

Introducción

La música de Wagner y Debussy fue precursora del movimiento vanguardista, lo que los convirtió en parte de los compositores más influyentes de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Wagner creó un "drama musical" en reemplazo de la ópera tradicional. Su concepción de "drama musical" es a partir de la tragedia griega, ya que en la antigua Grecia encuentra el modelo de la sociedad ideal. Wagner consideraba la ópera como la obra de arte total donde se muestra la unión perfecta de todas las artes, donde la música se convierte en la ilustración del drama, y contrario a las óperas italianas, donde el drama es el medio para llegar a la música.

En su obra, la orquesta tiene una gran fuerza expresiva, la melodía adopta la forma de aria o de recitativo apoyado sobre una base armónica, y el uso sistemático de su *leitmotiv* sugiere el carácter de un personaje o una idea, lo que le da unidad al conjunto dramático.

La música de Wagner ha tenido influencia en compositores como Richard Strauss, en las obras sinfónicas de Anton Bruchner y de Arnold Schönberg.

En Francia, el Wagnerismo funcionó con gran fuerza impulsando una variedad de corrientes artísticas, políticas y sociales, aunque muchas de sus ideas fueron a veces malentendidas y distorsionadas. Este movimiento expuso sus ideas intelectuales y artísticas por todo Europa, logrando causar

un gran impacto e impulsar las carreras de nuevos artistas que buscaban romper con la tradición. Durante los primeros años del siglo XX se desarrolla en Francia una reacción anti-wagneriana que se ejemplifica en la actitud de Debussy y se agudiza en la década de los veinte.

El estilo de Debussy generó ideas completamente nuevas en la forma y la orquestación. En su obra muestra la influencia de la música oriental y la modalidad de la edad media, liberándose de la tonalidad y de las bases rítmicas clásicas. Utiliza consonancias y disonancias además de acordes a manera de producir efectos de color y timbre, lo cual fue algo totalmente revolucionario para su tiempo.

Debussy se rodeaba de literatos y pintores que influenciaron considerablemente su formación estética. Pero definitivamente estaba influenciado por las estructuras armónicas de Wagner, hay evidencia de la estructura Wagneriana en muchas de sus obras, como el uso de una armonía cromática, la continuidad de cadencias interrumpidas, las amplias líneas melódicas para la voz y el piano, y la complejidad de su escritura.

Con su ópera *Pélleas et Mélisande*, reacciona contra la influencia estética de Wagner intentando establecer su propia autonomía, aunque esta reacción Wagneriana no es totalmente opuesta, ya que toma de Wagner el elemento *leitmotiv*.

El movimiento simbolista se desarrolló principalmente en la literatura y la pintura a fines del siglo XIX. Esta corriente se apartaba de los límites, pues

no buscaba una definición sino sólo aproximarse a una idea imposible de conceptualizar, ya que el símbolo como tal, expresa un conocimiento inagotable.

Pero, ¿podríamos decir que hay una música simbolista?. Los pintores impresionistas y los poetas simbolistas empezaron a utilizar en sus obras vocabulario musical como armonía y volumen, por lo que la música se convierte en el arte que expresa a este movimiento.

Wagner y Debussy con sus particulares estilos se involucraron en esta corriente, pues con su música le dieron aún más vida a poemas de los principales escritores simbolistas como son Paul Verlaine, Charles Baudelaire, Mallarmé y Maurice Maeterlinck.

Los poetas, en la música de Wagner, encontraron lo que trataban indirectamente de expresar por medio de su poesía, así mismo, en la ópera *Pelléas et Mélisande* basada en el texto del escritor Maurice Maeterlinck, Debussy logró mostrar el dramatismo lleno de símbolos del escritor en un ambiente donde todo era sugerido mediante una música que activa la imaginación.