

Compositoras
con luz propia

20 Compositoras con luz propia

Aprovechando la imagen de un paseo entre paneles iluminados desde arriba por la luz de las farolas, hemos desarrollado el proyecto "Compositoras con luz propia"; una exposición que pone en relieve a una mujeres con una luz especial, con la intención de que sean todas ellas un faro para nuestras vidas.

Amy Beach
Fanny Mendelssohn Hensel
Marianne Von Martínez
Lili Boulanger
Maddalena Casulana
Francesca Caccini
Barbara Strozzi
Elizabeth Maconchy
Elisabeth Jacquet de la Guerre
Rebecca Clarke

Hildegarda de Bingen
Isabella Leonarda
Clara Schumann
Vitezslava Kaprálová
Grazyna Bacewicz
Galina Ustvólskaya
Rosa García Ascot
Florence Price
María Rodrigo
Matilde Escalas

Sueña Puertollano

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE IGUALDAD · Pacto de Estado contra la violencia de género · AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO · Instituto de la Mujer CASTILLA-LA MANCHA · Castilla-La Mancha

Esta exposición
la podrás encontrar en el

Paseo San Gregorio

a partir del 28 de febrero

Compositoras con luz propia
8 DE MARZO

Escanea este QR
para escuchar el fragmento
de una de sus obras

Amy Beach

COMPOSITORA

EEUU 1867 / 1944

Amy Beach, una de las más reconocidas compositoras, nace en 1867 en Estados Unidos. Amy compuso y publicó la primera sinfonía escrita por una mujer estadounidense. También fue concertista, tanto en Estados Unidos como en Alemania. Niña prodigio, podía cantar claramente hasta 40 canciones con un año de edad, improvisar con dos años, y aprender a leer partituras con tres años de edad. Con cuatro, compuso sus primeras piezas, unos valses. No asistió al conservatorio... pero no le hizo falta: aparte de tener excelentes profesores de piano, estudiaba todos los libros que a ella llegaban sobre teoría musical. Cuando se casa, limita sus presentaciones, y se centra en componer. Es cuando enviuda que parte para Europa y retoma sus actividades concertistas. Muere en 1944.

Escribió una sinfonía, varias obras para orquesta, sonatas, corales, y canciones. Su "Sinfonía Gaélica" y su concierto para piano son una belleza.

Sueña Puertollano

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE IGUALDAD · Pacto de Estado contra la violencia de género · AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO · mujer castilla-la mancha · Instituto de la Mujer CASTILLA-LA MANCHA · Castilla-La Mancha

Compositoras con luz propia
8 DE MARZO

Escanea este QR
para escuchar el fragmento
de una de sus obras

Fanny Mendelssohn Hensel

COMPOSITORA

ALEMANIA 1805 /1847

Desde muy temprana edad mostró, junto a su hermano Felix Mendelssohn, un talento musical extraordinario. Fue una virtuosa del piano, hasta tal punto que organizaba conciertos en su casa que se convirtieron en importantes eventos musicales en Berlín. Fueron los llamados "Sonntagsmusiken" (músicas de domingo), donde se interpretaban sus obras y las de otros compositores.

Fanny escribió más de 460 piezas de música, la mayoría para piano. Aunque su esposo la apoyaba en su composición, apenas publicó música ya que tanto su padre como su hermano creían que una mujer no debía publicar música. Incluso, algunas de sus obras se publicaron bajo el nombre de su hermano Félix y hasta hace pocos años se pensaba que eran de él. Murió joven de un infarto y, seis meses después, le siguió su hermano Félix por la misma causa.

Sueña Puertollano

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE IGUALDAD · Pacto de Estado contra la violencia de género · AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO · mujer · Instituto de la Mujer CASTILLA-LA MANCHA · Castilla-La Mancha

Compositoras con luz propia
8 DE MARZO

Escanea este QR
para escuchar el fragmento
de una de sus obras

Marianne Von Martínez

COMPOSITORA E INTÉRPRETE

AUSTRIA 1744 / 1812

Esta mujer de ascendencia española, tuvo una gran presencia en la sociedad vienesa de su época como compositora, cantante e intérprete de teclado. Como muchos otros talentos femeninos, fue aplaudida en su época pero no considerada con todo el respeto profesional que se merecía, siendo actualmente injustamente desconocida para el gran público. Heredera de una considerable fortuna, organizaba semanalmente una serie de veladas, donde participaban compositores tan importantes como Haydn, que la apodaba "die kleine Spanierin" (la pequeña Española) y Mozart. También aparecería por allí un joven Beethoven.

En 1790 abrió una escuela de canto de la que salieron algunas de las más grandes voces de su época. Fue admitida en L´Accademia Filarmonica di Bologna, aunque no pudo asistir debido a que en aquel entonces el hecho de ir a Bolonia podía poner en riesgo su reputación de "mujer honorable" ante la sociedad. Fue sin embargo, Doctor Honoris Causa en Pavia. Sus obras incluyen misas, conciertos, sonatas, cantatas y una sinfonía.

Sueña Puertollano

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE IGUALDAD · Pacto de Estado contra la violencia de género · AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO · mujer · Instituto de la Mujer CASTILLA-LA MANCHA · Castilla-La Mancha

Compositoras con luz propia
8 DE MARZO

Escanea este QR
para escuchar el fragmento
de una de sus obras

Lili Boulanger

COMPOSITORA

FRANCIA, 1893 / 1918

Aunque su pasión fue la composición, tocaba varios instrumentos como el violín, el arpa y el órgano. Gabriel Fauré fue su profesor de piano. En 1913 gana el Premio de Roma, un prestigioso concurso en el que el ganador se lleva una beca escolar otorgada por el gobierno francés. Fue la primera mujer en lograrlo. Pero su salud se deteriora con frecuencia y le impide seguir componiendo con asiduidad. Ahora sabemos que sufría la enfermedad de Crohn que produce una inflamación intestinal. Sus obras son de una gran madurez y de un estilo musical definido, entre las que podemos encontrar música coral, cantatas, y piezas para uno o más instrumentos. Muere en 1918 con 25 años de edad.

Sueña Puertollano

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE IGUALDAD · Pacto de Estado contra la violencia de género · AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO · mujer · Instituto de la Mujer CASTILLA-LA MANCHA · Castilla-La Mancha

Compositoras con luz propia
8 DE MARZO

Escanea este QR
para escuchar el fragmento
de una de sus obras

Maddalena Casulana

COMPOSITORA, INTÉRPRETE DEL LAÚD Y CANTANTE

ITALIA, 1544 / 1590

Su primer libro de madrigales fue, en 1568, la primera publicación en solitario de una compositora que incluye, además, una reivindicativa dedicatoria en contra del "vano error de los hombres, que se creen patronos de los altos dones del intelecto, que según ellos no pueden ser compartidos en igual medida por las mujeres". Publicó un segundo libro, en 1570, pero su posterior matrimonio la obligó a cambiar de apellido y dejar de escribir música.

Sueña Puertollano

Gobierno de España · Ministerio de Igualdad · Pacto de Estado contra la violencia de género · Ayuntamiento de Puertollano · mujer castilla-la mancha · Instituto de la Mujer Castilla-La Mancha · Castilla-La Mancha

Compositoras con luz propia
8 DE MARZO

Escanea este QR
para escuchar el fragmento
de una de sus obras

Francesca Caccini

COMPOSITORA, CANTANTE,
PROFESORA DE MÚSICA Y POETISA

ITALIA, 1587 / 1640

Francesca Caccini, hija del compositor y cantante Giulio Caccini, desarrolló una sólida carrera en la corte de los Médici controlada por mujeres regentes. Ello le facilitó convertirse en la primera compositora de la que conservamos una ópera, "La liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina" (La liberación de Ruggiero de la isla de Alcina), de 1625. No fue solo una compositora, sino también una talentosa cantante conocida con el apodo de "La Ceccina" (el pájaro cantor).

Sueña Puertollano

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE IGUALDAD · Pacto de Estado contra la violencia de género · AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO · mujer · Instituto de la Mujer CASTILLA-LA MANCHA · Castilla-La Mancha

Compositoras con luz propia
8 DE MARZO

Escanea este QR
para escuchar el fragmento
de una de sus obras

Barbara Strozzi

COMPOSITORA Y CANTANTE

ITALIA, 1619 / 1677

Barbara Strozzi fue una compositora de renombre en un mundo de hegemonía masculina como lo era la música. Su padre, el poeta y libretista Giulio Strozzi, se ocupó de que su hija recibiese la mejor formación musical, empujándola a actuar en público. En la Venecia de esa época las mujeres podían aprender a tocar y a cantar, pero no podían hacerlo ante otros.

Constituyó un precedente para las mujeres compositoras al publicar su obra y conseguir abrirse camino como profesional.

Destacan sus cantatas cuyo género impulsó de tal manera que hay quien la identifica como una de las creadoras de este género.

Sueña Puertollano

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE IGUALDAD · Pacto de Estado contra la violencia de género · AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO · mujer · Instituto de la Mujer CASTILLA-LA MANCHA · Castilla-La Mancha

Compositoras con luz propia
8 DE MARZO

Escanea este QR
para escuchar el fragmento
de una de sus obras

Elizabeth Maconchy

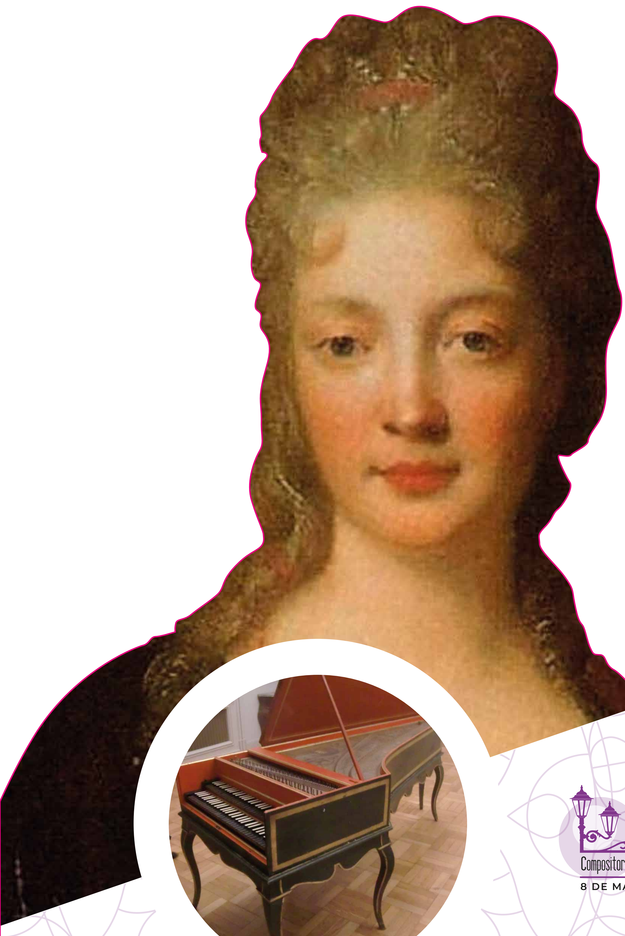
COMPOSITORA

REINO UNIDO, 1907 / 1994

Una compositora de vanguardia que no renunció a la labor de esposa y madre. Por el día preparaba conservas y cuidaba de su marido, su hija y su hijo; por la noche escribía música. Tan sólo su impresionante colección de 13 cuartetos de cuerda, desde 1933 hasta 1985, donde parte desde Bartók e Hindemith hacia una versión muy personal del dodecafonismo, debería colocarla en una posición privilegiada dentro de la música británica.

Sueña Puertollano

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE IGUALDAD · Pacto de Estado contra la violencia de género · AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO · mujer · Instituto de la Mujer CASTILLA-LA MANCHA · Castilla-La Mancha

Compositoras con luz propia
8 DE MARZO

Escanea este QR
para escuchar el fragmento
de una de sus obras

Elisabeth Jacquet de la Guerre

COMPOSITORA E INTÉRPRETE DEL CLAVECÍN

FRANCIA, 1665 / 1729

Fue el angelical arquetipo de la niña prodigio de finales del siglo XVII en la corte del Rey Sol. Superviviente del opresivo Versalles, fue una renombrada compositora e intérprete francesa de clavecín, y que desarrolló una prolífica carrera como compositora combinando la tradición francesa sin desdeñar el estilo italiano.

Sueña Puertollano

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE IGUALDAD · Pacto de Estado contra la violencia de género · AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO · mujer · Instituto de la Mujer CASTILLA-LA MANCHA · Castilla-La Mancha

Compositoras con luz propia
8 DE MARZO

Escanea este QR
para escuchar el fragmento
de una de sus obras

Rebecca Clarke

COMPOSITORA, MUSICÓLOGA Y VIOLISTA

REINO UNIDO, 1886 / ESTADOS UNIDOS, 1979

Su "Sonata para viola y piano" desconcertó, en 1919, al jurado de un premio de composición. La calidad de la composición hizo pensar que se trataba, en realidad, de una obra firmada con seudónimo por un hombre. De influencias posrománticas e impresionistas, ha sido considerada en 2019 como la mejor sonata de viola jamás escrita. Clarke compaginó su labor compositiva con la de instrumentista de viola, hasta 1944, año en que se casó y optó por abandonar la creación musical.

Sueña Puertollano

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE IGUALDAD · Pacto de Estado contra la violencia de género · AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO · mujer · Instituto de la Mujer CASTILLA-LA MANCHA · Castilla-La Mancha

Compositoras con luz propia
8 DE MARZO

Escanea este QR
para escuchar el fragmento
de una de sus obras

Hildegarda de Bingen

COMPOSITORA, ESCRITORA. FILÓSOFA,
CIENTÍFICA, MÉDICA…

ALEMANIA, 1098 / 1170

Tras ser silenciada casi ocho siglos, la figura de la compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, abadesa, mística y líder monacal alemana, Hildegarda de Bingen ha sido rescatada del olvido para manifestarse como una de las mujeres más poderosas e influyentes del medioevo y que en el terreno musical destacó con unas composiciones audaces que se apartaban de los estilos de la época.

Su obra más famosa es "Ordo Virtutum" (El Orden de las Virtudes), uno de los primeros ejemplos de ópera u oratorio.

Sueña Puertollano

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE IGUALDAD · Pacto de Estado contra la violencia de género · AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO · mujer · Instituto de la Mujer CASTILLA-LA MANCHA · Castilla-La Mancha

Compositoras con luz propia
8 DE MARZO

Escanea este QR
para escuchar el fragmento
de una de sus obras

Isabella Leonarda

COMPOSITORA

ITALIA, 1620 / 1704

La hermana ursulina Isabella Leonarda fue una compositora prolífica, con 20 libros de música religiosa e instrumental publicados durante el último tercio del siglo XVII, y que suman casi dos centenares de composiciones de casi todos los géneros sagrados, principalmente motetes, misas y salmos.

Una compositora hábil y versátil y que dedicó su vida a la música entre las paredes de su monasterio: su última obra, la compuso con 80 años.

Sueña Puertollano

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE IGUALDAD
Pacto de Estado contra la violencia de género
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO
mujer
Instituto de la Mujer CASTILLA-LA MANCHA
Castilla-La Mancha

Compositoras con luz propia
8 DE MARZO

Escanea este QR
para escuchar el fragmento
de una de sus obras

Clara Schumann

COMPOSITORA Y PIANISTA

ALEMANIA, 1819 / 1896

Su vida es una muestra de la sumisión como artista a la condición de esposa de un compositor y madre de ocho hijos e hijas. Destaca la pianista, pero también una compositora completamente diferente a su marido, que se desdobla y revela, precisamente, en las "Variaciones sobre un tema de Schumann, op. 20" (1853), su mejor obra. Pero Clara terminó renunciando a la composición tras quedarse viuda. Lo había anunciado por escrito, poco después de su boda: "Una mujer no debe tener el deseo de componer: si ninguna ha podido hacerlo, ¿por qué iba a poder yo?".

Sueña Puertollano

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE IGUALDAD · Pacto de Estado contra la violencia de género · AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO · mujer · Instituto de la Mujer CASTILLA-LA MANCHA · Castilla-La Mancha

Compositoras con luz propia
8 DE MARZO

Escanea este QR
para escuchar el fragmento
de una de sus obras

Vitezslava Kaprálová

COMPOSITORA Y DIRECTORA DE ORQUESTA

CHEQUIA, 1915 / FRANCIA, 1940

Fue una compositora y directora de orquesta checa de gran talento musical y una fuerte personalidad. Sus composiciones fueron interpretadas con éxito tanto en las ciudades checas de Brno y Praga, como en París y Londres con solo 25 años de edad. El historiador musical Howard Hartog escribió que estaba seguro de que si Kaprálová hubiera vivido más tiempo hubiera llegado a ser una de las mejores compositoras de Europa.

Sueña Puertollano

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE IGUALDAD · Pacto de Estado contra la violencia de género · AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO · mujer · Instituto de la Mujer CASTILLA-LA MANCHA · Castilla-La Mancha

Compositoras con luz propia
8 DE MARZO

Escanea este QR
para escuchar el fragmento
de una de sus obras

Grazyna Bacewicz

COMPOSITORA, PIANISTA Y VIOLINISTA

POLONIA, 1909 / 1969

Durante la década de los años 30, fue la principal violinista de la Polish Radio Orchestra, llegando a ser una virtuosa de ese instrumento. Sin embargo, un grave accidente de coche en 1954 la obligó a dedicarse por completo a la composición.

Acabada la II Guerra Mundial, compuso su "Suite para Dos violines" y fue profesora del State Conservatory of Music in Lodz.

Compuso entre otras obras, conciertos para violín, cinco sonatas para violín y piano, cinco cuartetos de cuerda, dos quintetos para piano y cuatro sinfonías.

Sueña Puertollano

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE IGUALDAD · Pacto de Estado contra la violencia de género · AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO · mujer · Instituto de la Mujer CASTILLA-LA MANCHA · Castilla-La Mancha

Compositoras con luz propia
8 DE MARZO

Escanea este QR
para escuchar el fragmento
de una de sus obras

Galina Ustvólskaya

COMPOSITORA

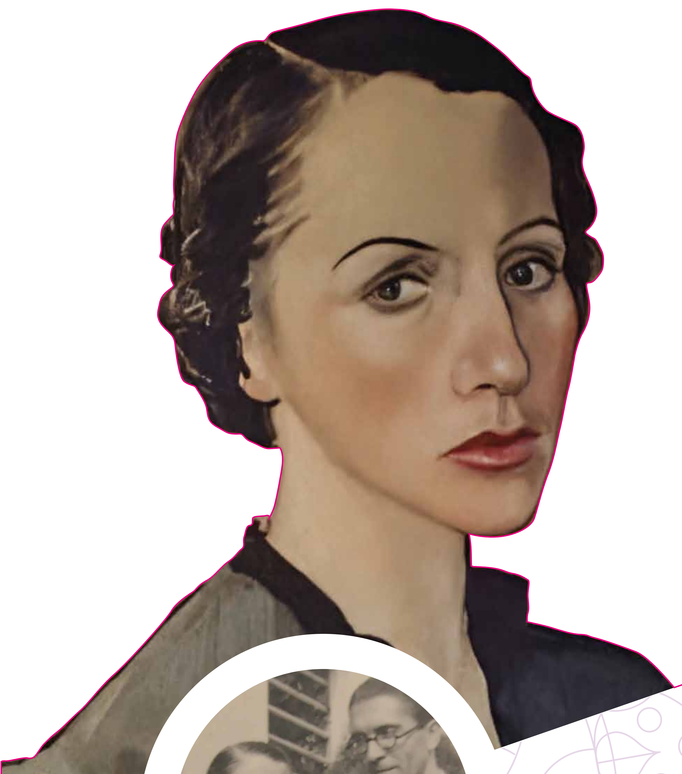
RUSIA 1919 / 2006

Esta compositora rusa comentó de su música: "No hay ningún vínculo entre mi música y la de cualquier otro compositor, vivo o muerto", pero no hubo arrogancia en esa observación, solo la realización de un camino completamente individual, alejado de normas y tendencias.

Sus composiciones son de gran envergadura en la intención, sin importarla cuánto duraban o cuántos músicos se veían involucrados. Su música está basada fundamentalmente en conceptos de tensión y densidad.

Sueña Puertollano

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE IGUALDAD · Pacto de Estado contra la violencia de género · AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO · mujer · Instituto de la Mujer Castilla-La Mancha · Castilla-La Mancha

Compositoras con luz propia
8 DE MARZO

Escanea este QR
para escuchar el fragmento
de una de sus obras

Rosa García Ascot

COMPOSITORA Y PIANISTA

ESPAÑA, 1902 / 2002

Fue alumna de piano de Enrique Granados y Manuel de Falla, quien la aceptó excepcionalmente como alumna al ver el potencial que tenía.

Miembro de la Generación del 27 y única mujer del Grupo de los Ocho. Estrenó y divulgó su propia producción pianística y la de sus compañeros de generación. Desgraciadamente, mucha de su obra se perdió en la Guerra Civil al ser expoliada la casa de sus padres, donde guardaba las partituras.

Sueña Puertollano

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE IGUALDAD · Pacto de Estado contra la violencia de género · AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO · mujer castilla-la mancha · Instituto de la Mujer CASTILLA-LA MANCHA · Castilla-La Mancha

Compositoras con luz propia
8 DE MARZO

Escanea este QR
para escuchar el fragmento
de una de sus obras

Florence Price

COMPOSITORA CLÁSICA, PIANISTA,
ORGANISTA Y PROFESORA DE MÚSICA

EEUU, 1887 / 1953

Cultivó una asombrosa mezcla sinfónica de Dvorák, los espirituales negros y el jazz. Price es considerada la primera mujer afroamericana en ser reconocida como compositora sinfónica, y la primera en tener una composición interpretada por una orquesta importante.

Su obra incluye cuatro sinfonías, música de cámara y, sobretodo, obras para piano, órgano y para piano y voz. Falleció completamente olvidada en 1953.

Sueña Puertollano

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE IGUALDAD · Pacto de Estado contra la violencia de género · AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO · mujer · Instituto de la Mujer CASTILLA-LA MANCHA · Castilla-La Mancha

Compositoras con luz propia
8 DE MARZO

Escanea este QR
para escuchar el fragmento
de una de sus obras

María Rodrigo

COMPOSITORA Y PIANISTA

ESPAÑA, 1888 / PUERTO RICO, 1967

Fue la primera mujer que en España pudo vivir de su trabajo como compositora; una mujer que alcanzó gran fama en vida pero que, sin embargo, es una gran desconocida en la actualidad.

Estudiante de grandes capacidades, también aprendió idiomas, hablando con soltura el alemán y el francés. Amplió sus estudios en Francia, Bélgica y Alemania de 1912 a 1915, viéndose interrumpidos por la Primera Guerra Mundial. De regreso a Madrid combina la enseñanza como catedrática del Conservatorio de Madrid con su carrera como concertista y compositora, colaborando con escritores como los hermanos Álvarez Quintero, Pedro Muñoz Seca o María Lejárraga, o componiendo para la guitarra de Andrés Segovia, como su "Coplas de España". En 1915 se convirtió en la primera mujer española que logró estrenar una ópera en España. Con motivo de la Guerra Civil se exilió a Puerto Rico, donde siguió con su labor profesional y docente.

Sueña Puertollano

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE IGUALDAD · Pacto de Estado contra la violencia de género · AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO · mujer sanidad · Instituto de la Mujer Castilla-La Mancha · Castilla-La Mancha

Compositoras con luz propia
8 DE MARZO

Escanea este QR
para escuchar el fragmento
de una de sus obras

Matilde Escalas

COMPOSITORA E INTÉRPRETE
ESPAÑA, 1879 / 1936

Son muchos los misterios alrededor de la figura de esta compositora, y muchos los esquemas que rompió esta mallorquina avanzada a su tiempo, que se lanzó a estudiar composición fuera de la isla y que vivió la efervescencia del modernismo de París y Barcelona; una vida bohemia que avergonzó a su acaudalada familia.

Trabajó con Isaac Albéniz y Erik Satie, se rodeó de artistas como Toulouse-Lautrec, Camille Claudel o Santiago Rusiñol o escritoras como Emilia Pardo Bazán.

Se conserva muy poca obra suya pues su casa familiar fue bombardeada durante la Guerra Civil, pero parece ser que su música se escuchaba con cierta regularidad por toda Europa. Curiosamente, en una reseña del hundimiento del Titanic se indica que durante el hundimiento se interpretaba "Otoño", una pieza de Matilde.

Sueña Puertollano

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE IGUALDAD · Pacto de Estado contra la violencia de género · AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO · mujer · Instituto de la Mujer CASTILLA-LA MANCHA · Castilla-La Mancha