- ▶ En 1874 escucha por primera vez las óperas de Wagner. Su primera etapa de composición operística es de clara influencia wagneriana, cercana al expresionismo y llegando al borde de la atonalidad: Salomé y Electra.
- ▶ A partir de 1911 vuelve al estilo clásico, influido por Mozart, usando formas antiguas, componiendo para pequeñas orquestas, evocando elementos del pasado musical para conformar una especie de neoclasicismo musical: El caballero de la rosa y Ariadna en Naxos.

SALOMÉ

- ▶ Texto de Oscar Wilde de 1891, escrito en francés, que alude a pasajes bíblicos y se inspira en los cuadros de Gustave Moreau.
- ▶ Traducido al alemán por Hedwig Lachmann, que firma también el libreto.
- ▶ Temática escandalosa, su estreno estuvo lleno de dificultades. Fue en la Ópera Real de la Corte de Dresde en 1905.
- ▶ Definida como un “poema sinfónico para cantantes”, contiene una sensualidad asfixiante, como la famosa “danza de los siete velos”, además de una gran violencia. Musicalmente es un hallazgo de modernidad.
- ▶ Orquesta de una gran opulencia sonora que no ejerce el rol de acompañar a los cantantes sino que son ellos los que forman parte del tejido sonoro. Desarrollo permanente de diversos “leitmotiv” y otros recursos wagnerianos al tiempo que comienza el camino hacia la atonalidad.

ELEKTRA

- ▶ Basada en el mito de Electra según la tragedia de Sófocles, se estrena en Dresde en 1909.
- ▶ Libreto de Hugo von Hofmannstahl, primera de una serie de muy exitosas colaboraciones.
- ▶ Uso de una enorme orquestación (111 músicos), personajes de gran exigencia vocal y actoral, sobre todo Elektra.
- ▶ Gran contraste entre escenas con gran disonancia y otras de gran lirismo, usando la politonalidad. Precursor de la música atonal que desarrollarían Schoenberg y Berg.

EL CABALLERO DE LA ROSA

- ▶ Quiso componer una ópera muy distinta a las anteriores, al estilo mozartiano, ligera, humorística y ambientada en el siglo XVIII.
- ▶ Para ello Hofmannstahl escribe un libreto original. Se estrena en Dresde en 1911.
- ▶ Retrato femenino sobresaliente una vez más, encarnado en la figura de la Mariscal.
- ▶ Correspondencias entre El caballero de la rosa y Las bodas de Figaro.
- ▶ Musicalmente se aleja de los rasgos vanguardistas y opta por un lenguaje más luminoso. Incluso incluye un aria al estilo italiano.
- ▶ Strauss utiliza una orquesta más reducida que a veces reduce instrumentos solistas para generar una sonoridad camerística.

ARIADNA EN NAXOS

- ▶ Primera versión estrenada en 1912 como un divertimento musical que formaba parte de la representación de “El burgués gentilhomme”. Se revisa y en 1913 se añade un prólogo que explica porqué la ópera combina historia clásica con commedia dell'arte, para ser representada de manera independiente.
- ▶ Tercera colaboración de Strauss y Hofmannstahl.
- ▶ Concepción musical que tiende cada vez más a lo camerístico.
- ▶ Tiene una frescura ajena a los tiempos y constituye juego de cajas chinas sobre el origen del drama. Es un juego de comedia y sencillez que ahonda en la definición del género humano a través de la música y la poesía.

