

CAPITULO IV : DEBUSSY

Claude Debussy músico de origen francés, nacido en Saint-Germain-en-Laye el 22 de agosto de 1862 y muerto en París el 25 de marzo de 1928, desarrolló el impresionismo nombre que el mismo rechazaría.

El padre de Debussy, Manuel Debussy fue soldado de la infantería de marina y viajó a diversos países lejanos antes de casarse con su madre, hija de un cocinero de Tonerre. Los primeros años de pequeño de Debussy son difíciles no frecuenta la escuela y vive en la extrema pobreza, mientras su madre descuida sus responsabilidades maternas. Muy joven fue protegido por un rico coleccionista de pinturas Achille Arosa por lo cual uno de sus primeros deseos es ser pintor¹.

A los nueve años son descubiertos sus dotes innatos de pianista por Antoinette Flore Mute, pianista consumada que había conocido a Chopin y estudiado según dicen con la suegra de Paul Verlaine. El 2 de octubre de 1872 ingresa Debussy al conservatorio siendo sus primeros maestros Lavignac, maestro de teoría, quien le enseña la música de Wagner y su maestro de piano Marmontel, su maestro de composición Guiraud quien le da gran libertad para desarrollar nuevas ideas en el campo de la armonía, Durand, Bazille, entre otros. En 1881 visita Moscú y el siguiente año reside en Plechtchevo, Moscú, Viena, Suiza e Italia². Los primeros años en el conservatorio los vive en la pobreza, sin embargo debido a su virtuosísimo musical es contratado como pianista privado por Margerite Wilson-Pelouce y por la que sería su protectora Nadejda von Meck. De este periodo datan sus primeras

¹ Honegger, M. *Diccionario Biográfico de los Grandes Compositores de la Música*, España, 1994, p. 153.

² Loc. Cit.

composiciones algunas para su protectora o sus hijos. Conoce las obras de Borodin, Musorgsky, y Tchaikovsky³.

El 27 de junio de 1884 gana el premio de Roma con la cantata *L'Enfant prodige* . En su estancia en Roma conoce a Liszt quien le recomienda escuchar obras de Palestrina y Lassus en un momento que Debussy siente un estancamiento de producción musical⁴.

Entre 1882 y 1892 Debussy escucha diversos compositores que influirían en el, a Wagner, Malher y Hugo Wolf. En 1889 asiste Debussy a la Expo Mundial en París donde escucha música oriental sobre todo de gamelán. El 1 de marzo de 1894 se da el primer concierto consagrado a las obras de Debussy , en la galería de la “Libre Estética” adornada con cuadros recientes de Renoir, Gauguin y Sisley entre otros. En ese mismo año estrena el *Preludio para la siesta de un Fauno*. Debussy mantiene amistad con poetas simbolistas como: Stephane Mallamé, Charles Bardelein, Pierre Louis y Maurice Maeterlinck⁵.

En 1904 Debussy deja a su mujer Rosalie Texier y se va a vivir con Emma Bardac, con quien se casa en 1908 tras el nacimiento de su hija Claude-Emma en 1905. Su primera esposa intenta suicidarse siendo la segunda en hacerlo por causa de Debussy, la primera fue Gabrielle Dupont amante del mismo en 1889. En 1905 estrena su obra orquestal *La Mer*. Al irse Debussy a vivir con Emma deja de vivir en condiciones de gran pobreza, ya que su esposa le da relativa seguridad económica durante sus tres primeros años de vida juntos, pero después de esto tuvo que afrontar su responsabilidad sobre todo cuando un tío rico suyo lo deshereda. Debido a todo esto emprende numerosos viajes para dirigir sus obras en Inglaterra, Italia, Austria, Hungría, Holanda y Rusia⁶.

³ Honegger, M. *Diccionario Biográfico de los Grandes Compositores de la Música*, España, 1994, p. 154.

⁴ Loc. Cit.

⁵ Loc. Cit.

⁶ Op. Cit. p. 155.

En 1909 es presa de un cáncer. Con el propósito de incrementar sus débiles ingresos se dedica también a la crítica musical. En 1911 se estrena *El Martirio de San Sebastián* y en 1913 el ballet *Juegos*. También compone dos óperas sobre cuentos de Poe: *El Hundimiento de la Casa Usher* y *El diablo en el Campanario*. Otras obras de este último periodo de su vida son sus *Estudios* para piano, tres piezas de batalla para dos pianos *En Blanco y Negro*, y tres sonatas: para Violoncello y Piano; Flauta, Alto y Arpa; y Violín y Piano, todas de extraordinaria frescura y dinamismo. Su salud cada vez más deteriorada apenas le permite trabajar de manera intermitente mientras sus acreedores lo acosan; además la primera guerra mundial ya había estallado⁷. En 1915 sufre una operación y a partir de ese momento su salud declina rápidamente hasta morir finalmente el 25 de marzo de 1918 en París mientras Francia se encontraba hundida en los días más desesperados de la guerra⁸.

El Impresionismo fue una tendencia artística de finales del siglo XIX y principios del XX, iniciado en la pintura, extendido a las demás artes posteriormente y finalmente en la Música con Debussy, Ravel, y Satie. El iniciador de la música impresionista fue Debussy. A pesar de que el término impresionismo fue rechazado por Debussy, se aplica a su música por ser la “impresión” más importante que la “definición”. Las sonoridades específicas del Impresionismo están dadas por sus elementos: escala de tono enteros, escala pentátona, escalas provenientes de la modalidad medieval, la inclusión de la civilización oriental en la música occidental; innovaciones formales, contrapuntísticas y armónicas; movimiento paralelo de intervalos no convencionales como 4as, 5as, 7as, tritonos; acordes de 9a, 11a y 13a en movimientos paralelos; un carácter de improvisado de sus composiciones; ambigüedad tonal y sonoridad con muchos colores.

⁷ Honegger, M. *Diccionario Biográfico de los Grandes Compositores de la Música*, España, 1994, p. 155.

⁸ Op. Cit. p. 156.

Debussy fue el único compositor francés capaz de asimilar la sensibilidad Wagneriana, su armonía y su orquestación y transformarlos a su propio carácter e individualidad. También le atraían el canto gregoriano y la música del gamelán javanés que escuchó en la exposición de París en 1889⁹. También influyeron en él los movimientos artísticos en la pintura que se daban en su época, de ahí el nombre impresionista que califica a su música, y los poemas simbólicos. Sus obras se funden siempre con temas tomados de la poesía y la pintura, tendencia que sigue el ideal Wagneriano de *das Gesamtkunstwerk* pero en una manera muy propia de Debussy¹⁰. Otro elemento que tomó Debussy de Wagner es la técnica del *leitmotiv*, aunque usada con mucho más discreción. Hay dos periodos cortos en la vida de Debussy en que se consagró exclusivamente la música pura: el primero en 1893 cuando escribe su *Cuarteto de cuerdas* y su segundo en 1915 cuando escribe las *Sonatas* y los *Estudios*.

Los 24 *Preludios* para piano presentan un estilo pianístico original que se dirige a una técnica de ilusión. Debussy supo manejar las deficiencias del piano como instrumento percutido dando al escucha la posibilidad de imaginar armónicos de las notas tocadas o incluso otros sonidos distintos, así su música más de lo que se toca es lo que se imagina haciendo uso de una gama de matices de colores verdaderamente innovadora a su época¹¹. El mismo Debussy advertía a los pianistas que interpretaban su música en no pensar en el piano como un instrumento con martillos. Son 24 preludios en total, compuestos en 1910 los primeros 12 y los siguientes 12 en 1913 en París. Los preludios son más compactos y cortos, el título de cada uno aparece al final de cada pieza por que Debussy quería que su

⁹ Honegger, M. *Diccionario Biográfico de los Grandes Compositores de la Música*, España, 1994, p. 157.

¹⁰ Op. Cit. p. 154.

¹¹ Op. Cit. p. 155.

música fuera oída primero como música pura y no como música descriptiva y reflejan cada título nombres de obras de arte, poemas, naturaleza leyenda o cultura popular.

La Cathédrale Engloutie (Preludio 10) de Debussy es de gran lirismo y ensueño, busca la mayor resonancia de los armónicos de do, se basa en la leyenda de la catedral mística de Ys de Breton, escondida en el fondo del mar que emerge y se queda hasta el ocaso para regresar otra vez al mar. Inicia con acordes por 4as moviéndose paralelamente con octavas en sus extremos a manera de organum gregoriano, interrumpidos por un tema como campanas con el pedal de Mi. Luego presenta un tema A en Mi mayor y regresa a Do mayor. Luego viene un puente con un obstinado con el acorde de B en la mano izquierda para llegar a Mi bemol mayor y finalmente llegar a Do mayor otra vez. Aquí aparece un tema secundario en un modo Re dórico. Va subiendo la intensidad hasta llegar al tema B en Do mayor. Luego viene un puente de 4 compases y cae en Mi mayor para repetir el tema A en Mi. En la segunda sección: *Peu á peu sortant de la brume*, sube la catedral del mar con crescendos graduales y una serie de centros tonales que se mueven hacia arriba por 3as mayores. El crescendo va a un clímax en donde se presenta el tema en Do mayor que representa la fabulosa catedral. La sección central desarrolla el tema de campanas de la 1a sección y termina con un puente con Dominantes paralelas descendentes y hacer cadencia en La bemol mayor. Regresa a la tonalidad de Do mayor a través de un obstinado do-re. La última sección repite el tema B de coral en Do mayor, con un obstinado en la mano izquierda. Las sonoridades del organum del principio cierran la obra entera, sugiere que el ciclo se a cumplido y se vuelve a hundir la catedral al fondo del mar con el tema sonando muy vago y lejano hasta que queda nuevamente sólo el mar.

La música de Debussy es de gran color y emoción, evocando imágenes, paisajes y sentimientos. Debussy abrió el camino para el siglo XX, la música modal, los acordes con

fines colorísticos solamente, y a una armonía sin centro tonal específico. Su importancia en el repertorio es el aporte de nuevos colores interpretativos en el que el pianista necesita “pintar” con el piano un cuadro al estilo Monet e “impresionar” en el escucha colores y emociones.