JAIME DONOSO

INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA EN 20 LECTURAS

CUARTA EDICIÓN

EDICIONES UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, 2020

CAPÍTULO 19

INNOVACIÓN Y TRADICIÓN

(EN TORNO A LA MÚSICA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA)

Los siglos XX y XXI han sido un caleidoscopio de expresiones musicales que se han sucedido con un ritmo vertiginoso y perturbador. Intentando hacer simple esta multiplicidad, puede decirse que el siglo ha presenciado: una tendencia romántica que persistió hasta bien entrada la centuria; una refundación del lenguaje musical que, primero apoyada en la tradición, llega a negarla; un afán conciliatorio que busca equilibrar innovación y tradición, con propuestas aún no bien logradas de síntesis. Todo esto en arcos de tiempo breves y superpuestos.

La tendencia romántica aludida, se presenta como un fenómeno de arraigo y persistencia, que va más allá de una cronología circunstancial. El hecho de que un compositor como Gustav Mahler esté montado, por razones de calendario, a horcajadas en el siglo XIX y XX, no anula la constatación de que la estética de Mahler es esencialmente romántica y casi de lleno perteneciente al siglo XIX, aunque se trate ya de un romanticismo fracturado, “decadente” y anunciador de grandes renovaciones. Pero comprobar que recién en 1949 fallece Richard Strauss, que igualmente exhibe una poética básicamente romántica no obstante algunos audaces signos expresionistas (Salomé, Electra), sí nos hace pensar en que algo de arraigado y persistente hay ahí. Agreguemos fenómenos como el llamado “realismo socialista”, credo estético-político que pretendió controlar la libertad de la creación artística y que fue aplicado en forma particularmente duro en la época de Stalin; la revolución soviética aspiró a ser trastocadora en todos los aspectos sociales y en sus primeros años también estuvo abierta a la vanguardia artística, pero posteriormente, en la música tuvo como modelos el sinfonismo beethoveniano y romántico. Ahí existe otra muestra de persistencia romántica, aunque fue “por decreto” y en la práctica los compositores soviéticos intentaron evadirla, a veces con dramáticas consecuencias (los casos de Prokofiev y Shostakovitch, por ejemplo).

Lo dicho es una muestra de que el gusto romántico no sólo se mantuvo por la general aceptación e identificación del público masivo con esa estética, sino porque, además, hubo importantes compositores y grupos que, por decisiones personales o impuestas, continuaron adheridos a las técnicas y modos de expresión del Romanticismo.

En el proceso dialéctico posible de apreciar en la conformación de los estilos musicales, la adhesión a los postulados románticos habría de producir una fuerte reacción en contra. Dos son los aspectos que aquí se pueden señalar como determinantes: la crisis y “agotamiento” del sistema tonal en la música docta y la necesidad de “objetivizar” la música, a fin de liberarla de la carga semántico-afectiva impuesta desde el Renacimiento hacia adelante.

Sabemos que dicha crisis había comenzado con Wagner. Después de él –y particularmente después de Tristán e Isolda– se produce una especie de perplejidad respondida con “extensiones” del sistema tonal (posromanticismo) o con proposiciones que apuntan a una renovación. La presencia de Wagner fue una bomba de tiempo que no habría de explotar sino hasta entrado el siglo XX. Pero la verdad es que el siglo XX musical comienza algunos años antes, todavía en el XIX.

La renovación más importante y verdadero comienzo de la “modernidad”, se produce con el estreno en 1894 del Preludio a la Siesta de un Fauno, de Claude Achille Debussy, conformando la estética comúnmente conocida como “impresionismo musical”, término discutible pero que se ha impuesto. A partir de dicha obra el autor explora un lenguaje que aunque no tiene como objetivo declarado el abandono de la tonalidad, privilegia la sonoridad por sobre las funciones ydirecciones características del sistema. A partir de estrechas relaciones con el movimiento simbolista en la poesía francesa, Debussy desencadena una revolución enorme pero “amable”, disfrazada en el encanto sonoro, pero de proyecciones incalculables que recién serán aquilatadas años después.

Por lo tanto, un primer factor a tener en cuenta para explicarse los procesos musicales del siglo XX, es el afán de procurar una respuesta a la crisis del sistema tonal. De ahí derivarán las diferentes corrientes que se suceden o coexisten, y donde se entrecruzan técnicas, métodos, intentos de sistemas y poéticas.

El otro factor decisivo en el análisis, es la comprobación de un espíritu “objetivo” que impregna muchas propuestas, no sólo musicales. Esta nueva objetividad (NeueSachlichkeit), apunta, en el caso de la música, a rescatar en ella su condición básica de “cosa” sonora, como pura estructura despojada de representaciones extra-musicales, las que, como sabemos, habían llegado en ocasiones a un verdadero exceso en la música del Romanticismo. En ese contexto, pueden entenderse las provocativas afirmaciones de Stravinsky, en cuanto a que la música no expresa ni puede expresar nada, afirmación que causó estupor, fue mal comprendida y que el compositor hubo de aclarar después. Sin embargo, una vez que se acota el sentido de la palabra “expresar”, tras la rotundez desconcertante del dicho del compositor ruso, yace el legítimo propósito de rescatar la música como una propuesta autorreferente.

Respuesta a la crisis de la tonalidad, Nueva Objetividad y afán de exploración del mundo sonoro, han producido la necesidadde las nuevas estructuraciones sonoras en la música docta, necesidad interna que no ha tenido en cuenta la eventual aceptación del auditor. De hecho, se ha producido una gran grieta entre el mundo de la composición docta y el auditor medio. Este sigue funcionando con ciertos parámetros auditivos pertenecientes a la música del pasado, situación que es alimentada a diario por la difusión masiva de esa música en los medios a su alcance. Al revés de lo que ocurría antes, el auditor medio de hoy, sólo por excepción escucha música docta contemporánea. Expresado en otras palabras, dada la enorme información sonora a disposición, la música docta contemporánea del auditor de nuestro tiempo, es la música docta histórica. A ello se agregan otras expresiones provenientes del ámbito de la música popular actual.

En todo caso, hay que reconocer que a pesar del desfase entre el momento histórico de su producción y el de su aceptación real, ciertas obras maestras del siglo XX han llegado a ocupar la atención del auditor medio pasando a formar de un repertorio “aceptado”. Podría decirse que algunas de esas composiciones nacieron demasiado adelantadas, representando una etapa en la evolución del pensamiento con la que el hombre tardó en sintonizarse. Esta sintonía abarca un espectro variadísimo y puede darse respecto de obras que, en su momento, representaron un discurso que causó reacciones negativas, desde el escándalo al rechazo simplemente descalificador. En ese complejo cuadro, caben obras como el ballet La Consagración de la Primavera, de Stravinsky (1913); la ópera Wozzeck de Alban Berg (1926); ciertas composiciones de Béla Bartók (aprox. 1930); algunas obras de música electrónica (aprox. 1960); la Pasión según San Lucas de K. Penderecki (1960); algunas obras de Olivier Messiaen y, desde luego, proposiciones mucho más vanguardistas que son aceptadas por el auditor medio no por sus valores estructurales sino por la curiosa familiaridad que ha establecido con muchas bandas sonoras de films (terror, espaciales, ciencia ficción) que le han “acostumbrado” el oído. En la relación anterior, no hemos incluido composiciones que, aunque compuestas en pleno siglo XX, emplearon procedimientos que no tuvieron dificultades en ser aceptados en forma inmediata, como ocurre con obras de Ravel, Manuel de Falla, Carl Orff, Joaquín Rodrigo, y otros.

En numerosos foros, se ha acelerado la reflexión, propia de un fin de siècley del aun temprano siglo XXI, en cuanto al cotejo de innovación y tradición en la música apreciándose un paulatino intento de evitar las posiciones dogmáticas. Los dardos han apuntado en contra de ciertos bastiones de la vanguardia que impregnaron de una visión monocultural gran parte del quehacer musical del siglo pasado, alcanzando un punto álgido en la década de los 60. Se ha comenzado a mirar con visión crítica lo ocurrido en ciertos “templos” de la Nueva Música y se ha tratado de caminar en una especie de pluralismo consciente. Existen síntomas de preocupación por traer más cerca al auditor como persona y evitar el afianzamiento de cenáculos exclusivos para iniciados que experimentan nuevas técnicas. Por ello, la mención anterior de compositores como Ravel o Falla, no debe interpretarse distorsionadamente como una descalificación por el solo hecho de que hayan tenido una aceptación relativamente inmediata. Varios de ellos produjeron composiciones extraordinarias a pesar de que sus propuestas no pretendieron renovar las bases mismas del lenguaje.

Durante muchos años ha predominado el absurdo de que la validez del arte musical contemporáneo sólo descansa en el experimento, la novedad casi agresiva y la idea de que la aceptación más o menos masiva es sospechosa. Por eso han surgido posturas como la “nueva simplicidad”, respondida con “nuevas complejidades”. Esto sólo ha causado mayores brechas y divorcios y ha dejado el terreno libre para ser llenado por otras manifestaciones que son sentidas por el público masivo como mucho más cercanas a sus necesidades, aspiraciones y formas de vivir en la actualidad. Por ejemplo, la música rock, con sus diferentes calidades, que ha establecido nuevos rituales que, sin dudas, están profundamente arraigados en el inconsciente colectivo.

El fenómeno del rock y de muchas otras manifestaciones de la música popular han producido curiosas relaciones entre mundos considerados tradicionalmente antagónicos. En el campo del rock, jazz, fusión, etc., se han establecido correspondencias con la llamada música docta, por de pronto en cuanto a aspectos formativos de compositores y ejecutantes. Es cada vez más frecuente el caso de creadores e intérpretes de la música popular que exhiben una educación musical no demasiado diferente y sí tanto o más exigente que la de un músico tradicional “de Conservatorio”. Entre las muchas consecuencias que esto acarrea, se destaca la dificultad creciente en el uso de términos que describan acertadamente el producto musical final. Por ello resulta cada vez más ambiguo el uso del término “música docta” confrontado al de “música popular”. Además, la difusión masiva de ciertas obras clásicas de gran aceptación (v. gr. Las Estaciones, de Antonio Vivaldi), las han convertido en populares, no obstante su origen indiscutiblemente docto, lo que contribuye aún más a la confusión de los términos.

En todo caso, la coexistencia inaudita de posibilidades musicales –que también tiene directa relación con la inaudita disponibilidad de información– hace que sea sólo el tiempo quien dirá qué materiales serán los perdurables y cuáles se rescatarán para intentar escribir la historia musical de los siglos XX y XXI. La tarea es ardua cuando se pasa revista a la evolución de los lenguajes a partir de la crisis que anunció Wagner y la irrupción de la Segunda Escuela de Viena. Un listado, que no puede ser cronológico dadas las superposiciones, tendría que abarcar manifestaciones tan diversas como las siguientes:

Expresionismo tonal y atonal, neoclasicismo, método dodecafónico, serialismo, música electrónica y electroacústica, aleatoriedad, minimalismo, poliestilismo, conceptualismo, espectralismo, neorromanticismo, nueva simplicidad, nueva complejidad, eclecticismo, fusiones entre géneros y disciplinas.

Estas manifestaciones, donde coexisten métodos y poéticas, no son necesariamente excluyentes entre sí y tampoco ocupan arcos definidos de tiempo. Su enumeración solo da cuenta del afán incansable de exploración del mundo del sonido, aventura que se inició en la Edad Media y que no terminará mientras el hombre haga valer sus derechos como creador.

.

Reseñas de Claude Debussy, Igor Stravinsky, Béla Bartók, Arnold Schoenberg, Anton Webern, Olivier Messiaen.

CLAUDE ACHILLE DEBUSSY (FRANCIA)

(22.8.1862, St. Germain-en-Laye - 25.3.1918, París)

Recibió instrucción pianística de una alumna de Chopin. Posteriormente, su paso por el Conservatorio de París estuvo marcado por su natural rebeldía en contra de cierta enseñanza tradicional. No obstante ello, ganó en 1884 el Premio de Roma con la cantata El Hijo Pródigo. Gran admirador de Massenet, recibió su influencia. Muy joven obtuvo un empleo como pianista de un grupo de cámara apoyado por Madame von Meck, la que había sido protectora de Tschaikovsky, lo que le permitió viajar por Suiza, sur de Francia e Italia y tomar contacto con la música rusa, que también habría de influirlo poderosamente. Su relación con el poeta simbolista Mallarmé, los pintores Whistler y Blanche, y su estadía en Roma, donde tomó estrecho contacto con el canto gregoriano, el sistema modal medieval y la obra de Palestrina y Orlando di Lasso, son todos elementos decisivos en la configuración de su lenguaje. Wagneriano en un comienzo –por oposición al estilo de la ópera italiana– fue antiwagneriano después, por rechazar una concepción trascendentalista y metafísica de la música, en beneficio de la naturalidad y sonoridad sensual, que él estimaba rasgos esenciales de la música francesa de todos los tiempos. El estreno en 1894 del Preludio para la Siesta de un Fauno (sobre un poema de Mallarmé), marcó el inicio de un nuevo concepto del lenguaje musical, relacionado con el simbolismo literario y, en parte, con el impresionismo pictórico y que inició la “modernidad” en la música docta: un estilo más basado en la sonoridad pura que en las relaciones funcionales del sistema tonal clásico-romántico. A los elementos aludidos, Debussy agregó el exotismo propio de otras culturas (como la escala hexáfona, por ejemplo). Todo esto, inserto en una concepción tímbrica de gran refinamiento y sutileza, configura un mundo sonoro inconfundible y que habría de tener enorme influencia.

La etiqueta de “impresionista”, siempre tiene el riesgo de caer en un simplismo para juzgar la música de Debussy. En todo caso, la situación “objetiva” de la pintura impresionista, que pretende captar el juego efímero e irrepetible de la luz exterior, tiene correspondencia con la música de Debussy cuando éste privilegia el sonido por sobre la función, el color por sobre la línea y la claridad, el orden y la medida por sobre la expresión de pasiones o sentimientos subjetivos. En ese sentido, Debussy es pionero del concepto que se reafirmará en el siglo XX, de la Nueva Objetividad.

Obras recomendadas:

Orquesta**:** Preludio a la Siesta de un Fauno; El Mar; Tres Nocturnos (Nubes, Fiestas, Sirenas); Imágenes (Gigas, Rondas de Primavera, Iberia).

Piano**:** Preludios; Estampas; Suite Bergamasque; El rincón de los niños (Children’s Corner).

Canciones**:** Sobre textos de Mallarmé, Baudelaire, Verlaine, Pierre Louys.

Cámara: Cuarteto de cuerdas en sol.

Ópera**:** Pelléas y Melisande.

IGOR STRAVINSKI (RUSIA)

(17.6.1882, Oranienbaum/San Petersburgo - 6.4.1971, Nueva York)

El ambiente musical familiar –el padre, cantante de ópera; la madre, pianista– ejerció una profunda influencia en la vocación de este extraordinario músico ruso. Paralelamente a estudios de Derecho, inició en 1903 estudios de composición con Rimsky-Korsakov. Ya a través de su composición orquestal Fuegos de Artificio , llamó la atención del empresario Diaghilev, con quien se inició una larga y fructífera relación pues para él y sus afamados cuerpos de ballet, Stravinsky escribió las más importantes obras de su primera época : El Pájaro de Fuego, Petrouschka y La Consagración de la Primavera. Este último ballet marcó un hito para la música de nuestro siglo, pues el “primitivismo bárbaro” y la rítmica telúrica de la concepción musical y coreográfica causaron un escándalo de proporciones. La primera guerra mundial y las consiguientes restricciones económicas no permitieron que Stravinsky continuara escribiendo en ese estilo de gigantismo orquestal y se volcó –por necesidades prácticas y de concepto estilístico– hacia un tipo de composición objetiva y depurada, teniendo a la vista los modelos formales del Barroco y Clasicismo, los que revitalizados con el lenguaje del siglo XX dieron origen a un estilo llamado “neoclásico”. La verdad es que, dados los intereses múltiples del compositor en la transfiguración de los modelos del pasado, las obras sucesivas de esta tendencia dan pie para hablar también de “neobarroquismo” o “neomedievalismo”. Desde 1939, Stravinsky se instaló en los Estados Unidos de Norteamérica y llegó a tomar la ciudadanía norteamericana.

Hasta su muerte manifestó una trayectoria estilística siempre inquieta –desconcertante para muchos de sus seguidores– y no vaciló en recurrir a métodos y procedimientos que él mismo alguna vez rechazó. Es el caso de su incursión en la dodecafonía en la década del 50. El colorismo ruso de su primera época, su aproximación al jazz, a la música litúrgica ortodoxa rusa, a las sonoridades medievales, lo definen como un compositor proteico, siempre dispuesto a “dar un salto mortal hacia lo desconocido”, en palabras de Picasso. Esto explica el interés multifacético de su obra y que haya sido considerado como un polo referente en la música de nuestro siglo. El asombro frente a las infinitas posibilidades de la “materia “musical, lo manifiesta en su comprometida actitud e interés ya sea por un austero coro a cappella, las posibilidades sonoras de los instrumentos de viento, la ópera y el oratorio o el humor grotesco de una polca escrita para los elefantes de un circo, en una actitud abierta, altiva y exploradora frente a los desafíos de la composición.

Obras recomendadas:

Ballet**:** El Pájaro de Fuego; Petrouschka; La Consagración de la Primavera; Las Bodas (con voces solistas y coro); Agon.

Sinfonías:Sinfonía en tres movimientos.

Mimo, recitación y música: La Historia del Soldado.

Música sacra:Sinfonía de los Salmos; Misa para coro y 10 instrumentos de viento; Canticum Sacrum; Threni.

Conciertos**:** Concierto para violín y orquesta; Concierto en mi bemol para 15 instrumentos (Dumbarton Oaks); Concierto en re, para orquesta de cuerdas.

Cámara**:** Octeto para instrumentos de viento; Sinfonías para instrumentos de viento; Septeto para clarinete, corno, fagot, piano y trío de cuerdas.

Ópera: The rake’s progress; Ópera oratorio: Edipo Rey.

BÉLA BARTÓK (HUNGRÍA)

(25.3.1881, Nagyszentmyklos/Transilvania - 26.9.1945, Nueva York)

Sus padres fueron maestros de escuela y buenos músicos aficionados. El ambiente familiar fue propicio para el desarrollo musical de Bartók, quien ya a los 9 años intentó sus primeras composiciones. Después de recibir sus primeras lecciones de piano de su madre, desarrolló una precoz carrera pianística, base para la actividad de concertista en piano, la que junto a la composición, mantuvo durante toda su vida. A través de sucesivos descubrimientos, fue recibiendo la influencia de diversos compositores: Brahms, Wagner, Liszt, Richard Strauss, Debussy. Después de esta clara vinculación con la tradición musical europea occidental, en 1905 tuvo un primer contacto con la música campesina húngara y experimentó un verdadero deslumbramiento al constatar la riqueza de un tesoro olvidado y desconocido que debía preservarse y al percatarse de las potencialidades que ese material contenía para una eventual renovación del lenguaje musical docto. Junto a su amigo Zoltan Kodaly, que compartió su entusiasmo, Bartok inició una serie de viajes de recolección de material, anotando, transcribiendo y grabando con los rudimentarios medios de su tiempo. Su afán investigador lo llevó a cubrir, además de su propia tierra natal, países balcánicos y el norte de África. Esta pesquisa musicológica estuvo enmarcada en el profundo amor y respeto por las tradiciones populares y aportó a su lenguaje docto un elemento renovado, auténticamente húngaro, pero sin caer en un “folklorismo” puramente externo o en la cita de color local. Las consecuencias en la renovación del estilo son claramente apreciables al comparar, por ejemplo, los cuartetos de cuerdas n°s 3 y 4, con los dos anteriores. En esos cuartetos, Bartók ya demuestra que hizo posible la creación de un lenguaje de vanguardia, sin concesiones, a partir de la transfiguración de los materiales no doctos originales.

Hombre de gran sensibilidad y refinamiento, sus férreas convicciones musicales iban a la par con sus ideas políticas democráticas y antifascistas. Los acontecimientos europeos en 1939 lo llevaron al exilio radicándose en Estados Unidos de Norteamérica, donde aún dio a luz obras muy relevantes y donde también desempeñó docencia universitaria. La vida en su nuevo país no fue grata y en 1945 murió en la miseria y en medio de una indiferencia generalizada.

El aporte de Bartók, aunque no puede decirse propiamente que formó escuela, es fundamental para explicar los primeros 50 años del siglo XX y debe colocarse, como “la tercera corriente”, junto a Schoenberg y Stravinsky.

Obras recomendadas:

Ballet**:** El Mandarín maravilloso.

Orquesta**:** Música para cuerdas, percusión y celesta; Divertimento para orquesta de cuerdas; Concierto para Orquesta.

Concierto**:** Conciertos n°s 1, 2 y 3, para piano y orquesta; Concierto n° 2 para violín y orquesta; Concierto para viola y orquesta.

Cámara**:** Cuartetos de cuerda n°s 3 y 4; Sonata para dos pianos y percusión; Contrastes, para clarinete, violín y piano.

Piano**:** Allegro bárbaro; Suite opus 14; Sonata (1926); Selección de piezas del Mikrokosmos (6 volúmenes).

ARNOLD SCHOENBERG (AUSTRIA)

(13.9.1874, Viena - 13.7.1951, Los Ángeles/California)

Habiendo sido atraído por la música desde adolescente, inició estudios de violín y violoncello. Posteriormente perfeccionó sus estudios de contrapunto junto a Alexander von Zemlinski. Después de dedicarse a labores muy alejadas de sus verdaderos intereses, Schoenberg decidió volcarse íntegramente a la composición, para lo que debió buscar variadas formas de subsistencia, realizando arreglos de canciones y operetas, dirigiendo un teatro de variedades y haciendo docencia musical. En 1904, su fama como docente atrajo a alumnos tan destacados como Alban Berg y Anton Webern, De estrecho contacto con los artistas y la intelectualidad vienesa, fue amigo de Gustav Mahler y el pintor Kokoschka. Schoenberg también dejó una notable serie de pinturas, concebidas en la estética expresionista. En 1918, fundó la “Sociedad de ejecuciones musicales privadas”, grupo exclusivo que fue determinante para que las obras contemporáneas tuvieran un espacio que no tenían en el mundo oficial de conciertos. La docencia, actividad que Schoenberg jamás abandonó, fue reconocida con el llamado que le hizo la Academia de las Artes de Berlín, puesto que asumió en 1925 y hubo de abandonar en 1933, cuando, por su condición de judío, fue obligado a renunciar por el régimen nazi. Exiliado a los Estados Unidos de Norteamérica, allí continuó su labor de compositor y de docencia universitaria en California. Testimonios de su enorme aporte pedagógico son publicaciones tales como el “Tratado de Armonía”, los “Modelos para principiantes en Composición”, los artículos recopilados en “Estilo e Idea” y “Funciones Estructurales de la Armonía”.

Schoenberg fue un caso clarísimo de rigor y consecuencia, fiel expresión de una “necesidad interior” (Kandinsky), que lo llevó a planteamientos radicales sin pretender negar el vínculo con la tradición. En su evolución, se pueden distinguir al menos tres etapas: el expresionismo tonal post-wagneriano, con obras tan capitales como la Noche Transfigurada o los Gurre-Lieder; un “interregno” expresionista atonal que culmina en el alucinante Pierrot Lunaire y la etapa de formulación y aplicación del “Método para la composición con doce sonidos” (Dodecafonía), de grandes proyecciones en la música docta del siglo XX. En todo caso, la valoración de Schoenberg, debe descansar en sus extraordinarias dotes como compositor y no colocar al método dodecafónico –que es sólo un método– por encima de ellas. Su aporte fue decisivo para abrir el camino a la Nueva Música y con sus discípulos Berg y Webern constituyen la nueva “trinidad” conocida como Segunda Escuela de Viena.

Obras recomendadas:

Cámara**:** Sexteto Noche Transfigurada; Cuarteto de cuerdas n° 2, opus 10; Quinteto de vientos opus 26; Cuarteto de cuerdas n° 4 opus 37; Trío de cuerdas opus 45.

Lieder**:** Ciclo El Libro de los Jardines Colgantes.

Orquesta**:** Sinfonía de Cámara, opus 9; Cinco piezas para orquesta opus 16; Variaciones opus 31.

Conciertos**:** Concierto para violín y orquesta; Concierto para piano y orquesta.

Voz y orquesta**:** Monodrama Erwartung,; Un sobreviviente de Varsovia.

Voz y conjunto instrumental:Pierrot Lunaire; Oda a Napoleón Bonaparte.

ANTON WEBERN (AUSTRIA)

(3.12.1883, Viena - 15.9.1945, Mittersill/Salzburgo)

Recibió sus primeras lecciones de su madre. Luego de completar sus estudios escolares en Graz y Klagenfurt, ingresó a la Universidad en Viena para realizar estudios de musicología. Paralelamente, en 1904 inició su determinante relación con Schoenberg, como uno de sus más importantes discípulos, aunque ya a los 16 años había intentado algunas composiciones en una estética posromántica. A lo largo de su vida, desempeñó diversos cargos como ayudante de director y Kapellmeister en diferentes ciudades de Alemania y Checoslovaquia, director de coros de trabajadores, director de asociaciones de conciertos vinculadas al movimiento social-demócrata, director de programación para la Nueva Música en Radio Viena, director de orquesta invitado en diferentes orquestas para el estreno y difusión de sus propias obras, dentro y fuera de Austria.

En 1937, abandonó toda actividad pública para dedicarse a la enseñanza privada y a la composición. En 1945, poco después de terminada la Segunda Guerra Mundial, fue confundido durante un toque de queda y murió abatido por el disparo de un soldado norteamericano de las fuerzas de ocupación.

La obra total de Webern –aprox. 31 obras compuestas a lo largo de 35 años– dura unas cuantas horas, lo que revela un nuevo concepto de la composición; a partir del método dodecafónico, hace un tratamiento particular de la “serie” básica con un grado de concentración y depuración completamente nuevo en la música docta occidental. En su Passacaglia opus 1, Webern se despidió del romanticismo tardío y comenzó su proceso de reducción al mínimo, a través de un “rechazo de la elocuencia, hasta los umbrales de la automutilación” (Paolo Petazzi). Como su maestro Schoenberg lo expresó, la técnica de Webern apunta a “expresar una novela en un solo gesto”. Su música “al borde del silencio” establece un lenguaje en el que la polifonía no apunta a ningún desenvolvimiento lineal sino que descansa en entidades nuevas a la manera de “puntos” o “constelaciones”, creando un nuevo concepto del tiempo y espacio sonoros.

Su aporte habría de influir tardíamente en Stravinsky y, sobre todo, en la generación de 1950, la que, con determinación, asume su condición de generación “post-weberniana”.

Obras recomendadas:

Lieder:Cinco Lieder opus 3; Cinco Lieder opus 4; Seis Lieder opus 14.

Orquesta:Passacaglia opus 1; Cinco piezas para orquesta opus 6; Cinco piezas para orquesta opus 10; Sinfonía opus 21; Orquestación del Ricercare a 6 de la Ofrenda Musical, de J. S. Bach.

Coro y orquesta**:** DasAugenlicht opus 26; Cantata n° 1 opus 29.

Piano**:** Variaciones opus 27.

OLIVIER MESSIAEN (FRANCIA)

(10.12.1908, Avignon - 27.4.1992, París)

Messiaen creció en un ambiente cultísimo. Su padre fue profesor de inglés y traductor de la obra completa de Shakespeare y su madre, la poetisa Cécile Sauvage. Empezó a componer a los 7 años y, a los 10, habiendo conocido la música de Debussy, tomó la determinación de ser compositor. A los 11 años entró al Conservatorio de París, obteniendo numerosas distinciones y contando con maestros como Dupré, Emmanuel y Dukas. Apenas terminó sus estudios, fue nombrado organista principal en la iglesia de la Trinité en París, cargo que conservó por más de 40 años, lo que dado la fama que llegó a adquirir como compositor, da cuenta de su humildad y profunda convicción religiosa. Por otra parte, su estrecha vinculación con el órgano influyó determinantemente en los hallazgos tímbricos de su tratamiento de la orquesta.

En el mismo Conservatorio donde había estudiado, llegó a detentar las cátedras de Armonía, Análisis y Composición, dando muestras de una pedagogía renovada, basando su enseñanza en sus propias investigaciones sobre música griega, canto gregoriano, músicas exóticas, sistema rítmico de la India, canto de los pájaros, etc., lo que lo hizo ser requerido por muchos centros musicales extranjeros como profesor invitado. En 1944, Messiaen publica su importante libro “Técnica de mi lenguaje musical”, resumen de sus ideas musicales de ese tiempo.

En la obra de Messiaen se encuentran tres constantes que son inseparables de sus técnicas y poética: sus exhaustivos estudios sobre el ritmo y la duración, su apasionado estudio de la ornitología – los cantos de pájaros pasaron a ser sello de su estilo - y su fe católica. Respecto de este último aspecto, su actitud mística sólo resulta comparable con la de J. S. Bach en el ámbito de la fe luterana.

La importante renovación del lenguaje que obtuvo con su particular tratamiento de otros parámetros además de la altura, lo llevó a proposiciones tan influyentes como su obra para piano Modo de Valores e Intensidades (uno de los Cuatro Estudios de Ritmo), de 1949. Con esa obra, Messiaen introduce el procedimiento del “serialismo integral” (que ya tenía a Milton Babbitt como precursor). Esta propuesta, aunque no exactamente continuada por él, sería la base para muchos jóvenes compositores de la Nueva Música, entre ellos su alumno Pierre Boulez.

Obras recomendadas:

Orquesta**:** Las Ofrendas olvidadas; Sinfonía Turangalila; El Despertar de los Pájaros (piano y orquesta); Pájaros Exóticos (piano, 11 vientos, percusión); Cronocromía; Et expecto resurrectionem mortuorum.

Coro**:** Osacrum convivium; Cinco Réchants.

Piano**:** Visiones del Amén (dos pianos); Veinte miradas sobre el Niño Jesús; Cuatro Estudios de Ritmo; Catálogo de Pájaros.

Órgano**:** Misa de Pentecostés; Libro de Órgano.

Cámara**:** Cuarteto para el Fin del Tiempo (violín, clarinete, violoncello, piano).

Ópera**:** San Francisco de Asís.

ANEXO AL CAPÍTULO 19

Selección de compositores modernos y contemporáneos y obras recomendadas

BLAS EMILIO ATEHORTÚA (COLOMBIA)

(22.10.1943, Santa Elena)

Orquesta: Concertino; Obertura Festiva; Cinco Piezas a Béla Bartók; Sinfonía elegíaca a Ginastera.

Banda sinfónica: Impromptu; Suite sinfónica.

Concierto: Concierto para oboe y doble orquesta de cuerdas; Concierto no. 3 para piano; Concierto para violín, viola y orquesta de cuerdas; Concertino para piano y orquesta de cuerdas.

Ensamble: Música para vientos y percusión.

Cámara: Cuarteto de cuerdas no. 4; Trío para clarinete, violín y piano.

Voz y orquesta: Éxodos (barítono, coro, orquesta).

Clarinete: Sonata para clarinete y piano; Tres piezas para clarinete solo.

Otros: Concertante Antifonal (cinco grupos instrumentales).

MILTON BABBITT (ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA)

(10.5.1916, Filadelfia – 29.1.2011, Princeton)

Voz: Philomel (soprano y electroacústica); A Solo Requiem (soprano y dos pianos); Vision and Prayer (soprano y cinta); A Waltzer in the house (soprano y vibráfono).

Cámara: 6 cuartetos de cuerdas.

Orquesta: Correspondences (orquesta y cinta); Concerti for orchestra.

Coro: Music for the Mass.

Piano: Post-Partitions; Semi-Simple Variations.

Concierto: 2 Conciertos para piano y orquesta.

Ensamble: Composición para 4 instrumentos; Composición para 12 instrumentos.

Sintetizador: Composición para sintetizador; Ensambles para sintetizador; Variaciones ocasionales.

SAMUEL BARBER (ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA)

(9.3.1910, West Chester – 23.1.1981, Nueva York)

Ópera: Vanessa

Orquesta: Adagio (cuerdas); 3 Essays; Obertura para The School of Scandal; Sinfonías nos. 1 y 2.

Concierto: Concierto para violín; Concierto para violoncello; Concierto para piano; Capricorn Concerto (flauta, oboe, trompeta, cuerdas).

Piano: Sonata opus 26; Excursions.

Coro: Reincarnation.

Cámara: Dos cuartetos de cuerdas.

Voz: Dover beach (voz y cuarteto de cuerdas); The lovers (barítono, coro, orquesta).

AGUSTÍN BARRIOS MANGORÉ (PARAGUAY)

(5.5.1885, San Juan Bautista Misiones – 7.8.1944, El Salvador)

Guitarra: La Catedral; Julia Florida; Las abejas; Preludios; Valses opus 8; La última Canción; Danzas Paraguayas; Sueño en la Floresta; Madrigal-Gavota; Canción de la Hilandera; Mazurka apassionata; Suite andina; El Sueño de la Muñeca; Confesión; Contemplación.

ALBAN BERG (AUSTRIA)

(9.2.1885, Viena – 24.12.1935, Viena)

Óperas: Wozzeck; Lulú.

Orquesta: Tres piezas para orquesta opus 6.

Concierto: Concierto para violín y orquesta (A la memoria de un ángel)

Piano: Sonata opus 1.

Lieder: Siete Canciones tempranas.

Cámara: Concierto de Cámara opus 13; Suite Lírica.

LUCIANO BERIO (ITALIA)

(24.10.1925, Oneglia – 27.5.2003, Roma)

Ópera: Un re in ascolto.

Orquesta: Sinfonía 1968 (cuarteto vocal y orquesta).

Diversos instrumentos solistas: Sequenza I a XIV.

Electroacústica: Thema (Ommagio a Joyce).

Concierto: Ritorno degli Snovidenia (violoncello y 30 instrumentos).

Ensemble: Laborintus II (solistas vocales, actores, recitante, instrumentos, banda magnética)

Voz: Folk songs.

PIERRE BOULEZ (FRANCIA)

(26.3.1925, Montbrison)

Voz y Ensamble: Le marteau sans maître.

Piano: Structures; Sonatas nos 1 y 2.

Orquesta: Notations.

Voz y orquesta: Pli selon pli.

Otros: Domaines (clarinete y ensamble); Dialogues de l’ombre double (clarinete y banda magnética); Anthèmes II (violín y electrónica).

BENJAMIN BRITTEN (INGLATERRA)

(22.11.1913, Lowestoft – 4.12.1976, Aldeburgh)

Óperas: Peter Grimes, Otra Vuelta de Tuerca, Muerte en Venecia.

Coro, solistas y orquesta: Requiem de Guerra.

Orquesta: Sinfonía simple; Variaciones y Fuga sobre un tema de Frank Bridge; Variaciones y Fuga sobre un tema de Henry Purcell.

Coro: A boy was born; Ceremony of Carols; Himno a Santa Cecilia.

Voz y orquesta: Serenata para tenor, corno y cuerdas; Las Iluminaciones.

Oboe solo: Seis Metamorfosis según Ovidio.

LEO BROUWER (CUBA)

(1.3.1939, La Habana)

Guitarra y orquesta: 11 conciertos.

Guitarra: El Decamerón negro; La Espiral eterna; Elogio de la Danza; Un día de Noviembre; Sonatas; Estudios simples; Viaje a la Semilla; Danza característica.

Ensamble: Paisaje cubano con Lluvia (cuatro guitarras); Acerca del Cielo, el Aire y la Sonrisa (ocho guitarras); La Vida misma (piano, violín, violoncello, percusión).

Orquesta: Canción de Gesta.

Cámara: Quinteto (guitarra, cuarteto de cuerdas); Tres cuartetos de cuerdas.

Coro: Canciones amatorias.

JOHN CAGE (ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA)

(5.9.1912, Los Angeles - 12.8.1992, Manhattan, N. York).

Ensamble: Imaginary Landscapes n°s 1, 2, 3, 4 y 5.

Piano: Amores (piano y percusión); A Book of Music (piano preparado); Music of Changes; Seven Haiku; Études Australes.

Concierto: Concierto para piano preparado y orquesta de cámara.

JULIÁN CARRILLO (MÉXICO)

(28.1.1875, Ahualulco – 9.9.1965, Ciudad de México)

Ópera: Matilde (México en 1810); Xihuitl.

Voz y ensamble: Preludio a Colón.

Coro: Misa de la Restauración.

Violoncello: Seis Quasi Sonatas (en cuartos de tono).

Concierto: Balbuceos (piano en 16vos. de tono y orquesta); Concertino (violín, violoncello, guitarra, en 4os. de tono; octavina en 8vos. de tono; arpa en 16vos. de tono, orquesta); Poema Sinfónico Horizontes (violín, violoncello, arpa, en 4os., 8vos. y16vos. de tono, orquesta); Dos conciertos para violín en 4tos. de tono.

ELLIOT CARTER (ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA)

(11.12.1908, Nueva York – 5.11.2012, Nueva York)

Cámara: Cuartetos de cuerda.

Conciertos: Concierto para piano; Concierto para violoncello; Concierto para clarinete; Concierto para flauta.

Piano: Sonata.

Orquesta: Sinfonía para tres orquestas: Three illusions.

Diversos instrumentos solistas: Retracing I a V.

Voz y ensamble: Three explorations (barítono y vientos)

CARLOS CHÁVEZ (MÉXICO)

(13.6.1899, Ciudad de México - 2.8.1978, Ciudad de México).

Ensamble: Toccata para instrumentos de percusión.

Orquesta: Sinfonía n° 1 (Antígona); Sinfonía n° 2 (India).

Ballets: El Fuego Nuevo; Los Cuatro Soles.

Coro y ensamble: Canto a la Tierra.

Piano: Sonatas n°s 5 y 6.

AARON COPLAND (ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA)

(14.11.1900, Nueva York – 2.12.1990, Nueva York)

Orquesta: Salón México; Sinfonía no. 3, Connotations; Our town; Lincoln portrait.

Ballets: Billy the Kid; Rodeo; Appalachian Spring.

Conciertos: concierto para clarinete.

Ensamble: Fanfarria para el hombre común (bronces y percusión).

Piano: Variaciones; Sonata.

ROQUE CORDERO (PANAMÁ)

(16.8.1917, Ciudad de Panamá – 27.12.2008, Dayton)

Orquesta: Capricho Interiorano; Obertura Panameña N° 2; Rapsodia Campesina; 4 Sinfonías; Cinco Mensajes Breves; Adagio trágico.

Concierto: conciertos nos. 1 y 2, para piano; Mensaje fúnebre (clarinete y orquesta de cuerdas); Concierto para violín; Concertino para viola y cuerdas.

Piano: Sonata breve; Sonatina rítmica; Preludios.

Ensamble: Dodecaconcerto; Permutaciones 7; Nocturno poético del río Min.

Otros: Circunvoluciones y Móviles para 57 instrumentistas; Soliloquios para diversos instrumentos solistas.

HANNS EISLER (ALEMANIA)

(6.7.1898, Leipzig – 6.9.1962, Berlín)

Ópera: Johannes Faustus.

Canciones: con textos de Bertolt Brecht y Kurt Tucholsky; Hollywood Song Book; Canción de la Solidaridad.

Orquesta: Pequeña Sinfonía; Sinfonía de Cámara opus 69; Sinfonía Alemana.

Cámara: Noneto no. 1.

Piano: Sonatas.

JULIO ESTRADA (MÉXICO)

(10.4.1943, Ciudad de México)

Orquesta: Eua’on’ome.

Ópera: Murmullos del páramo; Velia: creo en lo que crees.

Electroacústica: Eua’on.

Ensamble: Canto naciente (octeto de bronces); Eolo’oolin (6 percusiones); Simultáneas a 3 (creación en vivo con tres violoncellos).

Voz: Quotidianus: Polvo eres (voz y cuarteto de cuerdas).

Cámara: Ishini’ioni (cuarteto de cuerdas); Canto mnémico (cuarteto de cuerdas).

Otros: Yuunohui’ehecatl (diversos instrumentos solistas).

MANUEL DE FALLA (ESPAÑA)

(23.11.1876, Cádiz – 14.11.1946, Alta Gracia)

Ballets: El Amor Brujo; El Sombrero de Tres Picos.

Ópera: La Vida Breve; El Retablo de Maese Pedro.

Piano y orquesta: Noche en los jardines de España.

Canciones: Siete canciones populares españolas.

Cámara: Concierto para clavecín y cinco instrumentos.

Piano: Fantasía Bética.

BRIAN FERNEYHOUGH (INGLATERRA)

(16.1.1943. Coventry)

Ópera: Shadowtime.

Orquesta: Carceri d’Invenzione.

Voz y ensamble: Études Transcendentales, mezzo-soprano y ensamble.

Piano: Lemma-Icon-Epigram.

Cámara: Cuarteto de cuerdas No. 5.

BLAS GALINDO (MÉXICO)

(3.2.1910, San Gabriel – 19.4.1993, Ciudad de México)

Orquesta: Sones de Mariachi; Tres Sinfonías; Poema de Neruda (cuerdas); Homenaje a Rubén Darío.

Conciertos: Concierto para violín; Concierto para violoncello; Concierto para flauta; dos conciertos para piano; Concertino para violín; Concertino para guitarra eléctrica.

Piano: Sonata; Siete Piezas; Seis Preludios.

Voz: Popocatépetl (soprano, tenor, orquesta); Cinco Canciones a la Madre muerta (voz y piano).

GERARDO GANDINI (ARGENTINA)

(16.10.1936, Buenos Aires – 22.3.2013, Buenos Aires)

Ópera: La ciudad ausente; Liederkreis.

Orquesta: Variaciones para orquesta; Estudio para descripción de la luna; Musicaficción III.

Cámara: Piagne e sospira (Flauta, clarinete, violín, piano).

Piano: Sonatas 1, 2 y 3; Eusebius: 4 Nocturnos; Postangos.

Guitarra: 6 Tientos.

CELSO GARRIDO LECCA (PERÚ)

(9.3.1926, Piura)

Orquesta: Laudes I y II; Elegía a Machu Picchu; Dos Sinfonías; Danzas Populares Andinas.

Concierto: Sonata-Fantasía para violoncello y orquesta; Concierto para guitarra y cuatro grupos instrumentales; Secuencias para violín y orquesta.

Coro y orquesta: El Movimiento y el Sueño (narradores, coro, banda magnética, orquesta).

Cámara: cuatro cuartetos de cuerdas; Divertimento para quinteto de vientos; Intihuatana, para cuarteto de cuerdas; Trío para un Nuevo Tiempo (violín, violoncello y piano)

Ensamble: Música para 6 instrumentos y percusión; Antaras, para doble cuarteto de cuerdas y contrabajo.

GEORGE GERSHWIN (ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA)

(26.9.1898, Brooklyn/N. York - 11.7.1937, Hollywood)

Ópera: Porgy and Bess.

Orquesta: Rhapsody in Blue; Un Americano en París.

Concierto: Concierto en fa, piano y orquesta.

Canciones (selección): The Man I Love, Someone To Watch Over Me, Somebody Loves Me, 's Wonderful, I Got Rhythm, Swanee, Embraceable you.

ALBERTO GINASTERA (ARGENTINA)

(11.4.1916, Buenos Aires - 25.6.1983, Ginebra).

Ballets: Panambí; Estancia.

Orquesta: Pampeana n°3; Variaciones Concertantes.

Óperas: Bomarzo; Beatriz Cenci.

Concierto: para arpa y orquesta.

Guitarra: Sonata.

Piano: Sonata para piano (1952); Danzas Argentinas; Suite de Danzas Criollas.

Voz y ensamble: Cantata para América Mágica.

PHILIP GLASS (ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA)

(31.1.1937, Baltimore)

Óperas: Einstein on the beach, La Caída de la Casa de Usher; El Americano perfecto. Orquesta: Heroes Symphony.

Ensamble: Music with changing parts; Music in twelve parts.

HENRYK GÓRECKI (POLONIA)

(6.12.1933, Czernica – 12.11.2010, Kratowice)

Orquesta: Tres piezas en estilo antiguo; Sinfonía no. 3.

Coro: Himno Totus tuus.

Ensamble: La Musiquette II

Coro y ensamble: Cantata sobre San Adalberto: Salve dius polonorum.

Cámara: cuartetos de cuerda.

GERARD GRISEY (FRANCIA)

(17.6.1946, Belfort – 11.11.1998, Paris)

Orquesta: Transitoires; Essai.

Ensamble: Partiels; Vortex Temporum; Talea.

Voz: Quatre Chants pour franchir le seuil (soprano y ensamble); L’icone paradoxale (dos voces femeninas, orquesta); Les Chants de l’Amour (12 cantantes y cinta magnética).

Otros: Le Temps et l’Écume (4 percusionistas, 2 sintetizadores, orquesta); Epilogue (4 cornos, orquesta); Modulations (33 ejecutantes).

Viola: Prologue.

SOFÍA GUBAIDULINA (RUSIA-TARTARIA)

(24.10.1931, Chistopol)

Orquesta: Stimmen…Verstummen; Antwort ohne Frage (tres orquestas).

Concierto: Offertorium (violín y orquesta).

Coro y ensamble: Sonnengesang (coro, violoncellos, percusión).

Ensemble: Verwandlung.

Coro y orquesta: Johannes Passion (coro, solistas, orquesta).

Otros: Las siete palabras de Jesús en la cruz (violoncello, bayán); In croce (violoncello, bayán).

HANS WERNER HENZE (ALEMANIA)

(1.7.1926, Gütersloh – 27.10.2012, Dresden)

Óperas: Boulevard Solitude, Der Prinz von Homburg, Die Bassariden, König Hirsch, Der junge Lord.

Voz y ensamble: Being beauteous (soprano, cellos, arpa); El Cimarrón (barítono, flauta, guitarra, cello).

Concierto: Concierto no. 2 para violín y orquesta.

Cámara: Quinteto con piano.

Sinfonías: nos. 5 y 6.

Violoncello: Epitafio (violoncello solo).

Voz y orquesta: Canciones Napolitanas (barítono y orquesta de cámara).

PAUL HINDEMITH (ALEMANIA)

(16.11.1895, Hanau – 28.12.1963, Frankfurt am Main)

Ópera: Cardillac.

Orquesta: Sinfonía Mathis der Maler; Metamorfosis Sinfónicas.

Voz y piano: Das Marienleben.

Viola y cuerdas: Trauermusik.

Coro: Misa (coro a cappella).

Otros: Kammermusik (diversos ensambles).

Piano: Ludus Tonalis.

ARTHUR HONEGGER (SUIZA)

(10.3.1892, Le Havre – 27.11.1955, Paris)

Oratorio: Juana de Arco en la Hoguera; El Rey David; La Danza de los Muertos; Une cantate de Noël.

Orquesta: Sinfonía no. 2 (trompeta y cuerdas); Sinfonía no. 3 (Litúrgica); Movimiento Sinfónico no. 1 (Pacific 231): Movimiento Sinfónico no. 2 (Rugby); Pastorale d’été.

Concierto: Concierto para violoncello; Concierto para piano; Concierto de cámara (flauta, corno inglés, cuerdas).

CHARLES IVES (ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA)

(20.10.1874, Danbury/Connecticut - 19.5.1954, N. York)

Orquesta: Sinfonías n°s 3 y 4; Two Contemplations; The unanswered question; Central Park in the Dark; Three places in New England.

Coro y orquesta: Three Harvest Home Chorales.

Cámara: Cuarteto de cuerdas no. 2.

Piano: Sonata Concord.

LEOS JANACEK (CHECOESLOVAQUIA)

(3.7.1854, Hukvaldy – 12.8.1928, Ostrava)

Óperas: Jenufa; La zorrita astuta; El caso Makropoulos; De la casa de los muertos.

Orquesta: Sinfonietta.

Coro y orquesta: Misa Glagolítica (solistas, coro y orquesta).

Cámara: Cuartetos de cuerdas 1 y 2.

Piano: En la niebla.

MAURICIO KAGEL (ARGENTINA)

(24.12.1931, Buenos Aires – 18.9.2008, Colonia)

Voz y orquesta: Liturgien (solistas, coro, orquesta); Sankt-Bach Passion (solistas, coro, orquesta).

Diversos instrumentos: Rrrr… (8 piezas para órgano; 7 piezas para coro; 5 piezas jazzísticas; 6 piezas para percusión).

Cámara: Aus dem Nachlass (violín, violoncello, contrabajo); Tango alemán (voz, violín, piano); Match (2 violines, percusión); cuatro cuartetos de cuerdas.

Otros: Ludwig van (película; versión instrumental para ensamble); Phonophonie (dos voces y otras fuentes de sonido); música para películas y teatro.

ZOLTAN KODALY (HUNGRÍA)

(16.12.1882, Kecskemét – 6.3.1967, Budapest)

Solistas, coro, orquesta: Psalmus Hungaricus; Te Deum.

Orquesta: Suite ópera Hary Janos; Danzas de Marosszék; Danzas de Galanta; Concierto para orquesta.

Coro: Cuadros de Matra.

Violoncello: Sonata opus 4.

HELMUTH LACHENMANN (ALEMANIA)

(27.11.1935, Stuttgart)

Teatro musical: Das Mädchen mit den Schwefelhölzern.

Orquesta: Kontrakadenz; Tableau; Double (Grido II); Schreiben; Staub.

Cámara: Gran Torso (cuarteto de cuerdas); Allegro sostenuto (clarinete, violoncello, piano).

Concierto: Ausklang (piano y orquesta); Harmonica (orquesta y tuba solista).

Coro: Les Consolations (coro y orquesta)

Ensamble: tem-A (voz y ensamble); Mouvement (-vor der Erstarrung).

ANTONIO LAURO (VENEZUELA)

(3.8.1917, Ciudad Bolívar – 18.4.1986, Caracas)

Guitarra: Valses Natalia, El Marabino, Carora, María Luisa, El Niño, El Negrito, Tatiana, Andreína, Angostura, Yacambú; Seis por derecho; Sonata; Merengue; Canciones infantiles y fuga a dos voces; Pavana al estilo de los vihuelistas; Suite venezolana.

Concierto: Concierto para guitarra y orquesta.

Cámara: Cuarteto de cuerdas; Quinteto para instrumentos de viento.

Voz y orquesta: Cantaclaro (solistas, coro, orquesta); Misterio de Navidad (solistas, narrador, coro, orquesta).

MARIO LAVISTA (MÉXICO)

(3.4.1943, Ciudad de México)

Ópera: Aura.

Orquesta: Sinfonía Modal; Ficciones; Tropo para Sor Juana; Lyhannh; Lacrymosa.

Coro: Missa Brevis; Homenaje a Beckett.

Voz solista: Tres Canciones (mezzosoprano, piano); Tres Nocturnos (mezzosoprano, orquesta); Hacia el Comienzo (mezzosoprano y orquesta); Salmo (soprano y ensamble).

Cámara: Sinfonías (cuarteto de cuerdas); Siete Invenciones (cuarteto de cuerdas); Octeto para vientos; Reflejos de la Noche (cuarteto de cuerdas); Diacronía (cuarteto de cuerdas).

Piano: Simurg; Jaula.

GYÖRGY LIGETI (HUNGRÍA)

(28.5.1923, Dicsöszentmárton – 12.6.2006, Viena)

Ópera: Le Grand Macabre.

Voz y orquesta: Requiem (solistas, coro, orquesta).

Orquesta: Atmosphères; Lontano; San Francisco Polyphony.

Cámara: Concierto de Cámara para 13 instrumentos; Cuarteto de cuerdas no. 2.

Clavecín: Continuum.

Coro: Lux Aeterna (16 voces).

Concierto: Concierto violoncello y orquesta.

WITOLD LUTOSLAWSKI (POLONIA)

(25.1.1913, Varsovia – 7.2.1994, Varsovia)

Orquesta: Sinfonías 2, 3 y 4; Juegos venecianos; Mi-parti.

Concierto: Concierto para violoncello; Concierto para piano; Chain II (violín y orquesta); Coro y orquesta: Tres Poemas de Henri Michaux.

Cámara: Cuarteto de cuerdas 1964.

Voz y orquesta: Les Espaces du sommeil (barítono y orquesta); Chantefleurs et Chantefables (soprano y orquesta).

DARIUS MILHAUD (FRANCIA)

(4.9.1992, Aix-en-Provence – 22.6.1974, Ginebra)

Óperas: Le pauvre matelot, Christoph Colombe.

Ballets: Le Boeuf sur le toit; La création du monde.

Voz y orquesta: Las Coéforas (recitante, coro, orquesta).

Piano: Saudades du Brazil; Scaramouche (dos pianos).

Orquesta: Suite provenzal.

Cámara: Sonata (flauta, oboe, clarinete, piano); cuartetos de cuerda.

TRISTAN MURAIL (FRANCIA)

(11.3.1947, Le Havre)

Orquesta: Gondwana; Désintegrations (orquesta de cámara).

Ensamble: Pour adoucir le cours du temps (ensamble y sintetizadores); Les nuages de Magellon (percusión, ondas martenot, guitarra eléctrica).

Piano: Territoires de l’oubli; Les travaux et les jours.

Guitarra: Vampyr (guitarra eléctrica).

Flauta: Unanswered questions (flauta sonorizada).

LUIGI NONO (ITALIA)

(29.1.1924, Venecia – 8.5.1990, Venecia)

Cámara: Fragmente-Stille, an Diotima (cuarteto de cuerdas).

Voz y orquesta: Como una Ola de Fuerza y Luz (soprano, piano, orquesta, banda magnética); Intolleranza 1960 (solistas, coro, banda magnética, orquesta); Il canto sospesso (solistas, coro, orquesta); Caminantes… Ayacucho (contralto, flauta baja, órgano, coro, orquesta, electroacústica).

ARVO PÄRT (ESTONIA)

(11.9.1935, Paide)

Coro: Pasión según San Juan; Stabat Mater; Misa silábica; Magnificat.

Coro y orquesta: In principio; Miserere (solos, coro, orquesta).

Orquesta: Summa (orquesta cuerdas); Cantus in memoriam Benjamin Britten (orquesta cuerdas).

Ensamble: Tabula rasa (dos violines, orquesta cuerdas, piano preparado).

Otros: Fratres (12 diferentes versiones instrumentales).

KRZYSZTOF PENDERECKI (POLONIA)

(23.11.1933, Debica)

Ópera: Los Demonios de Loudun; Ubu Rex.

Solistas, coro y orquesta: Pasión según San Lucas; oratorio Dies Irae; Requiem Polaco.

Orquesta: Treno para las víctimas de Hiroshima (52 cuerdas); De Natura Sonoris I y II; Sinfonías nos. 2, 7 y 8.

Conciertos: concierto para violín no. 2; Concierto para piano.

Cámara: Cuarteto de cuerdas no. 2; Sexteto (vientos, cello y piano).

ASTOR PIAZZOLLA (ARGENTINA

(11.3.1921, Mar del Plata – 4.7.1992, Buenos Aires)

Ópera: María de Buenos Aires.

Tangos: Adiós Nonino, La Muerte del Ángel, El Desbande, Tanguango, Contrabajeando, Lo que vendrá, Libertango.

Orquesta: Tres Tangos sinfónicos.

Ensamble: Fuga y misterio; Las Cuatro Estaciones porteñas.

Concierto: Concierto para bandoneón y orquesta; Tres Tangos para bandoneón y orquesta; Concierto para bandoneón y guitarra: Homenaje a Lieja.

Cámara: Le grand tango (violoncello y piano)

FRANCIS POULENC (FRANCIA)

(7.1.1899, Paris – 30.1.1963, Paris)

Ópera: La voz humana; Les mamelles de Tiresias; Diálogo de Carmelitas.

Coro: La figure humaine; Salve Regina; Misa en sol; Cuatro motetes para el tiempo de Navidad; Cuatro Motetes para un tiempo de Penitencia; Letanías a la Virgen Negra.

Canciones: Mélodies sobre textos de Charles d’Orléans, Aragon, Apollinaire, García Lorca, Éluard, Racine, Colette.

Concierto: Concierto para órgano, timbal y cuerdas; Concierto campestre (clavecín y orquesta); Concierto para piano y orquesta.

Ballet: Les biches.

Piano: Mouvements Perpétuels; Noveletten; Cinco Impromptus.

Sonatas: para flauta, para oboe, para clarinete.

Cámara: Sexteto (piano, flauta, oboe, clarinete, fagot, corno).

SERGUEI PROKOFIEV (RUSIA)

(23.4.1891, Sóntsovka – 5.3.1953, Moscú)

Óperas: El amor de las Tres Naranjas, El Ángel de Fuego, Guerra y Paz.

Ballet: Romeo y Julieta.

Orquesta: Sinfonía Clásica; Sinfonía no. 5; Pedro y el Lobo (narrador y orquesta); Suite escita.

Concierto: Concierto para piano no. 3; Concierto para violín no. 1.

Piano: Visiones fugitivas; Sonatas.

GIACOMO PUCCINI (ITALIA)

(22.12.1858 – 29.11.1924, Bruselas)

Óperas: Madama Butterfly, La Bohème, Tosca, La fanciulla del West, Tríptico: Gianni Schicchi, Il Tabarro, Suor Angelica; Manon Lescaut; Turandot.

SERGEI RACHMANINOV (RUSIA)

(1.4.1873, Novgorod – 28.3.1943, Beverly Hills)

Concierto: Conciertos nos. 2 y 3, para piano y orquesta; Rapsodia sobre un tema de Paganini (piano y orquesta).

Piano: Preludios; Études-Tableaux.

Orquesta: Sinfonía no. 2; Danzas Sinfónicas; La Isla de los Muertos.

Cámara: Trío elegíaco (piano, violín, violoncello).

Coro: La Liturgia divina de San Juan Crisóstomo.

Voz: Vocalise (versión original: soprano y piano).

MAURICE RAVEL (FRANCIA)

(7.3.1875, Ciboure – 28.12.1937, Paris)

Piano: Pavana para una infanta difunta, Sonatina, Gaspard de la Nuit, Ma mére l’oye, Le tombeau de Couperin.

Orquesta: Rapsodia española; Bolero; Dafnis y Chloe; La Valse.

Concierto: Concierto en sol; concierto para la mano izquierda.

Ópera: La hora Española; El Niño y los Sortilegios (fantasía lírica).

Canciones: Canciones de Madagascar; Cantos de don Quijote a Dulcinea.

Cámara: Trío con piano; Cuarteto de cuerdas en fa.

STEVE REICH (ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA)

(3.10.1936, Nueva York)

Piano: Piano Phase (dos pianos).

Ensamble: Música para 18 músicos; Eight lines; Daniel Variations; Different Trains (cuarteto y cinta magnética); Vermont Counterpoint (11 flautas).

Voz: Proverb (voces y ensamble); The desert music (voces amplificadas y orquesta); Drumming (voces femeninas, liras, percusión).

Guitarra: Electric Counterpoint (guitarra eléctrica y cinta magnética).

Otros: The cave (multimedia).

SILVESTRE REVUELTAS (MÉXICO)

(31.12.1899, Durango - 5.10.1940, Ciudad de México)

Ballet: Redes (Suite); La Coronela.

Orquesta: Sensemayá; Esquinas; La Noche de los Mayas; Itinerarios; Janitzio; Cuauhnáhuac.

Cámara: 8 x Radio (ensamble); Homenaje a Federico García Lorca (ensamble); Planos (ensamble).

Cámara: Cuarteto de cuerdas no. 4 (Música de feria).

WOLFGANG RIHM (ALEMANIA)

(13.3.1952, Karlsruhe)

Ópera: La Conquista de México; Jakob Lenz.

Orquesta: Sub-Kontur; Unbennant I-III; Marsyas (trompeta, percusión y orquesta).

Ballet: Tutuguri.

Ensemble: Étude pour Seraphin (bronces y percusión).

Solistas , coro y orquesta: Cantata Andere Schatten.

Canciones: Wölfli-Liederbuch (barítono y piano).

GIACINTO SCELSI (ITALIA)

(8.1.1905, La Spezia – 9.8.1988, Roma)

Orquesta: Quatro pezzi su una sola nota; Hymnos (órgano y dos orquestas); Anagamín (12 cuerdas); Pfhat; Hurqualia; Aión (6 percusionistas, timbal, orquesta).

Voz y orquesta: Uaxuctum (solistas, coro, gran orquesta).

Ensamble: Pranam II (9 instrumentos); Okanagon (arpa, contrabajo y tam tam).

Cámara: Cinco cuartetos de cuerdas.

ALFRED SCHNITTKE (RUSIA)

(24.11.1934, Engels – 3.8.1998, Hamburgo)

Ópera: La Vida con un Idiota.

Voz y orquesta: Cantata Fausto (solistas, coro, orquesta).

Cámara: quinteto (piano y cuerdas).

Orquesta: Sinfonías nos. 1 y 8; Concerti Grossi nos. 1, 2 y 3.

Conciertos: Conciertos para violín nos. 3 y 4; Concierto para viola; Conciertos para Cello nos. 1 y 2.

Ensemble: Polyphonic Tango.

Piano: Variations on one chord.

ERIK SATIE (FRANCIA)

(17.5.1866, Honfleur – 1.7.1925, Paris)

Ballet: Parade.

Voz y orquesta: Socrate (voz y piano u orquesta).

Piano: Gymnopédies; Trois morceaux en forme de poire; Véxations; En habit de cheval; Gnossienes; Embryons dessechés.

Orquesta: Petites Pièces montées.

ALEXANDER SCRIABIN (RUSIA)

(6.1.1872, Moscú – 27.4.1915, Moscú)

Orquesta; El poema del éxtasis; Prometheus; El poema del fuego (piano, orquesta, coro opcional, chromola); Sinfonías nos. 2 y 3.

Concierto: Concierto para piano opus 20.

Piano: 12 Estudios opus 8; 8 Estudios opus 42; 24 Preludios opus 11; Sonatas 3, 7 y 9.

JAN SIBELIUS (FINLANDIA)

(8.12.1865, Hämeenlinna – 20.9.1957, Järvenpää)

Orquesta: Sinfonías nos. 1, 2 y 4; Karelia; Finlandia; Lemminkäinen (incluye El Cisne de Tuonela.); Valse triste; Pelleas y Melisanda.

Concierto: Concierto para violín.

Cámara: Cuarteto de cuerdas (Voces intimae).

DMITRI SHOSTAKOVITCH (RUSIA)

(25.9.1906, San Petersburgo – 9.8.1975, Moscú)

Óperas: Lady Macbeth de Mtsensk (Katerina Izmailova); La Nariz.

Orquesta: Sinfonías nos. 1, 5, 7, 10, 13, 14.

Ballet: La Edad de Oro.

Conciertos: Conciertos para cello nos. 1 y 2; Conciertos para violín nos. 1 y 2; Concierto para piano.

Cámara: Cuartetos de cuerdas nos. 1, 3 y 8; Quinteto con piano opus 57; Tríos con piano nos. 1 y 2.

Piano: 24 Preludios y Fugas (piano).

Solista, coro, orquesta: La Ejecución de Stepan Razin (bajo, coro, orquesta).

KARLHEINZ STOCKHAUSEN (ALEMANIA)

(22.8.1928, Mödrath – 5.12.2007. Kürten-Kettenberg)

Ópera: LICHT, die Sieben Tage der Woche (voces, instrumentos y bailarines solistas, coro, orquesta, ballet, mimos, música concreta y electrónica).

Ensemble: Kreuzspiel; Kontra-Punkte.

Electrónica: Gesang der Jünglinge; Kontakte; Mikrophonien I y II (ensamble y electrónica); Telemusik.

Piano: Klavierstücke I – XVIII; Mantra (dos pianos).

Ensemble: Zeitmasse (quinteto maderas).

Orquesta: Gruppen (3 orquestas); Carré (4 orquestas y 4 coros).

Voces: Stimmung.

Percusión: Zyklus.

RICHARD STRAUSS (ALEMANIA)

(11.6.1864, Munich – 8.9.1949, Garmisch)

Óperas: Salomé, Electra, El Caballero de la rosa.

Lieder: Cuatro últimas canciones (voz y orquesta).

Orquesta: Poemas sinfónicos Don Juan, Till Eulenspiegel, Así habló Zaratustra; Metamorfosis (orquesta de cuerdas).

Concierto: Concierto para oboe y orquesta.

TORU TAKEMITSU (JAPÓN)

(8.10.1930, Tokio – 20.2.1996, Tokio)

Orquesta: A Flock descends into the Pentagonal Gardens.

Solistas y orquesta: Gémeaux (oboe, trombón y 2 orquestas); From Me Flows What You Call Time (5 percusionistas y orquesta).

Piano: Rain Tree Sketch.

Otros: Toward the Sea (flauta alto y guitarra).

HÉCTOR TOSAR (URUGUAY)

(18.7.1923, Montevideo – 11.1.2002, Montevideo)

Orquesta: Toccata; Serie sinfónica; Cadencias; Cuatro Piezas.

Cámara: Divertimento para quinteto de vientos; Septeto.

Concierto: Cinco Piezas concertantes, para violín y orquesta.

Voz: Aves errantes (barítono y 11 instrumentos).

Coro: Magnificat; Cinco Madrigales.

Electroacústica: La Gran Flauta (sintetizador); Música festiva (sintetizador); Voces y viento (sintetizador).

EDGAR VARÈSE (FRANCIA)

(22.12.1883, Paris – 6.11.1965, Chicago)

Orquesta: Amériques; Arcana; Déserts (orquesta y banda magnética).

Ensemble: Octandre (vientos y contrabajo); Intégrales (vientos y percusión); Ionisation (13 percusionistas); Ecuatorial (bajo, bronces, piano, órgano, theremins, percusión);

Flauta: Density 21,5.

Banda magnética: Poème électronique.

HEITOR VILLA-LOBOS (BRASIL)

(5.3.1887, Rio de Janeiro, - 17.11.1959, Rio de Janeiro)

Diversas combinaciones instrumentales y vocales: Bachianas Brasileiras; Choros.

Guitarra: Estudios; Preludios.

Concierto: Concierto para guitarra y orquesta.

Piano: Lenda do caboclo; A prole do bebê.

Coro: Bendita Sabedoria.

KURT WEILL (ALEMANIA)

(2.3.1900, Dessau – 3.4.1950, Nueva York)

Óperas: Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, Der Jasager, Die Bürgschaft, Down in the Valley; Lady in the Dark (teatro musical); Die Dreigroschenoper (teatro musical); Happy End (teatro musical); Die Sieben Todsünde (ballet cantado).

Voces y orquesta: Cantata Das Berliner Requiem (tenor, barñitono, coro masculino, vientos).

Orquesta: Sinfonía no. 2.

Concierto: Concierto para violín y vientos.

RALPH VAUGHAN WILLIAMS (INGLATERRA)

(12.10.1872, Down Ampney – 26.8.1958, Londres)

Orquesta: A Sea Symphony; A London Symphony; A Pastoral Symphony; Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis; Fantasía sobre Grensleeves.

Solo y orquesta: The Lark Ascending (violin y orquesta); Concierto para oboe.

Voz y orquesta: Serenade to Music (16 voces solistas y orquesta).

Coro: Misa en sol menor.

IANNIS XENAKIS (FRANCIA)

(29.5.1922, Bräila – 4.2.2001, Paris)

Orquesta: Pithoprakta; Metastasis.

Ensamble: Achorripsis (21 instrumentos); Phlegra; Palimpsest.

Voz y ensamble: Oresteia (coro y ensamble).

Coro: Nuits (12 voces solistas o coro mixto).

Percusión: Pleïades; Rebond; O-Mega (percusión y ensamble);

Violoncello: Kottos.

Otros: Jonchales (109 músicos); Orient Occident (sonidos grabados); Diamorphoses (sonidos grabados); Keqrops (piano y 92 músicos).

BERND ALOIS ZIMMERMANN (ALEMANIA)

(20.3.1918, Bliesheim – 10.8.1970, Königsdorf)

Ópera: Die Soldaten.

Orquesta: Sinfonía en un movimiento; Photoptosis; Stille und Umkehr.

Concierto: Concierto para violín; Antiphonen (viola y orquesta); Nobody knows the trouble I see (concierto para trompeta y orquesta).

Vocal: Requiem für einen jungen Dichter (narradores, solistas vocales, coros, electrónica, banda de jazz, órgano); Omnia tempus habent (soprano y diecisiete instrumentos)

Selección de compositores chilenos (nacidos hasta 1973)

LUIS ADVIS (10.2.1935, Iquique – 9.9.2004, Santiago)

Voz y orquesta o ensamble: Cantata Santa María de Iquique; Canto para una semilla; Sinfonía Los Tres Tiempos de América; Murales extremeños; Oratorio La Pampa del Tamarugal.

Ensamble: Suite Latinoamericana; Cinco Danzas Breves (cuarteto de saxofones); Invitación al Vals.

Canción: Canciones del 900.

ANDRÉS ALCALDE (14.9.1952, Santiago)

Orquesta: Fugi II.

Cámara: Charlot, (violín, clarinete y piano).

Clarinete: Mon cher lit (clarinete y piano).

Violoncello: Der Mondbach I.

Flauta: Rin (flauta y piano).

Percusión: Marimbô (marimba).

PEDRO HUMBERTO ALLENDE (29.6.1885, Santiago - 17.8.1959, Santiago)

Orquesta: Poema sinfónico La Voz de las Calles; Escenas campesinas.

Concierto: Concierto para violoncello y orquesta.

Piano: Doce Tonadas para piano.

MIGUEL AGUILAR (12.4.1931, Huara)

Ensamble: Música Concertante (maderas, bronces, cuerdas).

Voz y orquesta: Homenaje a Samuel Beckett (soprano, orquesta de cámara).

Dúos: Sonatina (saxo alto, violoncello).

Cámara: Rapsodia (clarinete, violín , violoncello).

Piano: Microscopías.

LENY ALEXANDER (8.6.1924, Breslavia – 7.8.2005, Santiago)

Orquesta: Cinco epigramas; Ellos se perdieron en el espacio estrellado.

Voz y orquesta: Tessimenti (soprano, mezzosoprano, orquesta de cámara).

Voz y ensamble: Par quoi? A quoi? Pour quoi? (mezzosoprano, ensamble y banda magnética).

Guitarra: Méralo

Flauta: Paisajes-Memoria (flauta y piano)

BORIS ALVARADO (27.8.1962)

Ópera: Magdala. Bajo el Signo de la Cruz.

Orquesta: Emiliana; In Corda (orquesta de cuerdas).

Ensamble: O llaqui.

Violoncello: Voilà!

JUAN AMENÁBAR (22.6.1922, Santiago – 3.2 1999, Santiago)

Electrónica: Klesis; Música continua; Preludio en High Key; Amacatá; Ludus Vocalis.

Sueño de un niño.

Coro y orquesta: Misa Litúrgica.

RENÉ AMENGUAL (2.9.1911, Santiago – 2.8.1954, Santiago)

Orquesta: Preludio Sinfónico.

Concierto: Concierto para piano y orquesta; Concierto para arpa y orquesta.

Cámara: Sexteto (vientos); Cuartetos de cuerda 1 y 2.

Piano: 10 preludios breves; Sonatina; Burlesca.

PABLO ARANDA (19.11.1960 ….)

Orquesta: *Parphe.*

Flauta: Da (dos flautas traversas).

Cámara: *Alcrígada* (Cuarteto de cuerdas)

Ensamble: Laquer (ensamble, objetos sonoros y electrónica).

Piano: Aleadas (piano a 4 manos).

JOSÉ VICENTE ASUAR (20.7.1933, Santiago)

Electrónica: Variaciones espectrales; Estudio aleatorio; 3 ambientes sonoros para música electrónica: Catedral, Divertimento, Caleidoscopio; La Noche I y II; Guararia repano; Serenata para mi voz y sonidos sinusoidales.

GUSTAVO BECERRA-SCHMIDT (26.8.1925, Temuco – 3.1.2010, Oldenburg)

Orquesta: Sinfonías nos. 2, 3 y 4.

Oratorio: Machu Picchu.

Concierto: conciertos nos. 1 y 2 para guitarra y orquesta; Concierto para violín y orquesta.

Cámara: cuartetos de cuerda nos. 5, 6 y 7.

Voz y ensemble: Canciones de Altacopa (tenor y conjunto instrumental).

Coro: Llanto por el hermano solo; Canciones con textos de Andrés Sabella.

CARLOS BOTTO (4.11.1923, Viña del Mar – 27.6.2004, Santiago)

Piano: Variaciones opus 1; Diez Preludios opus 3.

Cámara: Cuarteto de cuerdas opus 5.

Voz: Cantos al amor y a la muerte opus 8 (voz y cuarteto cuerdas); Poemas de amor y soledad opus 12 (voz y piano).

GABRIEL BRNCIC (16.2.1942, Santiago)

Orquesta: Quodlibet III; Volveremos a las montañas …

Concierto: Concierto para viola y orquesta.

Voz y ensamble: Chile, fértil provincia (voz, ensamble y electrónica).

Ensamble: La casa del viento (Flautas, clarinetes, viola, cello, electroacústica);

EDUARDO CÁCERES (28.2.1955, Santiago)

Piano: Seco, Fantasmal y Vertiginoso.

Saxo: Orión y los Cuatro Jinetes (Saxo y percusión)

Violoncello: Entrelunas (violoncello, piano).

Coro: Cantos ceremoniales para aprendiz de machi (coro femenino).

Voz y ensamble: Epigramas mapuches (contralto, clarinete, violín, cello, piano).

RODRIGO CÁDIZ (24.11.1972, Santiago)

Orquesta: Autopoiesis.

Electrónica: Extensiones (solista, orquesta y electrónica en vivo); G-3 (trío de guitarras y electrónica).

Voz y ensamble: Transparencias (soprano, flauta dulce, violín, guitarra y piano).

Música computacional: Imber.

EDGARDO CANTON-AGUIRRE (5.9.1963, Paris)

Orquesta: Ul-Kantum: Retratos de Arauco.

Banda sinfónica: Atacama imaginario.

Concierto: Ahad (percusión solista, coro femenino, orquesta).

Voz y orquesta: El Gran Océano (barítono y orquesta); Al-Mumit (coro, guitarras acústica y eléctrica, medios electrónicos).

ROLANDO CORI (16.1.1954, Santiago)

Coro, orquesta: Oratorio Peldaños al Padre (soprano, narradores, coro, orquesta); Cantata Redemptoris Mater (soprano, narradores, grupo folklórico andino); Misa Murucuyá (coro, voz femenina, orquesta de cámara).

Voz y ensamble: Give me your heart (soprano, flautas dulces, piano); Ciclo de canciones La Ciudad Hermosa (mezzosoprano, barítono, guitarra, electrónica, video).

ACARIO COTAPOS (30.4.1889, Valdivia, - 22.11.1969, Santiago)

Orquesta: Imaginación de mi país; Suite de Voces de Gesta; Cuatro Preludios Sinfónicos.

Voz y orquesta: Balmaceda (recitante y orquesta).

Poema escénico: El Pájaro Burlón; Voces de Gesta (Tragedia en tres jornadas).

RAFAEL DIAZ (27.3.1965, Río Cisnes)

Orquesta: Fátima; Pascual Coña recuerda.

Orquesta y ensamble: Espejismo de ayquina (cuarteto de flautas dulces, piano, orquesta).

Coro y orquesta: K Kyrie Mwono Kyrie (coro femenino, orquesta de cuerdas).

Violín: El ángel de la guarda se le aparece a Matías Catrileo Quezada (violín y piano).

ROBERTO FALABELLA (13.2.1926, Santiago – 12.12.1958, Santiago)

Orquesta: Estudios emocionales; Sinfonía no. 1.

Ballet: Andacollo; El peine de oro.

Coro: Adivinanzas.

FERNANDO GARCÍA (4.7.1930, Santiago)

Coro y orquesta: América Insurrecta (altavoz, coro, orquesta).

Orquesta: Se unen la Tierra y el Hombre (banda magnética, orquesta); Díptico sinfónico; Dos Temas de Discusión; Homenaje a Celso Garrido Lecca; Signos de otoño.

Ensamble: Navegaciones (Flauta, arpa, cuerdas).

Cámara: Tinieblas y Destellos (cuarteto de cuerdas).

ALEJANDRO GUARELLO (21.8.1951, Viña del Mar)

Orquesta: Intrelacción.

Cámara: Trío 1982 (violín, cello, piano); Vetro (violín, clarinete, cello); Fractande (cuarteto de cuerdas).

Concierto: Corda. Concierto para violín y orquesta; Tasto. Concierto para piano y orquesta.

Ensamble: La Bella Datoki (violín, guitarras, clarinetes, piano, electrónica).

Piano: Domuns.

FEDERICO HEINLEIN (25.1.1912, Berlín – 23.3.1999, Santiago)

Orquesta: Sinfonietta; Al anochecer (cuerdas); Las alabanzas (cuerdas); Tríptico.

Voz y orquesta: Farewell (barítono y orquesta); Cantata del Pan y la Sangre (soprano, barítono, coro, cuerdas, percusión)

Concierto: Concertante (oboe, fagot, cuerdas).

Coro: Salve Regina (coro femenino, órgano); Cinco canciones; Poesías de Juan Guzmán Cruchaga; Villancicos; Del acervo popular.

Voz y piano: Tres canciones españolas; Nocturno; Yerbas Buenas.

Cámara: Cuarteto de cuerdas; Tripartita (flauta, oboe, clarinete, trompeta, fagot); Tres (violín, violoncello, piano); Estrella solitaria (oboe, clarinete, fagot, violín, violoncello); Danzas (clarinete, fagot, piano).

ALFONSO LENG (11.2.1884, Santiago – 7.11.1974, Santiago)

Ópera: María.

Orquesta: Dos Preludios; Poema sinfónico La Muerte de Alsino; Andante (cuerdas).

Piano: Doloras; Preludios; Otoñales; Sonata.

Piano y orquesta: Fantasía.

Coro: Salmo.

ALFONSO LETELIER (4.10.1912, Santiago - 28.8.1994, Santiago)

Orquesta: Suite Aculeo; Preludios Vegetales.

Concierto: La Vida del Campo (piano y orquesta).

Voz y orquesta: Vitrales de la Anunciación (soprano, coro femenino, orquesta); Sonetos de la Muerte (soprano y orquesta).

Coro: Villancicos.

MIGUEL LETELIER (30.9.1939, San Miguel)

Orquesta: Instantes (Cinco piezas breves sobre visiones fotográficas de la naturaleza).

Cámara: Divertimento para ocho instrumentos (cuarteto de cuerdas, maderas, clavecín).

Canciones: Tres canciones sobre el poema L’ombre des jours (Condesa de Noailles).

Clavecín: Sonata.

Coro y ensamble: Cantata Inmobiliaria (coro, piano, batería jazz).

GABRIEL MATTHEY (3.3.1955, Santiago)

Cámara: Trío Mágico (violín, cello, piano).

Ensamble: Repercusiones (cuatro percusionistas).

Voz y ensamble: Trilogía Las Parrianas (contralto, voces de los músicos, ensamble).

Diversos instrumentos: Estudiantinas (piezas didácticas).

Conciertos: Conciertos de última Generación: para piano y orquesta; para guitarra y orquesta.

ANDRÉS MAUPOINT (27.3.1968, Viña del Mar)

Orquesta: Die Winkel eines Kreises; Der Gefangene des Lichtes (tarkas, zampoñas, gran orquesta, electrónica).

Voz y ensamble: Apocalipsys Ioannis (7 Narradores, coro, ensamble); Al bechi; Mikrofarben.

Concierto: Concierto para piano y orquesta.

CRISTIÁN MORALES (14.11.1967, Arica)

Electroacústica: Mientras, yo  caminaré  lejos…por  otra  orilla **(**flauta  dulce renacentista  en  sol  y dispositivo  electroacústico), Nodo  II, (dos flautas, ensamble y dispositivo  electroacústico); Sept, (piano y dispositivo electroacústico).

Guitarra: Relief VI.

Ensamble: Els nous Fonix.

JUAN ORREGO SALAS (18.1.1919, Santiago)

Orquesta: Sinfonías nos. 3 y 4; Variaciones serenas (cuerdas); Obertura Festiva; Serenata concertante.

Voz y orquesta: Missa in tempore discordiae (tenor, coro, orquesta).

Concierto: Concierto para piano y orquesta.

Cámara: Concierto de cámara opus 34.

Voz y ensamble: Canciones castellanas (soprano y conjunto instrumental).

Voz y piano: El alba del alhelí (soprano, piano).

Coro: Tres romances pastorales.

Flauta: Sonata de estío (flauta y piano).

Piano: Variaciones y fuga sobre un pregón; Rústica.

SERGIO ORTEGA (2.2.1938, Antofagasta – 15.9.2003, Paris)

Ópera: Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta.

Cámara: Sexteto (piano y vientos); Quinteto (flauta grave y cuarteto de cuerdas); Partita para otro tiempo (quinteto de vientos).

Canciones: La Fragua; Venceremos; El pueblo unido; Chile Resistencia; Canciones para el boicot; Canto al programa; Cuatro canciones del capitán.

Voz y orquesta o ensamble: Cantata Bernardo O’Higgins Riquelme.1810; Responso por el guerrillero muerto; Lonquén.

Coro: Marta Ugarte se queda.

Instrumentos solistas: Quirivan (violoncello); Tacuabé (viola); Sonata para clavecín.

HERNÁN RAMIREZ (10.6.1941, Santiago)

Orquesta: Poema sinfónico con cello solista.

Vocal e instrumentos: Cantata El Corazón de Pedro de Valdivia (recitantes, coro mixto, percusión , instrumentos mapuches); Cantata El Rey De Los Alisos (soprano, tenor, bajo, coro, cuarteto de cuerdas, piano, percusión); La Camisa De Fuerza (octeto vocal, ensemble);

Cámara: Cuarteto de cuerdas para recortar y armar.

CARLOS RIESCO (23.12.1925, Santiago - 22.5.2007, Santiago)

Voz y orquesta: Mortal Mantenimiento.

Piano: Semblanzas chilenas; Rapsodia.

Orquesta: Sinfonía de Profundis.

Ballet: Candelaria.

Cámara: Quinteto de vientos.

Concierto: Concierto para violín, Concierto para piano.

GUILLERMO RIFO (16.2.1945, Santiago)

Orquesta: Cachimbo (orquesta sinfónica); Paisaje Urbano (orquesta de cámara).

Concierto: Desde el Puente (Oboe y cuerdas); Tambo del Valle (flauta y orquesta sinfónica); Tobalahue (flauta y cuerdas).

DOMINGO SANTA CRUZ (5.7.1899, La Cruz - 6.1.1987, Santiago)

Orquesta: Tres Preludios Dramáticos; Sinfonía no. 2.

Voz y orquesta: Égloga (soprano, coro, orquesta); Cantata de los ríos de Chile (coro y orquesta).

Canciones: Cantos de soledad; Cuatro poemas de Gabriela Mistral; Doce Canciones del Mar.

Coro: Tres Madrigales.

LEÓN SCHIDLOWSKI (21.7.1931, Santiago)

Ópera: Der Dybbuk.

Voz y ensamble: Caupolicán (narrador, coro, ensamble).

Coro y ensamble: Misa Sine Nomine In Memoriam Víctor Jara (narrador, coros, diversos ensambles),

Orquesta: Lux in Tenebris; Absalom.

Violoncello: Partita.

Coro: Palindrom (voces femeninas); Dos Salmos.

ALIOCHA SOLOVERA (8.05.1963, Santiago)

Orquesta: Cielo y Sombra.

Voz y orquesta: Dos Poemas de Pablo Neruda.

Ensamble: In Verso; Des-concertante (oboe y ensamble).

Concierto: Solo para un Diálogo (flauta y orquesta).

ENRIQUE SORO (15.7.1884, Concepción – 3.12.1954, Santiago)

Orquesta: Sinfonía Romántica; Preludios Sinfónicos; Aires chilenos.

Concierto: Concierto en re mayor para piano y orquesta.

Piano: Andante apasionado.

SYLVIA SOUBLETTE (5.2.1922)

Voz y ensamble: Misa Romana (solistas, coro, ensamble); Stabat Mater (voces femeninas,

órgano, violoncello); Suite Pastoril (soprano, tenor, ensamble).

Violín: Pequeña Suite (violín, piano).

Coro: Canciones sobre sonetos de Pablo Neruda; Tres Fábulas de La Fontaine;

Tres Canciones sobre poemas de Gabriela Mistral.

JORGE URRUTIA (7.9.1903, La Serena – 5.7.1981, Santiago)

Ballet: Redes

Orquesta: Suite La Guitarra del Diablo; Suite Música para un Cuento de Antaño; Pastoral de Alhué.

Piano: Tres Sugerencias de Chile (versión original); Tres Sugerencias de Chile (versión guitarra).

Coro: Música folklórica ritual de La Tirana; Canciones y Danzas Campesinas de Chile.

DARWIN VARGAS (8.5.1925, Talagante – 8.4.1988, Santiago)

Orquesta: Obertura para tiempos de Adviento.

Cámara: Talagante 73 (clarinete, viola, piano); Momentos de niños (clarinete, percusión, piano).

Guitarra: Tres Preludios; Sonata de Septiembre; Sonata para dos guitarras.

Coro: Tres coros sacros para voces masculinas.

SANTIAGO VERA-RIVERA (2.11.1950, Santiago)

Orquesta: Celiosiástika. (Universus).

Piano: Apocalíptika II (El principio y el fin) (piano y orquesta de cuerdas).

Coro y orquesta: Apocalíptika III (Amor es el principio y el fin).

Ensemble: Silogístika II (Misterios de Rapa Nui).

Voz y orquesta: Silogístika III (Canto arcano de Rapa Nui).

CARLOS ZAMORA (22.5.1968, Calama)

Orquesta: Sikuris
Voz y orquesta: Missa Brevis in Memoriam Mater mei (soprano, coro femenino, cuerdas); Victor Jara Sinfónico (tenor, coro y orquesta).

Coro: Padre Nuestro Kunza.

Ópera: El Pukará.