



Debussy, el ser humano

DR. DAVID JOSÉ ZAMBRANO DE LEÓN

Inicio este escrito con la referencia del manifiesto que fue presentado públicamente por Cage a modo de lectura en la sociedad cultural de Seattle y organizada por Bonnie Bird en 1937. En 1958 el texto aparece en el folleto que acompaña la grabación realizada por George Avanking del concierto retrospectivo de los veinticinco años de la obra de Cage celebrado en el Town Hall, Nueva York. Resalto fragmentos sobresalientes de este manifiesto y en lo posterior indagar en las relaciones de la secuencia histórica, el proceso creativo, predisposiciones y consecuencias aparentes, de dicho manifiesto:

1. La consideración de la actividad de la escucha... donde quiera que estemos, lo que escuchamos es, en su mayor parte, ruido. Cuando lo ignoramos, nos perturba. Cuando lo escuchamos, lo encontramos fascinante...escuchar es algo propio que hacemos nosotros, no algo que nos hagan...la música no comunica...y en caso de hacerlo no parece emplear el mismo lenguaje de una persona a otra, la expresión es en suma, desarrollada por el oyente...la multiplicidad de lenguajes artísticos es suficiente para poner esta comunicación en cuestión...Queremos capturar y controlar...sonidos, para usarlos no como efectos de sonidos, sino como instrumentos musicales...hacer música si esta palabra, música, es sacralizada y reservada para los instrumentos de los siglos XVII y XIX, podemos sustituirla por un término más significativo: organización de sonido.

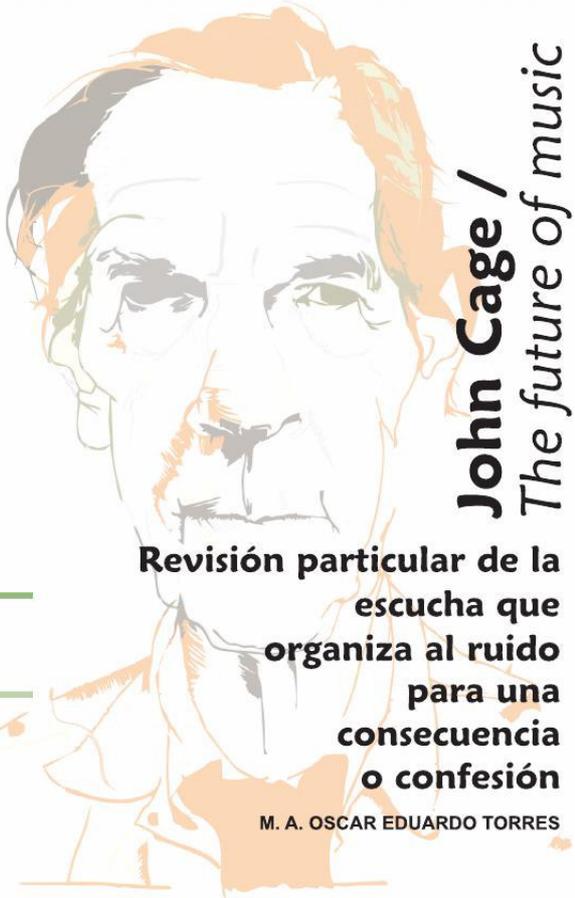
2. La música es organización del sonido... a través del principio de la organización, es decir, la habitual habilidad del ser humano para pensar...el compositor (organizador de sonido) no sólo se enfrentará a la totalidad del campo sonoro sino a la totalidad del campo temporal... El

principio de la forma será nuestra única conexión constante con el pasado. Aunque la gran forma del futuro no será como lo fue en el pasado, en un momento la fuga y en otro la sonata, estará relacionada a éstas como éstas lo están entre sí. Los actuales métodos para escribir música, principalmente aquellos que emplean y se refieren a escalones particulares en el campo del sonido, serían inadecuados para el compositor...por lo que el...abandono de la idea de proporción en la composición musical supone, en primer lugar, la atención al sonido mismo y, en segundo lugar, el rechazo a la fijación de un (solo) método.

3. La organización del sonido incluirá el ruido y con él toda la música de percusión... (el compositor) explora el académicamente prohibido campo 'no musical' del sonido hasta donde es manualmente posible... Ningún ritmo estará más allá del alcance del compositor. Nuevos métodos serán descubiertos, orientándose hacia una relación categórica con el sistema dodecafónico de Schoenberg, que es análogo a la sociedad moderna donde el énfasis está puesto en el grupo y en la integración del individuo del grupo...se realizará también en centros de música experimental donde se producirá música sintética...Los compositores usarán medios del siglo XX para componer música. La organización de sonido será empleada con fines musicales, y extramusicales...ahora es posible que los compositores ejecuten su música directamente sin la asistencia de intérpretes intermedios...

Reflexiones son consecuencias

Cage buscó y adaptó variadas maneras de componer, en este trayecto la transformación más significativa no fueron los métodos de



John Cage / The future of music

Revisión particular de la escucha que organiza al ruido para una consecuencia o confesión

M. A. OSCAR EDUARDO TORRES

Los aniversarios son un excelente punto de entrada hacia el conocimiento y divulgación de la vida y obra de grandes figuras del pasado, en este caso me referiré al extraordinario músico y compositor Claude Achille Debussy, quien es recordado este 2012 en el ciento cincuenta aniversario de su nacimiento. Son innegables sus aportes al dominio de la música, con nuevas y fascinantes combinaciones de sonidos y extraños y maravillosos efectos de color que resultan de una visión distinta de la armonía. Estos aportes lo posicionaron como figura señera en la transición de la música occidental hacia el modernismo y las corrientes del siglo XX.

Nacido en Saint Germain en Laye un 22 de agosto de 1862, es uno de los compositores franceses de obras para piano solo, para orquesta, piezas corales y música de cámara entre otras, que merece la pena conocer y reconocer. Su proyección como autor influyó a generaciones de compositores posteriores. Actualmente la música impresionista francesa está identificada con Debussy quien detestaba que sus

Actualmente la música impresionista francesa está identificada con Debussy quien detestaba que sus obras recibieran este adjetivo, ya que se consideraba un seguidor del simbolismo.

obras recibieran este adjetivo, ya que se consideraba un seguidor del simbolismo. Tuvo la oportunidad de convivir estrechamente con los creadores de una escuela de pintura que sugiriera, que diera impresiones de la realidad, así como con poetas y músicos del París de su época, permitiéndoles intercambiar con brillantez y liberalidad los rasgos esenciales de sus distintas artes. Este movimiento, el último resultado del romanticismo del siglo XIX, se caracteriza por una notable sensibilidad al color, luz y sombra. Debussy logró transponer estas características a su obra.

Desde que Debussy era pequeño, actuaba de manera inesperada, estableció un patrón de hacer exactamente lo opuesto de lo que la gente esperaba que hiciera: mientras otros niños jugaban, Debussy se sentaba por días enteros en la misma silla, pensando y cavilando. Sólo se entusiasmaba por las mariposas de colores brillantes. Su gusto siempre fue hacia lo minimalista, lo más esencial. Cuando le ofrecían la oportunidad de comprar cualquier cosa en una pastelería, él escogía un simple y sencillo dulce.

Aún dentro de su preparación como músico, su personalidad inquisitiva y contraria a lo que podríamos definir como normal, se dejaba

evidenciar y sobresalía de modo tal que sus maestros se sentían intrigados por su comportamiento. Su desacuerdo con los objetivos establecidos de la técnica del piano se dejó ver de inmediato. Quedaba en claro que él no estaba interesado simplemente en el piano, él estaba interesado en la música y las posibilidades del instrumento inexploradas hasta ese momento. Se piensa que la razón por la que el Conservatorio de París siguió adelante con Debussy por once años de diferencias y discusiones fue la siguiente: "¿Qué tal si estaba en lo correcto?"

Como estudiante dirigía a sus maestros a la distracción y se deleitaba haciéndolo. Un día, improvisó al piano, inventando nuevas armonías, tonalidades y ritmos. Satisfecho con los resultados, él lo declaró como "un festín para el oído." Los profesores lo señalaron como falso, vergonzoso, fuera de este mundo. Lanzaron una investigación basada en sus teorías y actitudes. Cuando le preguntaron a Debussy cuáles eran las reglas que seguía, él contestó: "¡Sigo sólo una, la de mi placer!"

¿Acaso Debussy disfrutó de toda esta atención?, absolutamente no. Detestaba la publicidad y

Detestaba la publicidad y se sentía culpable por pensar demasiado en sí mismo.

se sentía culpable por pensar demasiado en sí mismo. Inclusive llegó a mencionar que no se sentía seguro de la trascendencia de su propuesta estética-musical.

Debussy el hombre, gustaba de vestir elegantemente y rodearse por el elemento radical de las artes, dando la impresión de un joven genio iconoclasta y errante. Un incesante fumador empedernido, siempre parecía intranquilo, aun cuando se encontrara recostado en un cómodo sillón. Tenía cabello negro incontrolable y una barba Van Dyke que mejoraba el sensual pero vacante aspecto de su rostro. Sobre su frente amplia usualmente vestía raros sombreros y se molestaba demasiado si alguien vestía algo similar. Su comportamiento era impredecible y extremista en cualquier dirección.

Se enamoró de la joven Sophie, miembro de la familia von Meck, para quien trabajaba, pero su propuesta matrimonial fue rechazada. Al menos un historiador sugiere que su pasión fue correspondida, pero por la madre, Madame von Meck, mecenas de Tchaikovsky. Este inconveniente, considerando que Debussy era un sensual joven de 18 años y ella una mujer de 50 años, severa y poco elegante, apareció en varias

Fig.3 Elaboración sobre F, couplet, sección B)



FIGURAS

Fig.1



Fig.2 Melodía



Gráfica



Fig.2.1 Bajo y tenor.



Fig.2.2 Soprano y Bajo, couplet, sección A)

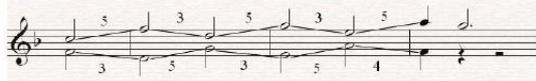
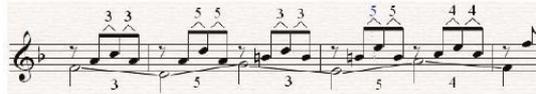


Fig.2.3 Bajo y Tenor, couplet, sección A)



A medida que envejecía, su comportamiento era más errático. Lo pequeño parecía complacerlo. Se volvió absorto en el sombrío mundo de Edgar Allen Poe y anunció que estaba iniciando con la composición de una ópera basada en "La caída de la casa de Usher." Constantemente comenzaba y abandonaba otros trabajos ambiciosos.

Para 1910, se encontraba claramente miserable. Tenía signos tempranos de cáncer y, debido a una operación, la enfermedad arrastró a Debussy a la muerte en un viaje que le tomó ocho años. Durante este tiempo, perdió la paciencia, la confianza y la esperanza. Además la Primera Guerra Mundial aplastó su espíritu.

En 1916, le escribió a un amigo: "La vida se vuelve difícil y Claude Debussy, sin escribir música, no tiene razón de existir. No tengo pasatiempos. No me enseñaron nada más que la música. Eso no estaría mal si escribiera demasiado; pero para una cabeza vacía es una falta de respeto." Claude Achille Debussy murió la tarde del 25 de marzo de 1918. El último sonido que escuchó fue su amada París siendo bombardeada por los cañones alemanes.

Su obra ocupa un lugar importantísimo en la escena internacional de ópera y conciertos. Para mí sus creaciones para piano lo ponen a la par de grandes maestros de la música como Bach y Beethoven. En ellas queda en claro su integridad artística, su frescura en la invención.

cartas que ella le escribió a Tchaikovsky.

Para el tiempo en que tenía 22 años y a pesar de ser un pianista incomparable, con una técnica individual que consistía en una gentileza en el toque que daba el color que su obra necesitaba, dejó su carrera como pianista para dedicarse por completo a la composición. Para la sorpresa de muchos, ganó el Prix de Rome por una cantata y con eso vino una beca de tres años de estudio en Italia. Estaba entusiasmado al principio, pero, una vez más su personalidad lo dominó y pronto la vida en la Villa Medici lo molestó y no encontró lugar donde se sintiera a gusto. Se entregó a arrebatos emocionales irracionales y pronto volvió a París.

Después de una serie de aventuras y coqueteos, Debussy, de 37 años, se casó con Rosalie (Lily) Texier, una costurera de vestidos, a quien adoraba. Se cuenta que él estaba en tal urgencia financiera que tuvo que dar una clase de piano la mañana de su boda para poder pagar el almuerzo de bodas. Lily le trajo a Debussy una simplicidad relajante. Pero, por las mismas razones que él la amaba, se tomó impaciente y eventualmente la dejó. Una vez más el temperamento extremista de Debussy había hecho estragos en su vida.