

Impresionismo musical

La **música impresionista** es la tendencia musical que surgió en Francia a finales del siglo XIX. El nombre *Impresionismo* ya se usaba antes para denominar a la pintura de los años 1860 - 1870, ya que las características de ambas artes eran muy similares. Claude Debussy es el autor impresionista más notorio, junto con el también francés Maurice Ravel.

Inicios del Impresionismo

La música, ya dotaba de complejos sistemas armónicos desde la Antigua Grecia, donde se usaban aproximadamente 7 escalas. Estas escalas pasaron de Grecia a Roma y sucesivamente a la Iglesia Católica. Estas eran frecuentemente utilizadas en el Canto Llano y en la música medieval. Pero al llegar el período Barroco, sólo se conservaron 2 de estas escalas (con sus respectivas variaciones), La escala Mayor (o Jónica) y la Menor (o Eólica). Pero los años pasaron, y al llegar el Post-romanticismo autores como Gabriel Fauré o Camille Saint-Saëns experimentaron con estas escalas y con el timbre (aspecto que más tarde sería esencial en el impresionismo) de una manera pionera, pero sin profundizar demasiado.

A finales del siglo XIX, la vanguardia y el progreso nunca habían tenido tanta repercusión, tanto en política y en sociedad como en el ámbito artístico. En música, como en pintura, surgió el impresionismo, la libertad absoluta armónica y rítmicamente (respetando unos parámetros previamente fijados, pero manipulables en cualquier momento) y la experimentación fueron las dos características principales de este movimiento. Sin duda, Claude Debussy es el en gran parte creador, y autor por excelencia del impresionismo, y Francia la cuna de este movimiento.

Características del Impresionismo

El impresionismo, tanto en música como en otras artes, surge a partir de la idea de expresar las ideas de una manera en cierto modo insinuada.

Características de la música impresionista

- Un tempo más libre, y con capacidad de un rubato a gusto del intérprete (siempre respetando las indicaciones del autor). El tiempo carece a menudo de finalidad, de dirección, parece que se detiene para poder captar una visión, una atmósfera.
- Utilización de los modos, introduciendo numerosas variaciones de cada uno, e incluso inventándolos.
- Experimentar con el timbre, convirtiendo a este en el factor más importante de la música impresionista. Los sonidos, al igual que los colores en la pintura, se utilizan de forma autónoma y libre.
- Trata de evocar un clima, un sentimiento fugaz, una atmósfera, con la ayuda de títulos sugerentes y ocasionales reminiscencias de sonidos naturales, ritmos de danzas, trozos de melodía y cosas similares. El Impresionismo se basa en la alusión y el sobreentendido, y en cierto sentido, es la antítesis de las expresiones profundas, vigorosas y rectilíneas de los románticos.
- Libertad cromática . Se utilizan escalas antiguas, exóticas, exátonas y acordes sacados de éstas.
- Vaguedad tonal : notas extrañas al acorde clásico.
- Se usa el movimiento de bloques.

Principales obras impresionistas

Claude Debussy

- ***Prélude à l'Après-midi d'un faune***, (*Preludio a la siesta de un fauno*) para orquesta.
- ***La mer, trois esquisses symphoniques pour orchestre*** (*El mar, tres bocetos sinfónicos para orquesta*) para orquesta.
- ***Images, pour orchestre***.
- ***Préludes - Premier Livre*** y ***Deuxieme livre***, para piano, entre los que destacan *La fille aux cheveux de lin* y *La cathédrale engloutie* (diciembre 1909 - febrero 1910)
- ***Suite bergamasque***, para piano, entre los que destaca *Clair de Lune*

Isaac Albéniz

- ***Suite Iberia***, para piano (1905).
- ***La Vega***, para piano (1898).
- ***Azulejos***, (acabada por Enrique Granados), (1909).
- ***Navarra***, Acabada por Deodat de Severac.

Manuel de Falla

- ***Noches en los jardines de España***, para piano y orquesta (1876-1946).
- ***El sombrero de tres picos***, Ballet (1919).

Maurice Ravel

- ***Jeux d'eau*** (*Juegos de agua*), para piano (1901).
- ***Ma mère l'oye***, para piano a cuatro manos (1910).
- ***Gaspard de la nuit***, para piano (1908).
- ***Dafnis et Chloé***, para orquesta y coro (1909-1912).
- ***Boléro***, para orquesta (1928).

Erik Satie

- ***3 gymnopédies***, para piano, entre las que destaca el primer movimiento, *Première Gymnopédie* (1888).
- ***6 Gnossiennes***, para piano (1890).
- ***Je te veux*** (*Te necesito*), vals para piano (1902)

Joaquín Turina

- ***Danzas fantásticas***, para orquesta (1919)
- ***Sevilla***, para piano (1908)

Otras obras impresionistas

- **Ottorino Respighi** (1879-1936)
  - *I pini di Roma* (*Los pinos de Roma*) (1924), usada en la banda sonora de *Fantasia 2000*.
- **Albert Roussel** (1869-1937)
  - *Evocations* (*Evocaciones*) (1910-1911)
  - *Le Festin de l'araignée* (*El festín de la araña*) (1912)
  - *Bacchus et Ariane* (*Baco y Ariadna*) (1930)
- **Paul Dukas** (1865-1935)
  - *L'Apprenti sorcier* (*El aprendiz de brujo*) (1897), célebre gracias a la película animada *Fantasia*.
  - *Ariane et Barbe-Bleue* (*Ariadna y Barbazul*) (1907)