

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».

ET LA LUNE DESCEND SUR LE TEMPLE QUI FUT (1907) (y la Luna desciende sobre el Templo que fue) es la **segunda obra del Segundo Libro de IMAGES (Imágenes) L.111**. Dedicada al pianista y sinólogo *Louis Laloy*, la obra acusa una fuerte influencia de la **música Gamelán*** (Indonesia) y es sin duda una de las obras más profundamente conmovedoras de Debussy.



La imagen de un vasto edificio en ruinas, acariciado por los intermitentes rayos de la Luna es genialmente conjurada mediante una melodía vestida y acompañada por sutiles series de armonías (*quintas* y *segundas*), que abren una dimensión sonora fuera de este mundo. A pesar de la corta duración, y marcada homofonía de la obra, su estructura es bastante compleja: se pueden encontrar por lo menos once secciones y tres temas principales. A través de esta mágica quimera, la obra aborda la cuenta del tiempo, fascinante y terrorífica a la vez, cuenta que avanza inexorable, frente a lo Imperecedero.

*GAMELÁN es una música tradicional de Bali y Java (Indonesia), caracterizada por variados instrumentos metalófonos, xilófonos, membranófonos, gongs, flautas e instrumentos de cuerda (frotada y pulsada). Puede ser incluida una vocalista (*pesindhèn*).

En la mitología javanesa, el GAMELÁN fue creado por *Sang Hyang Guru* (c. 230 d. C.), el dios gobernante de toda Java (*Reino mítico de Medang Kamulan*) desde un palacio en la montaña *Maendra* (actual *Monte Lawu*). Necesitaba una señal para convocar a los dioses, por lo que inventó el gong. Para mensajes más complejos, inventó otros dos gongs, formando así el conjunto gamelán original.

La música GAMELÁN utiliza la *escala pentatónica*, sonidos exóticos y un ritmo pausado. Se aplican diversos sistemas de entonación, como el llamado *slendro* (5 tonos diferentes), o el *pelog*, (7 tonos). Existen dos estilos de interpretación: el *suave*, con un flujo de sonido “atemporal” asociado con el canto o la danza y el *fuerte*, con la danza dirigida por la percusión.

EJEMPLO SONORO & VIDEO MÚSICA GAMELÁN (Indonesia)

<https://youtu.be/UEWCCSuHsuQ>

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".

ET LA LUNE DESCEND SUR LE TEMPLE QUI FUT (1907) (and the Moon descends on the Temple that was) is the **second work from the Second Book of IMAGES L.111**. Dedicated to *Lous Laloy*, a pianist and Sinologist, the work shows a strong influence from **Gamelan music*** (Indonesia) and is without doubt one of Debussy's most moving and thoughtful compositions.



The vision of a vast compound in ruins stroked by the blinking moonlight, is awaked by one languid melody, masterly coated by subtle harmonic series of *fifths* and *seconds*, thus opening the sound to an outwardly dimension. In spite of its short span and strong homophony, this composition is built upon a complex structure: at least some eleven sections and three main musical themes can be found! Through this haunting chimera, Debussy also dwells upon the reckoning of time: both amazing and terrifying, advancing relentlessly, yet facing the Imperishable.

*GAMELAN traditional music hails from Bali and Java (Indonesia). It is performed by varied instruments: *metalophones*, *xilophones*, *membranophones*, *gongs*, *flutes* and *string instruments* (bowed strings and fretted strings). A female singer (*pesindhèn*) and male choirs may be also included.

According to Javanese mythology, GAMELAN MUSIC was created by *Sang Hyang Guru* (c. 230 a. C.), a divine king ruling over Java (*the mythical Kingdom of Medang Kamulan*) from a palace in the mountain *Maendra* (currently *Mount Lawu*). He needed a signal to summon the gods, so he invented the first *gong*. For more complex messages, he added two more *gongs*, thus creating the original Gamelan ensemble.

GAMELAN MUSIC uses the *pentatonic scale*, exotic sounds and a leisurely pace. It has several systems of intonation, like *slendro* (5 different intonations), or *pelog*, (7). There are two main performing styles: *soft*, with the sound “timelessly” flowing for singing or dancing and *strong*, with the percussions leading.

JSOUND AND VIDEO EXAMPLE - GAMELAN MUSIC (Indonesia)

<https://youtu.be/UEWCCSuHsuQ>

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