

Sesión 20

Continuamos con la profundización en la música impresionista. En este caso como creadora de ambientes. Algunos críticos actuales, imbuidos de una concepción intelectual de la música, han tachado a la música impresionista de ser música de escena, es decir, supeditada a ser fondo sonoro de otras actividades. Es cierto que por la ambigüedad de esta música, y su capacidad para recrear estados anímicos, ambientes o situaciones, se ha utilizado en películas, publicidad, o como música de ambiente. Pero esta versatilidad no menoscaba el valor de esta música, o incluso su cualidad terapéutica.

Impresionismo (2)

Seguimos con este periodo de la música contemporánea. En esta ocasión nos fijaremos en otro gran compositor que desarrolla una etapa dentro de este movimiento: Maurice Ravel, pero no saquemos la conclusión errónea al considerar el impresionismo como un periodo exclusivamente francés. Por ello, nos fijaremos en otros dos compositores : el británico Ralph Vaughan Williams y el español Manuel de Falla.

Por último, daremos un salto en el tiempo para descubrir cómo muchos de los aspectos expresivos de la música impresionista de principios del siglo XIX vuelven a ser utilizados en una corriente musical reciente, la denominada New Age, vinculada al final del siglo XX y a las tendencias culturales ligadas a la "Era de acuario".

Ya vimos la semana pasada que la estética impresionista está muy ligada a la pintura al caballete del natural y a la irrupción de la naturaleza en el arte como objeto de contemplación e inspiración. Así, para estos días de confinamiento os propongo las siguientes músicas como terapia contra la sensación de claustrofobia y para bajar los niveles de angustia. He elegido composiciones que espero os susciten imágenes mentales vinculadas con la naturaleza.

De Maurice Ravel escuchamos la "Alborada del gracioso", cuarto movimiento de la suite denominada "Miroirs" ("espejos").

<https://www.youtube.com/watch?v=9HAIfE0h-2g> versión original al piano

<https://www.youtube.com/watch?v=kGgEroiMBCY> versión orquestada por M. Ravel

<https://www.youtube.com/watch?v=0VdZR3deNdl> la suite completa Miroirs, interpretada al piano.

artistas impresionistas.

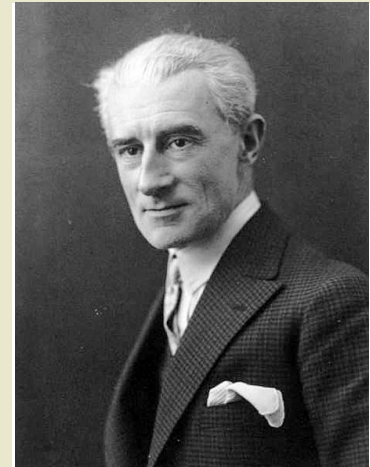
La versión al piano supone un difícilísimo reto para los intérpretes por su complejidad técnica. Una curiosidad: el estreno de la obra en París lo realizó el pianista español Ricardo Viñes, gran amigo de M. Ravel y de otros

En especial observar la dificultad que supone las secuencias repetitivas y muy rápidas. Identificaréis la utilización de danzas españolas entre los temas musicales que forman esta obra.

La versión orquestada se enriquece con una tímbrica muy acentuada, no en vano las composiciones de Ravel aprovechan al máximo los timbres de una orquesta, que como recordaréis, son el paralelo de los colores de la pintura.

MAURICE RAVEL

(1875 -1937)

Compositor francés cuya obra se asocia al impresionismo, aunque su evolución artística le hace pasar por otros movimientos como son el neoclasicismo y el expresionismo. Fue alumno en el Conservatorio de París de Gabriel Fauré.

Forma parte de círculos de artistas parisinos, entre los que conocerá al pianista español Ricardo Viñes, y a otros compositores como Satie, Debussy, Saint Saëns. Sus inicios como compositor fueron difíciles, en parte por quedar a la sombra de C. Debussy. Viaja a Gran Bretaña en gira de conciertos en compañía de Ralph Vaughan Williams.

La I Guerra Mundial no paralizó su actividad compositiva que prolongaría después hasta que en 1933 trastornos neurológicos le impedían tocar o componer música.

Como observaréis es una obra optimista, graciosa, incluso algo burlesca. Es una serenata matinal en compañía de un bufón en la que las teclas del piano sugieren el rasgueo de las guitarras, el colorido del alba y el entusiasmo del comienzo de un nuevo día.

La siguiente propuesta es una obra más íntima. Dado que estamos en primavera y desde nuestras ventanas vemos el vuelo de las aves, quizá con envidia desde nuestro confinamiento, os propongo que voléis con el vuelo de una alondra. Se trata de la obra del británico Ralph Vaughan Williams "The Lark Ascending" ("La Alondra ascendiendo), obra para violín y orquesta.

<https://www.youtube.com/watch?v=IOWN5fQnzGk>

Seguramente, las escalas ascendentes y descendentes del violín os llevarán a crearos la imagen del vuelo, sus leves aleteos y sus planeos suaves. Precisamente en estas escalas podemos intentar escuchar una peculiaridad de esta obra. Vaughan utiliza lo que se denominan escalas pentatónicas. Recordad que la escala tonal occidental más usual tiene doce notas en una octava. Si de esas doce notas sólo utilizamos cinco estaríamos ante una escala pentatónica (penta=cinco). Las escalas pentatónicas se han utilizado en música tradicional y popular, y en especial en las culturas orientales y africanas. Tened presente que los artistas impresionistas, tanto pintores como músicos, toman de estas culturas elementos de inspiración. La exposición Universal de París, celebrada en 1900, sirvió de difusión y popularización de las culturas asiáticas.

Escala Pentatónica

La tercera propuesta nos invita a cobijarnos debajo de macizos de adelfas con la obra

Sur les lauriers roses (Bajo las adelfas) - subtitulada "Soir de Carnaval sur la Côte Catalane" - compuesta en 1919, lleva la inscripción "Fantaisie dédiée a la Mémoire des Maîtres aimés: E. Chabrier, I. Albeniz et Ch. Bordes ". Sous les lauriers roses contiene episodios de gran brío y humor. La primera parte evoca la banda municipal (en la que Séverac, como adepto de todos sus instrumentos, solía tocar), un vals para los mosquetones, una reminiscencia de sus populares Baigneuses au soleil (1908), una elaborada Sardana (que imita el fluviol, o flauta catalana) y una barcarolle.

https://www.youtube.com/watch?v=iXoy_ouH6C8

Para finalizar, no podemos olvidar al compositor español Manuel de Falla, máximo exponente hispano de la música impresionista. Como me imagino que estaréis añorando pasear entre flores y aromas, os propongo escuchar “Noche en los jardines de España” obra para piano y orquesta que escucharemos en la interpretación de la gran concertista española, ya desaparecida, Alicia de Larrocha, en una grabación que nos ayuda a recrear el paseo entre fuentes, parterres y pérgolas, en el incomparable marco de La Alhambra.

escucharemos en la interpretación de la gran concertista española, ya desaparecida, Alicia de Larrocha, en una grabación que nos ayuda a recrear el paseo entre fuentes, parterres y pérgolas, en el incomparable marco de La Alhambra.

<https://www.youtube.com/watch?v=pgy0d2Ijv9M>

El impresionismo y la música New Age

Como decía al principio, las características sonoras del impresionismo no terminan con este movimiento artístico de comienzos del siglo XX. A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI se produce una corriente artística y filosófica que aúna orientalismo y naturalismo, corriente conocida como New Age. En esta corriente destacan varios músicos que en sus obras retoman algunos de los principios impresionistas que ya comenté la semana pasada, unidos a elementos del rock, folk y jazz.

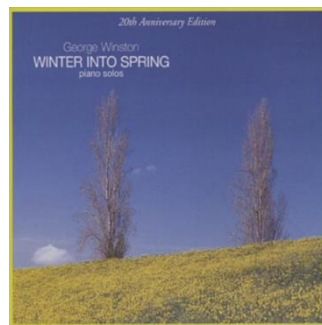
Como muestra de esta corriente os propongo la escucha de dos obras relacionadas con la primavera del pianista George Winston

<https://www.youtube.com/watch?v=kcmaZgocIVM> “Spring”

(“Primavera”)

<https://www.youtube.com/watch?v=g6Zv03OBa4A> “Winter into

Spring” (“invierno en primavera”)

MANUEL DE FALLA

(1876 -1946)

Nacido en Cádiz, sus primeras clases las recibió de su madre, pianista, y su abuelo. Se trasladó a Madrid con 20 años y allí estudia en el Real Conservatorio de Música. Sus primeras composiciones datan de un año después.

Entre sus influencias están las canciones populares escuchadas de niño, el flamenco y el cante jondo que descubre en 1901. En 1907 sigue su formación en París, donde entra en relación con Debussy, Ravel, Dukas, Albéniz y otros. Por recomendación de Debussy toma el arte español, y el flamenco en particular como inspiración. De vuelta a España desarrolla una intensa actividad creadora y de intercambio con otros artistas. Residió en Granada a partir de 1920, lo que le pone en contacto con la vida cultural granadina, en especial con Fernando de los Ríos y Federico García Lorca. Viajes por París y Londres internacionalizan su música. Comenzada la guerra civil española, se exilia a Argentina hasta su fallecimiento en 1946