

Claude A. DEBUSSY (France, 1862 - 1918)

Claude A. DEBUSSY (1908)

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, 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».

POISSONS D’OR (1907) es la **tercera obra del Segundo Libro de IMAGES (Imágenes) L.111**. Parece que fue inspirada por una laca enmarcada de origen japonés o chino que tenía Debussy, donde nadan dos carpas una al lado de la otra en un arroyo. Se trata de una obra a la vez agitada y calmada, donde la música evoca este delicado panorama lacustre (*“Aussi léger que possible”*), frecuentemente conmocionado por los peces bajo el agua,

Numerosos efectos muy virtuosos evocan los bruscos movimientos y saltos de los peces: *tremolos*, *trinos*, *arpeggios*. Las osadas modulaciones armónicas, tanto modales como ocasionalmente cromáticas, conducen un refrán inicial por la pieza, mientras oscila y varía su carácter (ruidoso, tranquilo o apoteósico), hasta llegar a la feliz calma del final.

Texto libre y traducciones por Carlos Egry, sobre notas y comentarios de:

WIKIPEDIA https://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Debussy
and [https://en.wikipedia.org/wiki/Images_\(composition\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Images_(composition))

Alberto Cruzprieto

Reti, Rudolph (1958). Tonality-Atonality-Pantonality: 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)

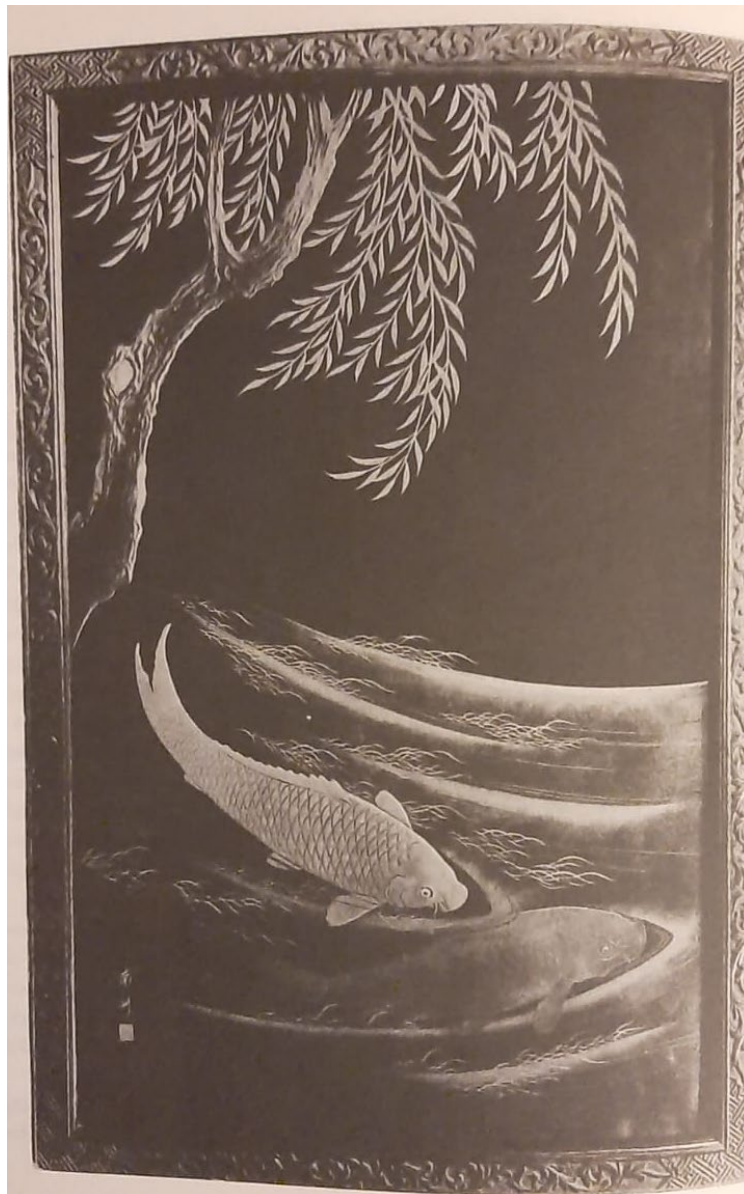
Tranchefort, Francois-René (1987). Guide de la musique de Piano et de Clavecin (p.288-291 y 310).

Paris: Fayard. ISBN 2-213-01639-3

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

Daudet, Célimène RADIO FRANCE

<https://www.radiofrance.fr/francemusique/video-la-faunothèque-poisson-d-or-de-debussy-9038936>

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 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”.

POISSONS D'OR (1907) Is the **third work from the Second Book of IMAGES L.111** It was probably inspired by a framed lacquer from the Far East owned by Debussy, depicting two carps swimming alongside in a creek. This composition is both hectic and calm, as the music evokes this delicate scenery (“*Aussi léger que possible*”), yet frequently shaken by the activities from the fishes under the water,

Several virtuoso effects are deployed to depict the sudden movements and jumps from the fishes: *tremolos, trills, arpeggios* Daring harmonic modulations (chromatic as well as modal) lead the initial phrase all along the work, while it sways and varies its character (raucous, subsided or exalted), until reaching the still placidity at the end.

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

WIKIPEDIA https://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Debussy
and [https://en.wikipedia.org/wiki/Images_\(composition\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Images_(composition))

Alberto Cruzprieto

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

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

Daudet, Célimène RADIO FRANCE

<https://www.radiofrance.fr/francemusique/video-la-faunothèque-poisson-d-or-de-debussy-9038936>

