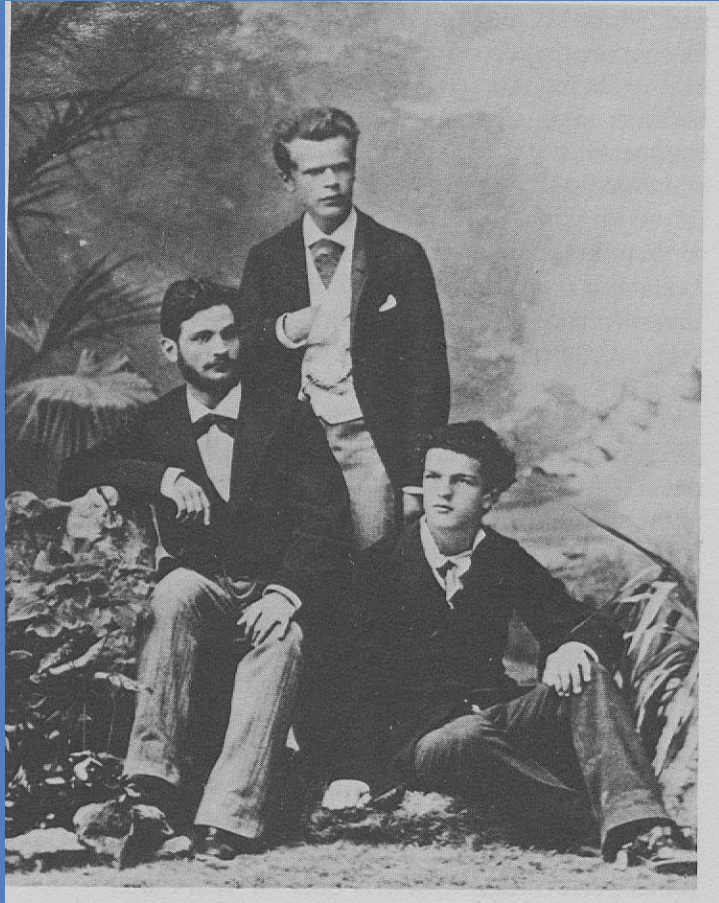

París a inicios del s.XX

Claude Debussy (1862-1918)

Se lo suele etiquetar como compositor *impresionista*, en alusión al movimiento pictórico que sacudió el ambiente artístico francés a fines del s.XIX. Si bien él rechazaba la etiqueta, se pueden discernir muchos elementos comunes con los impresionistas, así como con la poesía simbolista: el gusto por lo evanescente, lo impreciso, la difuminación de las formas clásicas, el debilitamiento de la tonalidad, el apego a los títulos descriptivos que evocan impresiones, la ajenidad con respecto a lo épico o al trascendental.

El grupo musical que acompañaba los veranos de la condesa Nadiezhda von Meck: Danil'chenko, Rajul'sky, Debussy. Foto de 1880.

Debussy fue músico doméstico de la condesa y tutor de sus hijos en tres veranos consecutivos, en Florencia, Venecia (donde fue presentado a Wagner), Viena (donde pudo escuchar **Tristan und Isolde**) y en Moscú (donde entabló contacto con la música rusa).

[interrogado por su profesor Ernest Guiraud sobre cómo sería el libreto ideal para una ópera suya]

Ce sera celui qui, disant les choses à demi, me permettra de greffer mon rêve sur le sien ; qui concevrait des personnages dont l'histoire et la demeure ne seront d'aucun temps, d'aucun lieu ; qui ne m'imposera pas, despotiquement, la « scène à faire » et me laissera libre, ici ou là, d'avoir plus d'art que lui et de parachever son ouvrage. Mais qu'il n'ait crainte ! je ne suivrai pas les errements du théâtre lyrique où la musique prédomine insolemment, où la poésie est reléguée et passe au second plan, étouffée par l'habillage trop lourd [...]

Debussy, diálogo anotado por Maurice Emmanuel

PELLÉAS ET
MÉLISANDE

CLAUDE DEBUSSY
MAURICE MAETERLINCK

Claude Debussy

(1862, St.-Germain-en-Laye, Francia - 1918, París)

texto teatral de Maurice Maeterlinck

Pelléas et Mélisande, L88 (1902)

ACTO IV

Escena 4. Une fontaine dans le parc

Pelléas: Neill Archer, tenor

Mélisande: Alison Hagley, soprano

Orchestra of the Welsh National Opera

dirección: Pierre Boulez

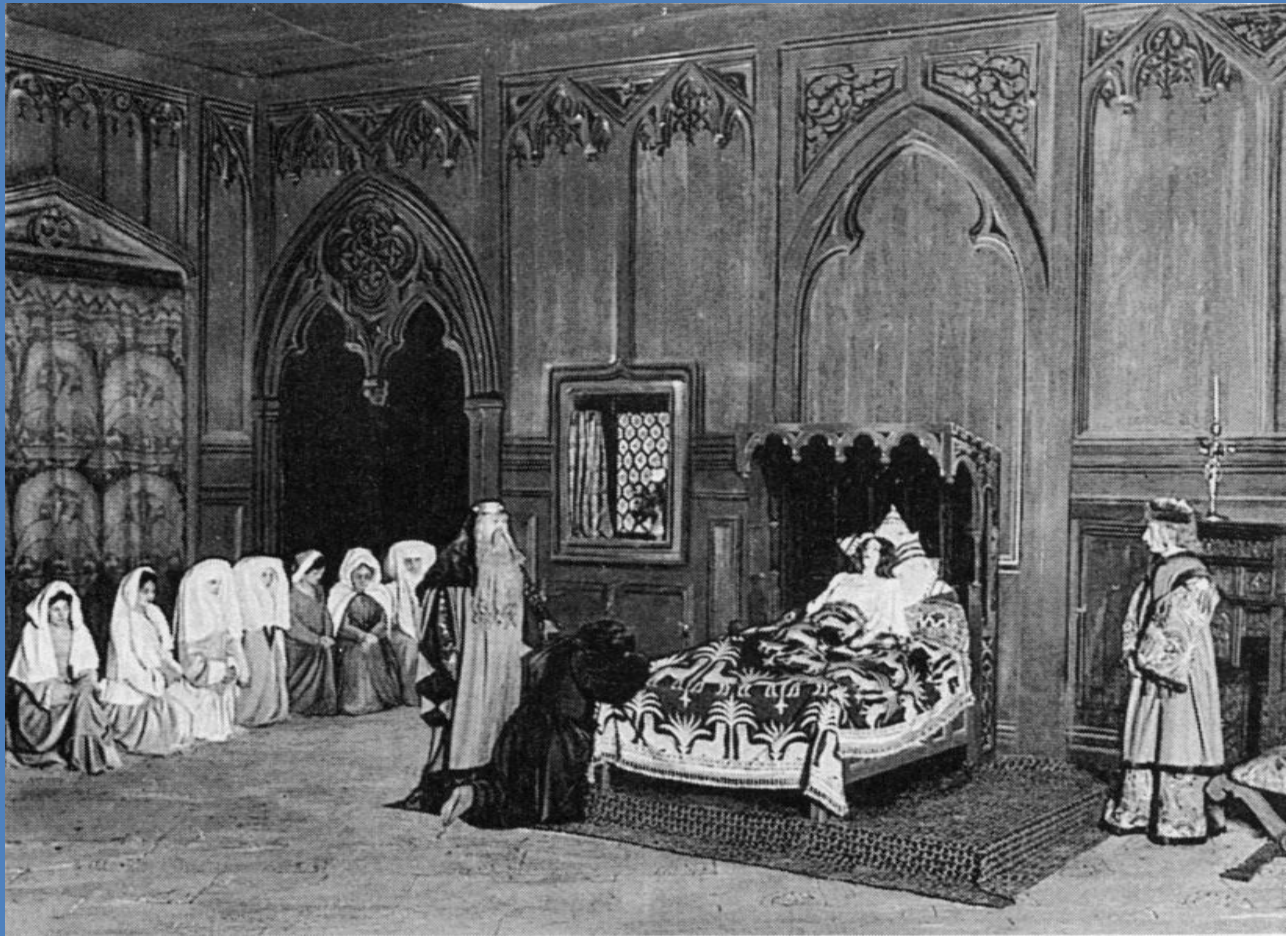
Además de responder a los ideales mencionados por Debussy a Guiraud, y a las peculiaridades de la obra simbolista de Maeterlinck, esta primera y única ópera de Debussy condensa su entusiasmo con *Borís Godunov* (1872, de Músorgsky) y su relación de amor-odio con la música de Wagner. De *Borís* toma, entre otras cosas, la obsesión con volcar musicalmente el tono natural del habla, con sus acentuaciones y ritmos. Más allá de los *Leitmotive* que suenan en la orquesta, la parte vocal es virtualmente carente de repeticiones: nada suena dos veces. (La presente escena, clímax de la ópera, contiene la única repetición melódica de toda la obra.) Por otro lado, toma de *Parsifal* (1882, de Wagner) el empleo de interludios entre escenas (para no romper la continuidad y para operar comentarios musicales sobre lo recién ocurrido y preparar lo que se viene). Puede verse también como un anti-*Tristan* y, para acentuar la comparación, la orquesta es virtualmente idéntica a la de esa ópera de Wagner (con un clarinete de diferencia).

Pelléas et Mélisande

3 flautas
2 oboes
corno inglés
2 clarinetes
clarinete bajo
3 fagotes
4 cornos
2 trompetas
3 trombones
tuba

2 arpas
timbales

violines I
violines II
violas
chelos
contrabajos

Pelléas et Mélisande, Opéra Comique, Acto V, 1902. Arte de Lucien Jusseaume.

Mary Garden como Mélisande. 1902.

Debussy: «Le titre **Nocturnes** veut prendre ici un sens plus général et surtout plus décoratif. Il ne s'agit donc pas de la forme habituelle de Nocturne, mais de tout ce que ce mot contient d'impressions et de lumières spéciales. 'Nuages' : c'est l'aspect immuable du ciel avec la marche lente et mélancolique des nuages, finissant dans une agonie grise, doucement teintée de blanc.

Claude Debussy

(1862, St.-Germain-en-Laye, Francia - 1918, París)

Nocturnes, L91 (1901)

I. Nuages

New Philharmonia Orchestra

dirección: Pierre Boulez

Nocturnes: Nuages

A

oscilaciones
corno inglés
oscilaciones
cascada → (pasaje lírico)
+ oscilaciones (elaboración)
corno inglés + tritono →
oscilaciones (clímax y afloje)
oscilaciones graves (elaboración, intensificación)
oscilaciones (clímax)
corno inglés / lluviecita (*pizz.*)
(disolución)
oscilaciones
cascadas →

B

melodía pentatónica
(elaboración de oscilaciones / pentatónica)

A'

corno inglés + tritono

Coda

corno inglés (disolución sobre trueno)
oscilaciones (disolución sobre trueno)
melodía pentatónica (reminiscencia sobre trueno)
tritono (reminiscencias sobre trueno)

Claude Debussy

(1862, St.-Germain-en-Laye, Francia - 1918, París)

Estampes, L100 (1904)

I. Pagodes

piano: Monique Haas

Pagodes

PAGODA

Introducción. @

A

Tema Pentatónico
+ Contrapunto Pentatónico
Pentatónico Simplificado

B. Melodía Hexatónica 1

A'. Tema Pentatónico Variante
(disolución)

TRIO

A. Melodía Hexatónica 2

B. Melodía Pentatónica (disminuida)
clímax 1 [(Contrapunto Pentatónico)]
(dilución → campanita)

A'. Campanita / Melodía Hexatónica 2
(retransición: trinos) →

PAGODA'

A

Tema Pentatónico
+ Contrapunto Pentatónico
Pentatónico Simplificado

B. Melodía Hexatónica 1

clímax 2 [(Contrapunto Pentatónico)]

A. Burbujeo + Tema Pentatónico

Burbujeo + Contrapunto Pentatónico
(disolución)

Claude Debussy

(1862, St.-Germain-en-Laye, Francia - 1918, París)

Children's Corner, L113 (1904)

VI. Golliwogg's Cakewalk

piano: Monique Haas

Golliwogg's Cakewalk

CAKEWALK 1

Llamador
(cortina)

A

B

A'

CAKEWALK 2

TRIO

retransición →

CAKEWALK 1'

...Voiles

A [tonos enteros (colección do)]

a, b, c, d, c2, (elab. de a culminando en híbrido a-c)
(suspensión [8as campanitas]) →

B

Tema B, b2, e, (elab. de Tema B, que se metamorfosea en **ostinato agudo**)

A''

ostinato agudo, b2, d3, (variaciones de [a])

B' (**En animant**) [pentatónica sobre teclas negras]

Tema B + f, b. Reducción → clímax

A'/Coda (**au Mouvt**) [tonos enteros]

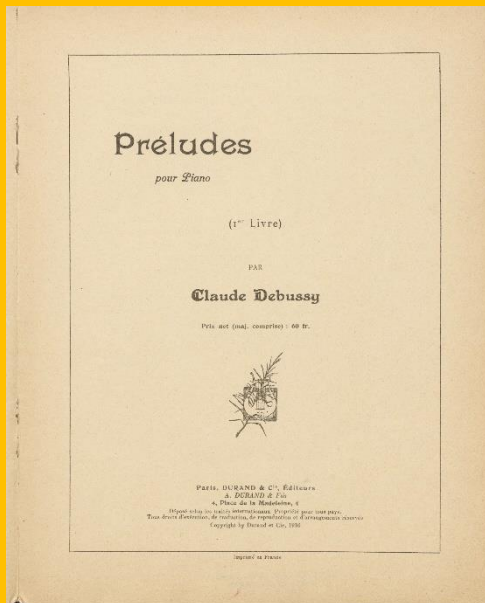
b3, f, d4, b2, b, g, a, e

...Voiles

parte A

inventario de objetos:

- a) Tema principal (soprano, 3as paralelas). *Historia*: el único tema que no envejece, con eventuales elaboraciones puntuales (no recursivas)
- b) Pedal de sib, sobre ritmo ostinato. (grave) (3.II). *Historia*: en cada sección gana un formato distinto, nunca vuelve a ninguno anterior).
- c) Triacorde ascendente (tenor, 8^{ado}) (3.II.3). *Historia*: se va a incorporar a [d], sufriendo las transformaciones de [d]. Al final, transformación.
- d) Melodía descendente (aumentación extendida de [a] con la sonoridad de [c], que incluye [c] como elemento de arranque (tenor, octavado = [c]) (3.III). *Historia*: evolución: gana sonoridad más plena y cada vez más aguda, luego más flaca pero persiste el agudo.
- c2) Triacorde ascendente (contralto, con mixtura de tríadas aumentadas, fundamental 8^a) (3.IV.2)

Claude Debussy
(1862, St.-Germain-en-Laye, Francia - 1918, París)

Préludes, 1er libro L100 (1910)

2. ...Voiles

piano: Monique Haas

XXX

Maurice Ravel

(1875, Ciboure, Basses-Pyrénées, Francia - 1937, París)

Jeux d'eau, M30 (1901)

piano: Robert Casadesus

Jeux d'eau

EXPOSICIÓN

Grupo I	Tema I	E	T
	Trans	→	→
Grupo II	Tema II	(B mixolidio)	

DESARROLLO

@ @

intensificación
(máximo agudo)
(máximo grave)
retransición

REEXPOSICIÓN

Grupo I	Tema I	E	T
	(cadenza)	(bitonalismo)	
Grupo II	Tema II	?	?
		(B)	(D)
(Coda)		E	T

MAURICE RAVEL

A mes chers Maîtres, Charles de BÉRIOT

RAPSODIE ESPAGNOLE

Partitions d'orchestre 25 fr.
——— *Intant de poche* 8 fr.
Parties d'orchestre 10 fr.
L'orgue partie supplémentaire 5 fr.
Toute le 4e édition en 3 Parties ad. 10 fr.
(Parti individuelle et 3 Parties ad. complètes)

A. DURAND & FILS, Éditeurs,
compagnie des Éditions de la Musique.
Paris, 1, Place de la Madeleine.
Toute cession des droits de reproduction,
de publication ou de tout autre droit,
est formellement interdite.
Copyright 1914, Durand & Fils, Paris.

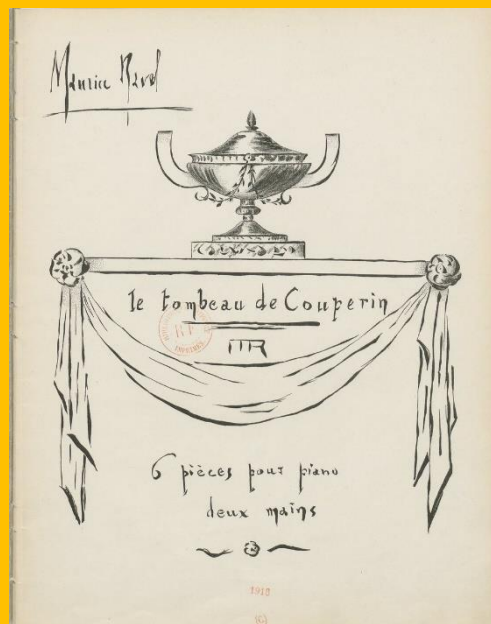
(1875, Ciboure, Bases-Pyrénées, Francia - 1937, París)

IV. FERIA

Berliner Philharmoniker

dirección: Pierre Boulez

XXX

Maurice Ravel

(1875, Ciboure, Basses-Pyrénées, Francia - 1937, París)

Le Tombeau de Couperin, M68 (1917)

III. Forlane

piano: Monique Haas

Forlane

FORLANA

A [ant / cons]. **t**
(elaboración). → **(D)rT** → **t**
A'

TRIO I

A
ant. → **(D)SS**
cons. → **D** (x 2)

B
ant → **N**
cons. → **DD**

A'
ant. → **(D)SS**
cons. → **SS** → **T**

FORLANA' [A]. **t**

TRIO II

A. **d** → **T** (x 2)

B. **t** → **D**

A'. **d** → **T**

FORLANA

TRIO III. **τ**

A [ant / cons]
(elaboración)

A' (x 2)

CODA

Período 1 [ant / cons]. **t**

Período 2 [ant / cons]

conclusión [Forlane]

XXX

Maurice Ravel

(1875, Ciboure, Basses-Pyrénées, Francia - 1937, París)

Boléro, M81 (1928)

Berliner Philharmoniker

dirección: Pierre Boulez

Boléro

0. A. *pp*

melodía: flauta

bolero: 2 redoblantes

base: violas, cellos (2 notas a la vez)

1. A

melodía: clarinete

bolero: flauta, 2 redoblantes

base: violas, cellos (3 notas a la vez)

2. B

melodía: fagot

bolero: flauta, 2 redoblantes

ostinato: arpa (2 notas a la vez)

base: violas, cellos

3. B. *p*

melodía: clarinete piccolo

bolero: flauta, 2 redoblantes

ostinato: arpa (3 notas a la vez)

base: violas, cellos (4 notas a la vez)

4. A. *mp*

melodía: oboe d'amore

bolero: fagot, 2 redoblantes

base: violines II, violas, cellos,
contrabajos (absorbe el ostinato)

5. A

melodía: trompeta (*mp*), flauta (*pp*)

bolero: corno, 2 redoblantes

base: todas las cuerdas

6. B

melodía: saxo tenor

bolero: trompeta, 2 redoblantes

ostinato: 2 flautas

base: cuerdas

7. B

melodía: saxo sopranino (complementado
por saxo soprano)

bolero: trompeta, 2 redoblantes

ostinato: 2 oboes, corno inglés

base: cuerdas

8. A. *mf*

melodía: celesta, corno (+ piccolo bitonal)

bolero: flauta, corno, 2 redoblantes

ostinato: 2 fagotes

base: clarinete bajo, cuerdas

Boléro

9. A

melodía: oboe, corno inglés, 2 clarinetes
(+ oboe d'amore bitonal)

ostinato: 2 fagotes, 2 trompetas

base: clarinete bajo, 2 fagotes, cuerdas,
2 redoblantes (absorbe bolero)

10. B

melodía: trombón

bolero: flauta, corno, 2 redoblantes, violas

ostinato: 2 clarinetes, arpa (mano derecha)

base: contrafagot, arpa (mano izquierda),
violines II, chelos, contrabajos

11. B. *f*

melodía: pícolo, 2 flautas, 2 oboes, corno
inglés, 2 clarinetes (3 voces)

bolero: corno, trompeta, 2 redoblantes,
violines II

ostinato: 2 fagotes, arpa (mano derecha)

base: clarinete bajo, 2 fagotes, arpa (mano
izquierda), violines I, chelos, contrabajos

12. A

melodía: pícolo, 2 flautas, 2 oboes, 2
clarinetes, violines I (unísono)

bolero: 2 cornos, 2 redoblantes

ostinato: 2 cornos

base: 2 fagotes, contrafagot, 2 cornos,
timbales, violines II, violas, chelos,
contrabajos

13. A

melodía: pícolo, 2 flautas, 2 oboes, corno
inglés, saxo tenor, violines (armonizado)

bolero: 2 cornos, 2 redoblantes

ostinato: 2 clarinetes, 2 cornos, arpa

base: clarinete bajo, fagotes, contrafagot,
saxo soprano, arpa (mano izquierda),
timbales, violas, chelos, contrabajos

Boléro

14. B

melodía: pícolo, 2 flautas, 2 oboes, corno inglés, trompeta, saxo tenor, violines (octavado)

bolero: 2 cornos, 2 redoblantes

ostinato: 2 clarinetes, 2 trombones, arpa

base: clarinete bajo, 2 fagotes, contrafagot, saxo soprano, 2 cornos, tuba, arpa (mano izquierda), timbales, violas, chelos, contrabajos

15. B

melodía: pícolo, 2 flautas, 2 oboes, corno inglés, 2 clarinetes, saxo soprano, trombón, violines, violas, chelos (armonizado)

bolero: 4 cornos, 2 redoblantes

ostinato: 3 trompetas, arpa

base: clarinete bajo, 2 fagotes, contrafagot, 2 trombones, tuba, arpa, timbales, contrabajos

16. A. *ff*

melodía: pícolo, 2 flautas, 2 saxos, 3 trompetas, violines I (armonizado)

bolero: 2 oboes, 2 clarinetes, 4 cornos, 2 redoblantes, violines II.1, violas I, chelos I

ostinato: 2 trombones, arpa

base: clarinete bajo, 2 fagotes, contrafagot, trombón, tuba, arpa, timbales, violines II.2, violas II, chelos II, contrabajos

17. B

melodía: pícolo, 2 flautas, 2 saxos, 3 trompetas, trombón, violines I (armonizado)

bolero: 2 oboes, 2 clarinetes, 4 cornos, 2 redoblantes, violines II, violas, chelos

ostinato: arpa

base: clarinete bajo, 2 fagotes, contrafagot, 2 trombones, tuba, arpa, timbales, contrabajos

Boléro

18. coda: AT

(como 17, y al final:)

gruñidos bestiales: 2 saxos, 3 trombones, platillos, tantán

bolero: pícolo, 2 flautas, 4 cornos, 3 trompetas, violines,
violas, cellos

base: 2 oboes, corno inglés, 2 clarinetes, clarinete bajo, 2
fagotes, contrafagot, tuba, arpa, timbales, bombo,
contrabajos

Erik Satie

(1866, Honfleur, Calvados, Francia - 1925, París)

Embryons desséchés (1913)

III. de Podophthalma

piano: Klára Körmendi