

Claude A. DEBUSSY (France, 1862 - 1918)

Image by Otto Wegener (1849-1924)

I have made mysterious Nature my religion... When I gaze at a sunset sky and spend hours contemplating its marvellous ever-changing beauty, an extraordinary emotion overwhelms me. Nature in all its vastness is truthfully reflected in my sincere though feeble soul. Around me are the trees stretching up their branches to the skies, the perfumed flowers gladdening the meadow, the gentle grass-carpeted earth, ... and my hands unconsciously assume an attitude of adoration.

(from an interview of C. Debussy with writer and journalist Henry Malherbe - 1911)

ESPAÑOL:

Nacido en el seno de una familia de modestos comerciantes, Debussy recibió poca educación general, pero destacó por sus dotes musicales desde niño. Ingresó en 1872 (a los diez años) al *Conservatorio de París*, donde permaneció hasta 1884, adquiriendo una sólida formación musical (tenía entre sus maestros a *Jules Massenet*, *Ernest Guiraud* y *César Franck*). Gana el prestigioso *Prix de Rome* (1884).

Sin embargo, su evolución musical lo aleja del academismo prevaleciente, con el que termina rompiendo (aprox. 1887). Obtiene en 1894 su primer gran éxito con el Poema Sinfónico **“Preludio para el atardecer de un fauno”** y hacia 1903 – 1904 consigue el reconocimiento musical casi universal, a pesar de la fuerte oposición de gran parte del *establishment* musical de la época y de varios escándalos en su vida privada. Falleció de cáncer colorrectal a la edad de 55 años.

Debussy es uno de los compositores más importantes e influyentes de la Música Clásica. A partir de las influencias de sus primeros años, como la música medieval – renacentista, la rusa y la javanesa (*Gamelan*), desarrolló su propio estilo de armonía y colorido orquestal, rompiendo con tres siglos de tonalidad armónica. **Debussy fue el primero de su época en crear obras con un énfasis predominante en las sonoridades, ampliando así el concepto de tonalidad en la música europea.**

En 1958, el pianista *Rudolph Reti* resumió seis características en la música de Debussy:

- 1) el uso frecuente de prolongadas notas pedal (“pedales” sostenidos en cualquier voz);
- 2) pasajes brillantes y grupos de figuras que ocultan la ausencia ocasional de tonalidad;
- 3) el uso frecuente de acordes paralelos que son más bien “melodías cordales”, unísonos enriquecidos»;
- 4) bitonalidad, o al menos acordes bitonales;
- 5) uso del tono completo y de las escalas pentatónicas; y
- 6) modulaciones improvisadas, «sin ningún puente armónico».

LA FILLE AUX CHEVEX DE LIN (1909 - 1910) (la Niña de los Cabellos de Lino) es la **octava obra del Primer Libro de PRÉLUDES (Preludios)**. Aunque su nombre puede sugerirlo, estos Preludios no anteceden a ninguna Fuga o Sinfonía; se trata de pequeñas joyas que existen por sí mismas. *La Niña de los cabellos de lino*, se inspira del poema homónimo de *Leconte de Lisle*, obra que reproducimos más adelante. Esta corta pieza sorprende por su sencillez melódica y armónica, muy distante del propio estilo de Debussy para la época y más bien cercana al carácter de sus primeras composiciones.

Pierre-Auguste Renoir, 1880, Retrato de Irène Cahen de Amberes, (1880)

Sammlung E.G. Bührle – Zürich (SWITZERLAND)

LA FILLE AUX CHEVEUX DE LIN

Sur la luzerne en fleur assise,
Qui chante dès le frais matin ?
C'est la fille aux cheveux de lin,
La belle aux lèvres de cerise.

L'amour, au clair soleil d'été,
Avec l'alouette a chanté.

Ta bouche a des couleurs divines,
Ma chère, et tente le baiser !
Sur l'herbe en fleur veux-tu causer,
Fille aux cils longs, aux boucles fines ?

L'amour, au clair soleil d'été,
Avec l'alouette a chanté.

Ne dis pas non, fille cruelle !
Ne dis pas oui ! J'entendrai mieux
Le long regard de tes grands yeux
Et ta lèvre rose, ô ma belle !

L'amour, au clair soleil d'été,
Avec l'alouette a chanté.

Adieu les daims, adieu les lièvres
Et les rouges perdrix ! Je veux
Baiser le lin de tes cheveux,
Presser la pourpre de tes lèvres !

L'amour, au clair soleil d'été,
Avec l'alouette a chanté.

LA NIÑA DE LOS CABELLOS DE LINO

Sentada en flor sobre la alfalfa
¿Quién canta desde la fresca mañana?
Es la niña de los cabellos de lino,
La bella de labios color cereza.

El amor, con la alondra cantó
En la clara luz veraniega.

¡Tu boca tiene colores divinos,
Querida mía, y tienta los besos!
¿Platicamos sobre la tierna hierba,
Joven de largas pestañas y finos rizos?

El amor, con la alondra cantó
En la clara luz veraniega.

¡No me digas no, cruel doncella!
¡No me digas si! ¡Entenderé mejor
La mirada larga de tus grandes ojos
Y tus labios rosados, o bella mía!

El amor, con la alondra cantó
En la clara luz veraniega.

¡Adiós venados, adiós las liebres
Y las rojas perdices ! ¡Deseo
Besar el lino de tus cabellos,
Estrujar tus labios carmesís!

El amor, con la alondra cantó
En la clara luz veraniega.

Charles-Marie René Leconte de Lisle (1818 – 1894)

POÈMES ANTIQUES - Chansons Écossaises (Pub. 1852)

ENGLISH:

Born into a family of modest merchants, Debussy didn't receive much formal education, yet he showed remarkable musical abilities since childhood. In 1872, He entered into the *Paris Conservatory* at just ten years of age, studying there until 1884 and gaining a very solid musical education (*Jules Massenet, Ernest Guiraud* and *César Franck* were some of his teachers). He was awarded the coveted *Prix de Rome* in 1884.

Nevertheless, his musical evolution pulled him away from the prevailing academicism until a final breakup was reached (aprox.1887). Debussy scored his first great success in 1894 with the **Symphonic Poem "Prélude à après-midi d'un faune", L.86** (Prelude to the Afternoon of a Faun) and achieved almost universal recognition towards 1903 – 1904, in spite of the strong opposition from a big part of the musical establishment at the time and in spite of the scandals around his personal life. He died from bowel cancer at 55 years of age.

Debussy is one of the foremost composers of Classical Music and among the most influential for many of composers from the 20th century and even today. Departing from his discoveries of Medieval - Renaissance, Russian and Javanese (*Gamelan*) music early on his career, he created his own harmonics and sound colors, breaking with three centuries of harmonic tonality. **Debussy was the first in his time to compose works with a predominant focus on sonorities, thus widening the notion of tonality in the European Music.**

In 1958, pianist *Rudolph Reti* summarized six features in Debussy's music:

- 1) frequent use of extended pedal notes on any voice;
- 2) brilliant passages and groups of figures covering the occasional absence of tonality;
- 3) frequent use of parallel chords, taken rather as "chordal melodies", "enriched unisons";
- 4) bitonality, or bitonal chords at the least;
- 5) use of full tones and pentatonic scales; and
- 6) impromptu modulations, "without any harmonic bridge".

LA FILLE AUX CHEVEX DE LIN (1909 - 1910) (the Girl with the golden hair) is the **eight work** from the **First Book of PRELUDES**. In spite of their main title, these Preludes don't precede any Fugue or Symphony; they are small jewels that exist by themselves. *The Girl with the golden hair* draws its title and inspiration from the homonymous poem by *Leconte de Lisle*, which we reproduce farther beneath. This short composition amazes for its melodic and harmonic simplicity, very far from Debussy's own style at that time and much closer to his early compositions.

Pierre-Auguste Renoir, 1880, Portrait of Irène Cahen from Antwerp, (1880)

Sammlung E.G. Bührle – Zürich (SWITZERLAND)

LA FILLE AUX CHEVEUX DE LIN

Sur la luzerne en fleur assise,
Qui chante dès le frais matin ?
C'est la fille aux cheveux de lin,
La belle aux lèvres de cerise.

L'amour, au clair soleil d'été,
Avec l'alouette a chanté.

Ta bouche a des couleurs divines,
Ma chère, et tente le baiser !
Sur l'herbe en fleur veux-tu causer,
Fille aux cils longs, aux boucles fines ?

L'amour, au clair soleil d'été,
Avec l'alouette a chanté.

Ne dis pas non, fille cruelle !
Ne dis pas oui ! J'entendrai mieux
Le long regard de tes grands yeux
Et ta lèvre rose, ô ma belle !

L'amour, au clair soleil d'été,
Avec l'alouette a chanté.

Adieu les daims, adieu les lièvres
Et les rouges perdrix ! Je veux
Baiser le lin de tes cheveux,
Presser la pourpre de tes lèvres !

L'amour, au clair soleil d'été,
Avec l'alouette a chanté.

Charles-Marie René Leconte de Lisle (1818 – 1894)

POÈMES ANTIQUES - Chansons Écossaises (Pub. 1852)

THE GIRL WITH THE GOLDEN HAIR

On the lucerne midst flowers in bloom
Who sings praises to morning?
It is the girl with golden hair,
The beauty with lips of cherry.

For, love, in clear summer sunlight,
Has soared with the lark and sung now.

Your mouth has such colours divine,
My dear, so tempting to kisses!
On grass in bloom, talk to me, please,
Girl with fine curls and long lashes.

For, love, in clear summer sunlight,
Has soared with the lark and sung now.

Do not say no, cruel maiden.
Do not say yes. Better to know
The long lasting gaze of your eyes
And your rosy lips, oh, my belle!

For, love, in clear summer sunlight,
Has soared with the lark and sung now..

Farewell, you deer, farewell you hares
And the red partridge. I want
To stroke the gold of your tresses,
Smothering lips with my kisses!

For, love, in clear summer sunlight,
Has soared with the lark and sung now..

(English translation by David Paley)

Free text and translations by Carlos Egry, from notes and comments by:

Textos libres y traducciones por Carlos Egry, sobre notas y comentarios de:

WIKIPEDIA https://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Debussy
[https://en.wikipedia.org/wiki/Images_\(composition\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Images_(composition))
<https://es.wikipedia.org/wiki/Gamel%C3%A1n>

Reti, Rudolph (1958). Tonality-Atonality-Pantonicity: A Study of Some Trends in Twentieth Century Music.
London: Rockliffe. OCLC 470370109

Mellers, Wilfrid (1988). Romanticism and the Twentieth Century. London: Barrie & Jenkins. ISBN 978-0-7126-2050-5.

Lockspeis, Edward & Halbreich, Harry (1980). Claude Debussy. (Éditions Fayard)

Tranchefort, Francois-René (1987). Guide de la musique de Piano et de Clavecin (p.288-291 y 310).
Paris: Fayard. ISBN 2-213-01639-3

Halbreich, Harry (1987). Guide de la musique de Piano et de Clavecin (p.304).
Paris: Fayard. ISBN 2-213-01639-3

Guy Sacré (1998) – La Musique de Piano (1er Tome , p.915) Éditions Robert Laffont, S.A., Paris, 1998 ISBN2-221-05017-7

INTERNET PAGES

<https://www.labellezaescuchar.com/2016/11/debussy-la-nina-de-los-cabellos-de-lino.html>

<https://primerapaginarevista.com/2018/05/25/claude-debussy-la-nina-de-los-cabellos-de-lino/>

http://www.poemswithoutfrontiers.com/La_Fille_aux_Cheveux_de_Lin.html