

Música en femenino plural (II)

Autoría: Almudena Arribas Bergado

Afiliación: Doctora en Musicología por la Universidad de Cambridge; Licenciada en Filología Árabe e Islam; Máster en Protocolo y Relaciones Institucionales; Profesora de Piano por el RCSMM; conferenciante y escritora

SECCIÓN	PÁGINAS	IDENTIFICADOR
Divulgación y revisión	31-52	TDL-82-2024-031-052

TIPO DOCUMENTAL

Musicología e historia de las mujeres

RESUMEN DOCUMENTAL

Segunda parte del recorrido dedicado a mujeres compositoras e intérpretes. La autora estudia figuras desde el Clasicismo del siglo XVIII hasta la música contemporánea, pasando por Romanticismo y vanguardias del siglo XX. El artículo recupera trayectorias, obras y contextos de creadoras frecuentemente relegadas por la historiografía musical e incorpora una selección de audiciones como recurso para profundizar en sus repertorios.

PALABRAS CLAVE

mujeres compositoras · musicología · Clasicismo · Romanticismo · siglo XX · música contemporánea · historia de la música

CITA BIBLIOGRÁFICA

Almudena Arribas Bergado. «Música en femenino plural (II)». Torre de los Lujanes, n.º 82, 2024, pp. 31-52. ISSN 1136-4343.

Música en femenino plural (II)

Por
Amudena
Arribas Bergado

Doctora
en Musicología
por la Universidad
de Cambridge
Licenciada en Filología
Árabe e Islam
Máster en Protocolo
y Relaciones
Institucionales
Profesora de Piano
por el RCSMM
Conferenciante.
Escritora

Continuando con el análisis de las mujeres compositoras de todos los tiempos (ver *Música en Femenino Plural I*)¹, estas líneas estarán dedicadas a las autoras e intérpretes destacadas desde 1750 a nuestros días, analizando el Clasicismo del siglo XVIII, el Romanticismo del siglo XIX, las vanguardias del siglo XX y la música contemporánea culta de hoy día.

Clasicismo²

El siglo XVIII europeo estuvo marcado por la Ilustración, un movimiento intelectual que inspiró profundos cambios sociales y

¹ ARRIBAS BERGADO, ALMUDENA, en «Revista de los Lujanes» n.º 81, noviembre 2023.

² El Clasicismo es el estilo musical europeo desarrollado aproximadamente entre 1750 y 1820.

culturales y que influyó en la política, la economía, las ciencias... y, por supuesto, el arte. Debido a que los filósofos ilustrados (Voltaire, Rousseau, Kant...) opinaban que el conocimiento del mundo solo podía abarcarse a través de la razón, considerada verdadera «luz del conocimiento», el siglo XVIII se denomina el Siglo de las Luces.

La música no fue ajena al movimiento ilustrado y pronto dejó su impronta estética: frente a la sofisticación y los excesos de artificio de la música barroca, prevaleció la claridad y el equilibrio.

La música se volvió más natural: la melodía se construye con frases simétricas y prevalece sobre el resto de elementos; el ritmo se suaviza; desaparecen los rígidos contrastes de intensidad barrocos..., dando como resultado composiciones equilibradas, de proporciones precisas y de estudiada sencillez.

La música, que hasta ese momento se había desarrollado en entornos aristocráticos, comienza a desenvolverse en conciertos públicos y en los salones domésticos de la pujante burguesía. Por otro lado, se multiplican los «Salones literarios»: reuniones de intelectuales y amantes de las bellas artes en hogares presididos por damas de la alta sociedad («salonnières»), espacios que se convierten en verdaderos escenarios de libertad ideológica, cultural y artística.

En este contexto encontramos numerosas compositoras: **Anna Amalia de Prusia, Sophie W. Von Bayreuth, Bárbara de Braganza, María Antonia Walpurgis, Corona Schröter, Francesca Lebrun, Hortense de Beauharnais, Marie Joséphine de Comarieu...**

Sería utópico detallar a todas las compositoras del Clasicismo en estas líneas. Por ello, hemos seleccionado varias autoras que cronológicamente abarcan todo el periodo y nos sirven como ejemplo para ilustrar el Clasicismo musical.

En primer lugar, recordamos a la compositora milanesa **María Teresa Agnesi** (1720-1795) quien destacó asimismo por su talento

musical al clavecín y por su excelsa voz. Agnesi escribió óperas (*Il ristauero d'Arcadia, La Sofonisba, Ciro in Armenia...*), además de obra instrumental (cuatro conciertos para clave, seis sonatas para órgano...). Tristemente, hoy su música rara vez se interpreta.

También fue célebre la virtuosa pianista, cantante y compositora austriaca **Marianne von Martínez** (1744-1812), «la pequeña española» como la llamaba Franz Joseph Haydn (su padre Nicolás fue un «austracista» exiliado tras la Guerra de Sucesión española). Con más de 200 obras, su obra responde al más puro estilo del Clasicismo vienes (sinfonías, sonatas para teclado, misas, cantatas...).

Marianne fue la primera mujer en ser admitida en la Academia Filarmónica de Bolonia tras 108 años de existencia de la entidad por: *La elegancia del genio, la nobleza de la expresión y la asombrosa precisión de su composición*. A pesar de la fama que alcanzó en vida, la música de Marianne poco después de su fallecimiento cayó en el olvido.

Otra autora destacada es **Maria Anna Mozart** (1751-1829), la hermana mayor de Wolfgang Amadeus quien, tras haber demos-

Maria Teresa Agnesi
(1720-1795)

(Fuente: <http://mujeresinstrumentistas.blogspot.com>)

Marianne von Martínez
(1744-1812)

(Fuente: www.mujeresenlahistoria.com)

trado públicamente su enorme talento tanto para la interpretación al teclado como para la composición, tuvo que abandonar su prometedor futuro cuando alcanzó la edad casadera. Nannerl siguió dedi-

Maria Anna Mozart
(1751-1829)

(Fuente: <http://revistadiapason.com>)

Maria Theresa von Paradis
(1759-1824)

(Fuente: <https://blogs.ugr.es/musicaygenero.es>)

cándose a la música y componiendo en privado. Finalizó sus días en Salzburgo como profesora de música a pesar de su ceguera.

La virtuosa pianista y compositora vienesa **Maria Theresa von Paradis** (1759-1824) desarrolló una brillante carrera musical, más admirable aún si tenemos en cuenta que de niña había perdido la visión. Tras realizar numerosas giras por Londres, París, Berlín, Praga..., en 1808 fundó en Viena una escuela de música para invidentes. Es autora de una treintena de obras: cantatas, cinco óperas —*Ariadna y Baco*, *Rinaldo y Alcina*—, piezas corales, conciertos para piano, siete sinfonías y música de cámara, aunque, muchos de sus manuscritos se han perdido.

Romanticismo³

Frente a la tiranía de la razón impuesta por la Ilustración, a principios del siglo XIX irrumpe un movimiento intelectual y estético: el Romanticismo, caracterizado por la exaltación del individualismo. Frente a la tradición clasicista y la adecuación a los cánones, prevalece el genio creador de su propio universo: es la primacía de la originalidad y la fantasía...; el arte por el arte, sin condicionantes.

En general la música de este periodo es de una gran libertad formal y expresiva. La melodía es el elemento más importante, con efectos dinámicos constantes, y se expresa, por un lado, en estructuras espectaculares, como ópera y música sinfónica; y por otro, en pequeñas formas de carácter íntimo, como bagatelas, preludios, nocturnos...

Las compositoras e intérpretes desarrollan sus trayectorias musicales tanto en sus salones domésticos como en los teatros públicos, pero continúan sufriendo el rechazo por su condición femenina. Entre las más célebres podemos citar a **Louise Reichard, Josephine Lang, Louise Adolpha Le Beau, Ethel Smyth, Euphemia Allen, Elfrida Andrée, Augusta Holmés...** Otras mujeres, aunque compositoras de menor rango, fueron tan influyentes que merecen ser recordadas en estas líneas, como **Cosima Wagner o Alma Mahler.**

Queremos dedicar unas líneas a la compositora y cantante madrileña **Isabel Colbrán** (1785-1845) quien desarrolló una extraordinaria carrera operística al lado de su esposo, Gioachino Rossini, de quien fue musa e intérprete favorita —siempre le reservaba el

³ El Romanticismo musical es un período de la música culta que transcurrió, aproximadamente, entre 1810 y la primera década del siglo XX.

Isabel Colbrán (1785-1845)
(Fuente: www.Wikipedia.org)

Maria Agata Szymanowska
(1789-1831)
(Fuente: www.wikipedia.org)

papel principal—, por lo que Isabel estrenó gran parte de las óperas rossinianas. La soprano, asimismo, compuso cuatro colecciones de canciones.

La compositora y pianista polaca **María Ágata Szymanowska** (1789-1831) fue una de las primeras profesionales virtuosas del siglo XIX. Su marido y familia se oponían a que emprendiera su carrera concertística por lo que en 1820 se divorció y pudo comenzar su brillante trayectoria musical ofreciendo giras por toda Europa antes de establecerse en San Petersburgo, donde fue nombrada «Primera Pianista de la Emperatriz de todas las Rusias». Fue idolatrada por intelectuales y artistas. Goethe expresó: *El increíble talento de Szymanowska no se puede explicar con palabras*. Su catálogo está formado principalmente por piezas para piano, canciones y obras de cámara.

Fanny Mendelssohn – Hensel (1805-1847), hermana favorita del también compositor Félix, ambos hermanos se iniciaron en la composición musical con C. F. Zelter y pronto dieron muestras de su extraordinario talento musical, aunque Zelter, en una carta a su

amigo Goethe indicó que Fanny era: *La mejor de sus alumnas*. A pesar de ello Fanny tuvo que limitar sus actividades musicales al ámbito doméstico y poco disfrutó de notoriedad pública, aunque pudo interpretar su obra en el salón de su hogar berlinés, que se convirtió en uno de los centros intelectuales y artísticos más prestigiosos del momento. Posiblemente la invención del género «romanzas sin palabras» se deba a Fanny, aunque fuera Félix su gran impulsor. Su legado abarca 466 partituras inéditas: 250 lieder para soprano y piano, más de 125 piezas para piano, música de cámara, un oratorio (*Escenas de la Biblia*), varias cantatas (*Canción de Alabanza, A la fiesta...*). La producción de Fanny Mendelssohn está considerada como una de las más importantes del Romanticismo europeo.

**Fanny
Mendelssohn–
Hensel (1805-1847)**
(Fuente: www.wikipedia.org)

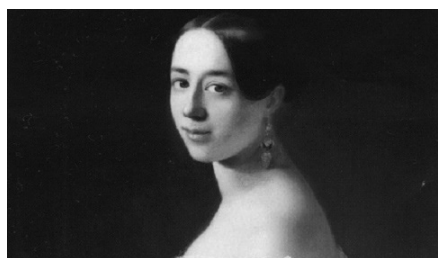
Clara Wieck-Schumann (1819-1896), niña prodigio, comenzó a los cinco años los estudios musicales con su padre, Friedrich Wieck. Desarrolló una brillante carrera como pianista desde los trece años —fue conocida como la más virtuosa del siglo XIX, elogiada por el mismísimo Franz Liszt— con numerosas giras que sirvieron para extender su fama dentro y fuera de Alemania (se conservan más de 1300 programas de sus recitales por toda Europa). Su intensa vida personal no le permitió desarrollar al máximo su talento compositivo: sus constantes giras

**Clara Wieck-
Schumann (1819-
1896)**
(Fuente: <https://theconversation.com>)

de conciertos, sus ocho hijos, la enfermedad mental de su esposo Robert... No obstante, su escaso legado es de una sorprendente calidad: *Concierto para piano en La menor, Tres Preludios y Fugas op. 16, Trío para piano en Sol menor op. 17...*, aunque Clara aseguró: *Alguna vez creí que tenía talento creativo, pero he renunciado a esta idea; una mujer no debe desear componer. Ninguna ha sido capaz de hacerlo, así que ¿por qué podría esperarlo yo?*

Fue la primera mujer profesora de piano en el Conservatorio Superior de Frankfurt.

Pauline Viardot-García
(1821-1910)
(Fuente: www.mujeresenlahistoria.com)

Aunque recordamos a **Pauline Viardot-García** (1821-1910)

más por su talento vocal que por sus creaciones, consideramos necesario detenernos en su figura por la inmensa influencia que ejerció en el panorama musical de su época. Hija del cantante y compositor sevillano Manuel García y hermana de María Felicitá,

más conocida como La Malibrán, Pauline tuvo una exquisita formación musical. Tenía tal amplitud vocal que le permitía cantar como soprano, mezzosoprano (su verdadero registro) y contralto, interpretando siempre con una elegancia y sensibilidad extraordinarias. Entre su legado destacamos varias operetas (*El último brujo, Trop de femmes, El ogro y las jovencitas* —con libretos de Iván Turgueniev—); mazurcas y canciones líricas (*Aime-moi, Madrid, princesse des Espagnes, Désespoir...*).

Mientras Pauline brillaba en los escenarios europeos, una madrileña destacaba en entornos palaciegos domésticos: **Paulina Cabrero-Martínez** (1822-1901), descrita por Baltasar Saldoni así

en su *Diccionario biográfico-bibliográfico de efemérides de músicos españoles* (1868): *Puede decirse, que doña Paulina Cabrero de Abumada es la profesora artista-música aficionada más distinguida de España, por reunir en ella un triple talento de compositora aventajada y distinguida cantatriz é instrumentista.* Es cierto que Paulina, cantante, compositora, pianista y arpista nunca fue profesional, pero cultivó todos los géneros más practicados en la música de salón del siglo XIX. Su obra fue muy célebre en su tiempo, incluso escuchada con frecuencia en la Corte de Isabel II. Su legado consta de unas setenta composiciones, principalmente obras religiosas, música de salón vocal e instrumental y piezas de baile.

La compositora noruega **Agathe Backer Grøndahl** (1847-1907) se consagró como pianista virtuosa interpretando tanto el *Concierto n.º 5 Emperador*, de Ludwig van Beethoven como el *Concierto para piano en La menor*, de su compatriota y amigo Edvard Grieg en numerosas giras por distintos países europeos, hasta 1901

Paulina Cabrero-Martínez
(1822-1901)

(Fuente: Biblioteca
Nacional de España)

Agathe Backer- Grøndahl
(1847-1907)

(Fuente: [https://
digitaltmuseum.no](https://digitaltmuseum.no))

en que tuvo que retirarse por una sordera irreversible. Su estilo fue evolucionando hacia un lenguaje propio que adelanta muchas ideas musicales desarrolladas en el siglo XX, por lo que se le considera pionera del Impresionismo en Noruega. Su catálogo cuenta con más de 400 composiciones, principalmente canciones y obras para piano.

Amanda Röntgen-Maier
(1853-1894)
(Fuente: www.wikipedia.org)

También fue célebre la sueca **Amanda Röntgen-Maier** (1853-1894), la primera mujer licenciada en dirección musical en el Real Conservatorio de Música de Estocolmo. Con gran talento tanto para la composición como para el violín, Amanda ofreció numerosos conciertos en Suecia hasta su matrimonio en 1880. Estrenó su excepcional *Concierto para violín en Si b Mayor* con un Stradivarius que le prestaron para la ocasión. Afortunadamente, desde 1990 se está recuperando su figura para la Historia de la Música.

Tiempos de vanguardia: el siglo XX⁴

El siglo XX está marcado por vertiginosos avances sociales, científicos y tecnológicos y el arte va en búsqueda de nuevos lenguajes más complejos y libres que se manifiestan en multitud de tendencias

⁴ Nos enfocaremos únicamente en la denominada música culta de los siglos XX y XXI sin menosprecio de la música comercial, es decir las composiciones musicales que se crean con el objetivo de conseguir éxitos de ventas, donde encontramos

que conviven y se suceden continuamente. Estos hechos se traducen en música en una ruptura del lenguaje tradicional, surgiendo nuevos conceptos sonoros que se difunden ampliamente gracias a innovadores sistemas de grabación y comunicación.

El siglo XX fue el punto de partida de la libertad creadora femenina y, por ello, la nómina de compositoras es extensísima: **Ruth Crawford, Elisabeth Maconchy, Grazyna Bacewicz, Marta Ptaszynska, Hilary Tann, Anna Bofill, Maia Ciobanu, Judith Weir...**

En los albores del siglo XX, encontramos a la virtuosa pianista y compositora venezolana **Teresa Carreño** (1856-1917) en su tiempo considerada la mejor pianista del mundo, aclamada en los escenarios de mayor prestigio internacional (incluso tocó como invitada especial de los presidentes Abraham Lincoln y Woodrow Wilson en la Casa Blanca). Debutó con tan solo diez años en el teatro Irving Hall de Nueva York y comenzó una brillante trayectoria con giras de conciertos por toda Europa, EE.UU., Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda... Su legado consta de unas cuarenta obras entre música para piano, de cámara y orquestal: *Himno a Bolívar*, *Saludo a Caracas*, *Danza venezolana...*

Teresa Carreño (1856-1917)

(Fuente: www.Mundoclásico.com)

La pianista francesa **Cécile Louise Chaminade** (1857-1944) fue la primera mujer compositora con una carrera tan brillante que le permitió vivir de sus propias composiciones. Hizo su debut con

multitud de autoras e intérpretes de gran prestigio (Madonna, Tina Turner, Lady Gaga, Rosalía...).

**Cécile Louise
Chaminade
(1857-1944)**

(Fuente: <http://>

www.heroinas.net)

No es una mujer que compone, se trata de un compositor que es mujer, afirmó el compositor francés Ambroise Thomas. Cécile Chaminade fue la primera mujer que recibió la Legión de Honor francesa en 1913.

**Amy Beach
(1867-1944)**

(Fuente: [https://](https://interlude.hk)
interlude.hk)

tan solo ocho años y maravilló a todos por su virtuosismo (desde entonces el compositor Georges Bizet le llamaba «mon petite Mozart»). En EE. UU. se convirtió en la favorita del público, vendiéndose sus partituras por miles. Su legado se compone de más de 400 obras y fue prácticamente editado en su totalidad. Entre su producción destacamos el *Concertino para flauta y orquesta en Re Mayor*, una obra que aún hoy supone un verdadero desafío para cualquier intérprete.

Una de las primeras compositoras de EE.UU. fue la pianista **Amy Beach** (1867-1944), un prodigio de la naturaleza esta pequeña que con solo un año ya era capaz de tararear melodías con precisión acompañándose de un teclado imaginario. Virtuosa pianista a pesar de sus pequeñas manos, Amy tenía oído absoluto y atribuía colores diferentes a cada tonalidad.

Tras su interpretación como solista con la Orquesta Sinfónica de Boston se convirtió en una pianista muy solicitada en todos los escenarios de prestigio. Sin embargo, una vez casada con el Doctor Beach abandonó los conciertos públicos, aunque no la composición. Su producción incluye música para piano (*Concierto para piano y orquesta*

op. 45); coral (*Misa en Mi bemol, Festival Jubilate op. 17*); ópera (*Cabildo*), de cámara ..., pero quizá lo más importante sea la *Sinfonía Gaélica*, la primera sinfonía compuesta por una mujer americana.

Una de las primeras intérpretes profesionales de la Queen's Hall Orchestra londinense fue **Rebecca Clarke** (1886-1979), compositora y virtuosa violista, una de las primeras discípulas de composición de sir Charles Stanford, quien la convenció para cambiar el violín por la viola. Su

Rebecca Clarke (1886-1979)

(Fuente: www.wxxiclassical.org)

obra es poco extensa, pero de excepcional calidad y la mayor parte está escrita para viola, donde Rebecca extrae todos los recursos del instrumento. Su obra fue olvidada hasta el año 2000 en que se creó la *Sociedad Rebecca Clarke*, una entidad que se esfuerza en dar a conocer su legado patrocinando recitales, realizando grabaciones de material inédito...

Una de las figuras más importantes e influyentes del panorama musical del siglo XX es la musicóloga, compositora, pianista y directora de orquesta francesa **Nadia Boulanger** (1887-1977): *La Música personificada* en palabras del poeta Paul Valéry. Además de obtener en 1906 el segundo premio en el prestigioso Gran Premio de Roma de composición, formó a muchos de los grandes compositores del siglo XX (se calcula que tuvo más de 1200 alumnos), entre ellos: Daniel Barenboim, María de Pablos, Philipp

**Nadia Boulanger
(1887-1977)**

(Fuente: www.buscabiografias.com)

Glass, Astor Piazzola.... Nadia Boulanger, como expresa el compositor Ned Rorem fue: *La pedagoga musical más importante que jamás existió*.

Como directora de orquesta fue la primera mujer en dirigir a la Royal Philharmonic Society de Londres, la Sinfónica de Boston y la Filarmónica de Nueva York. Entre sus composiciones destacamos: *Les sirènes*, *Fantaisie varié* o la ópera *La ville morte*.

En España, en estos años del paso al siglo XX y hasta la Guerra Civil destacaron cuatro autoras de destino desigual: María Rodrigo, Rosa García Ascot, María de Pablos y Teresa Prieto.

María Rodrigo Bellido
(1888-1967)

(Fuente: www.codalario.com)

María Rodrigo (1888-1967), niña prodigio, fue la primera compositora reconocida como tal que vivió de su oficio en España. Tras finalizar sus estudios en el Real Conservatorio de Madrid con Premio Fin de Carrera, completó su formación en Alemania con Richard Strauss. De regreso

a España, realizó numerosas giras por toda Europa junto al tenor Miguel Fleta y en 1933 fue nombrada catedrática del Real Conservatorio de Madrid. Debido a la Guerra Civil marchó al exilio primero a Colombia y luego a Puerto Rico donde siguió componiendo a la vez que impartía clases en la Universidad del Río Piedras.

Fue la primera mujer en estrenar una ópera en España (*Becqueriana*, 1915) y cultivó todos los géneros vocales e instrumentales: óperas (*Salmantina*); música sinfónica (*Alma española*); de cámara (*Cuarteto para instrumentos de arco*); para piano (*La Copla intrusa*) ...

Rosa García Ascot (1902-2002), la única mujer integrante del Grupo de los Ocho o Grupo de Madrid (el equivalente musical de la Generación poética del 27), además de ser la única discípula de Manuel de Falla, pasó sus primeros años con gran actividad como concertista, incluso acompañando al propio Falla en el estreno parisino de la versión para piano a cuatro manos de su *Noches en los jardines de España*.

En vida, Rosita solo vio publicadas tres de sus obras: *Allegretto de una Sonatina*, *Escena la novia y la mendiga*, en la revista «Feminal» (1916) y *Preludio*, publicado en México en 1947. Su legado, de orientación neoclasicista, ha sido recuperado recientemente por el director de orquesta José Luis Temes: *Suite para orquesta*, *Cielo Bajo*, *Concierto para piano...*

Rosa García Ascot
(1902-2002)
(Fuente: <https://www.melomanodigital.com>)

Mención aparte merece la vida truncada de la segoviana **María de Pablos** (1904-1990), pianista, compositora y pionera como directora de orquesta, la primera mujer en ganar con tan solo 23 años el Primer Premio de Composición del Real Conservatorio de Madrid, también la primera mujer en obtener la prestigiosa beca para la Real Academia de Bellas Artes de Roma y la primera mujer en dirigir una orquesta en los estudios de Unión Radio.

María de Pablos (1904-1990)
(Fuente: www.melomanodigital.com)

Con treinta años compuso su última obra: *La cabrerilla*. Pocos meses después, una dolencia cerebral la apartó de la actividad musical y finalmente fue ingresada en el Sanatorio Esquerdo de Carabanchel, donde permaneció hasta su fallecimiento.

Su legado es escaso, pero de una calidad extraordinaria: *Castilla*; la ópera *La infanta Desdén*; *Sonata Romántica*...

María Teresa Prieto
(1908-1982)

(Fuente: <https://www.prestomusic.com>)

La asturiana **María Teresa Prieto** (1908-1982), huyendo de la Guerra Civil se trasladó a México D.F. y allí conoció a dos grandes compositores mexicanos: Manuel M. Ponce y Carlos Chávez (este último dirigió el estreno de la mayor parte de sus obras orquestales al frente de la Sinfónica de México).

Su lenguaje es heterogéneo: desde composiciones de tintes nacionalistas y obras de corte expresionista hasta piezas dodecafónicas y con nuevas formas de expresión, aunque en toda su producción percibimos la nostalgia de la España lejana y perdida: *Impresión sinfónica*, *Sinfonía Asturiana*, *Chichén Itzá*...

Componiendo el presente: el siglo XXI

Escribir sobre las compositoras más destacadas del XXI es excesivamente audaz pues es internarse en una historia por escribir y, sobre todo, por escuchar, aunque en estas dos primeras décadas ya hemos podemos observar que será un siglo sonoro aún más heterodoxo que el anterior: la música está en constante cambio, no está limitada a los géneros y estilos tradicionales, y la facilidad de acceso a la música ha dado lugar a un aumento en la diversidad musical de los artistas de todo el mundo, que fusionan géneros, ritmos y melodías de diferentes partes del Globo. Asimismo, y gracias a los instrumentos electrónicos y softwares de producción musical, los compositores están creando sonidos y efectos nunca antes oídos...

La música de la compositora rusa de origen tártaro **Sofiya Gubaidúlina** (1931) fue etiquetada de «irresponsable» por su experimentación con afinaciones alternativas, por el uso de la serie de Fibonacci para estructurar sus composiciones y por seleccionar combinaciones instrumentales inusuales: *Erwartung*, por ejemplo, donde combina un cuarteto de saxofones con percusión o *Al borde del abismo*, para siete violonchelos y dos acuófonos...

Sofiya Gubaidúlina (1931)

(Fuente: [https://
www.ecured.cu](https://www.ecured.cu))

Su obra se caracteriza por una gran profundidad religiosa, destacando *Pasión según San Juan*, un imponente fresco sinfónico-coral, una de las obras religiosas más ambiciosas del siglo XXI.

La recientemente fallecida **Kaija Saariaho** (1952-2023) es una de las compositoras más importantes de principios del siglo XXI. Su catálogo se caracteriza por desarrollar nuevas técnicas de composición con electrónica en vivo, cinta y asistencia computarizada. Su primera

Kaija Saariaho (1952-2023)
(Fuente: <https://scherzo.es>)

ópera *L'amour de loin* es una de las óperas con más éxito y mayor recorrido de este siglo. Estrenada en el Festival de Salzburgo, resultó ser además la conquista del universo lírico para la prolífica compositora finlandesa.

La compositora, pianista y docente madrileña **Marisa Manchado** (1956), debido a su interés por la música electroacústica, ha trabajado en

**Marisa Manchado
Torres (1956)**
(Fuente: [https://www.
marisamanchadotorres.com](https://www.marisamanchadotorres.com))

diferentes laboratorios en Estocolmo, Madrid y París, aunque su obra conserva ciertas reminiscencias tonales: la ópera *El cristal de agua fría*; el ballet *Rhapsodie... du cerf volant*, *La condición de extranjero* para cinta electroacústica, cantora y gran orquesta... Asimismo es autora de la banda sonora de *La pasión de Juana de Arco* y de varios cortometrajes y de tratados como: *Música y Mujeres: género y poder* o *Musicoterapia gestáltica, proceso sonórico*.

La música de la compositora surcoreana **Unsuik Chin** (1961) definida por la propia autora como «música folk imaginaria», posee un estilo de un refinamiento instrumental y vocal exquisito, al

mismo tiempo vibrante y de enorme virtuosismo. En su producción emplea tanto instrumentos tradicionales como electrónicos con un lenguaje de gran fuerza expresiva conseguida a través de sorprendentes texturas y de imágenes rítmicas que persiguen la brillantez. En sus propias palabras: *Mi música es un reflejo de mis sueños*.

Unsuk Chin (1961)
(Fuente: <https://www.boosey.com/composer>)

La compositora y pedagoga mexicana **Gabriela Ortiz Torres** (1964) destaca por el sincretismo de sus creaciones, donde fusiona la tradición europea, la música contemporánea y los recursos del jazz junto a elementos mexicanos procedentes incluso del México prehispánico, en una búsqueda constante de nuevos hallazgos tímbricos y vocales: *Altar de Piedra; Altar de Muertos; Altar de neón; Cinco Microestudios* para cinta...

Gabriela Ortiz Torres (1964)
(Fuente: <https://www.womex.com>)

La soprano **Pilar Jurado** (1968) mantiene su actividad musical en diversos ámbitos: la interpretación, la pedagogía, la dirección orquestal y la composición. En 2011, estrenó la ópera *La página en blanco* en el Teatro Real, siendo la primera mujer en estrenar una ópera en el coliseo madrileño.

Pilar Jurado (1968)
(Fuente: <https://www.abc.es/cultura/>)

Entre las nuevas promesas españolas destacamos dos autoras que ejemplifican la cantera de jóvenes creadoras del panorama de la música culta actual.

La prolífica obra de **Helena Cánovas** (1994) posee gran proyección internacional. Su obra (vocal, de cámara, orquestal y ópera)

Helena Cánovas (1994).
(Fuente: <https://www.melomanodigital.com>)

Nuria M.ª Sánchez (2001).
(Fuente: <https://www.melomanodigital.com>)

fusiona el mundo visual y auditivo en diversos géneros que van desde la música electrónica a la teatral.

A pesar de la juventud de la manchega **Nuria María Sánchez** (2001), se observa gran maestría en sus composiciones. Entre sus obras premiadas encontramos *Sinapsis*, una página excepcional donde el rebotar de pelotas de ping-pong se introduce de forma natural en el discurso sonoro.

Muchas son las compositoras ausentes en estas líneas que también evidencian una calidad musical excepcional englobando diferentes tendencias e interesantes singularidades.

Por favor, siempre recordemos su fundamental y concluyente contribución a la Historia de la Música.

Sugerencias de audición

Sonata per Organo pieno (María Teresa Agnesi):

https://www.youtube.com/watch?v=k63_f5k_pMs

Sonata en La Mayor (Marianne von Martínez):

<https://www.youtube.com/watch?v=TE0HwHrRycl>

Overture to Der Schulkandidat (Maria Theresia von Paradis):

<https://www.youtube.com/watch?v=9SckVzifDQM>

So che un sogno e la speranza (Isabel Colbrán):

<https://www.youtube.com/watch?v=7UagoE4QEY0>

Nocturno en Si b Mayor (Maria Agata Szymanowska):

<https://www.youtube.com/watch?v=i9t0nCfu9SI>

Nocturno en Sol menor (Fanny Mendelssohn):

<https://www.youtube.com/watch?v=ti1eZ2B63Ro>

Romanza en La menor (Clara Schumann):

<https://www.youtube.com/watch?v=uuo4erQWWUU>

Haí Lulí (Pauline Viardot-García):

<https://www.youtube.com/watch?v=na1gMRcWI5U>

Impromptu (Agathe Backer Grøndahl):

<https://www.youtube.com/watch?v=F7CJVfJjLnc>

Concierto para violín en Si b Mayor (Amanda Röntgen-Maier)

<https://www.youtube.com/watch?v=79onBLQQIEg>

La cesta de flores (Teresa Carreño):

<https://www.youtube.com/watch?v=5pwEFIpY-dU>

Concertino para flauta (Cécile L. Chaminade):

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

Romanza para violín y piano op. 23 (Amy Beach):

<https://www.youtube.com/watch?v=aLaMIINbs6g>

Dos piezas para viola y violonchelo (Rebecca Clarke):

<https://www.youtube.com/watch?v=3DyKM2qfTrE>

Fantasia para piano y orquesta (Nadia Boulanger):

https://www.youtube.com/watch?v=_TVON0HwRCI

Ayes (María Rodrigo):

https://www.youtube.com/watch?v=O2qPE_-Wto8

Petite Suite (Rosa García Ascot):

<https://www.youtube.com/watch?v=YmfgUso9WE>

Castilla (María de Pablos):

<https://www.youtube.com/watch?v=8vqQ0g8x23s>

Chichen Itza (María Teresa Prieto):

<https://www.youtube.com/watch?v=NcZJMLs5ZR0>

Glorious Percussion (Sofya Gubaydulina):

https://www.youtube.com/watch?v=P_S1u5WYxz4

Cendres (Kaija Saariaho):

<https://www.youtube.com/watch?v=GDRT7IsNCc4>

Subito con forza (Unsuk Chin):

https://www.youtube.com/watch?v=3PhS25Rf_bQ

Siete piezas para Iris (Marisa Manchado):

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

De ida y vuelta (Gabriela Ortiz):

<https://www.youtube.com/watch?v=l5eCt5GGcpc>

Aria de Aisha (de la ópera «La página en blanco» (Pilar Jurado):

<https://www.youtube.com/watch?v=7umlkss-nY0>