

El Impresionismo

A fines del siglo XIX, surge en París un grupo de pintores que se aleja del dibujo lineal y defiende la producción al aire libre para captar mejor las luces y las sombras, los valores cromáticos, y la impresión causada por el ambiente y la atmósfera.

Uno de ellos, Claude Monet exhibe en la exposición de París de 1874, su cuadro *Impresión, Soleil levant (Impresión, Sol Naciente)*, del cual deriva el nombre de este estilo, que se extendió también a la música.

París fue, pues, el centro del impresionismo. En esa ciudad se gestó la oposición contra el romanticismo alemán que encabezaba Richard Wagner.

En el campo musical Claude Debussy, fiel representante impresionista, se siente atraído por lejanas culturas con las que toma contacto en la Exposición Internacional de París de 1889: Java, Bali.

En su obra plasma impresiones descriptivas, mediante la evocación de estados anímicos, utilizando algunos recursos técnicos novedosos.

La música de este período, es una especie de música programática, pero que no expresa sentimientos ni relata argumentos como en el romanticismo, sino que evoca climas, atmósferas, reminiscencias de sonidos naturales, juegos de luces en el agua, nubes, la luz del sol entre las hojas, a través de las melodías, los ritmos de danza, etc.

Otro compositor importante fue Maurice Ravel, aunque no toda su obra respondió a esta estética.

La Melodía y la Armonía

En el Impresionismo se le otorga a cada acorde un valor como unidad sonora, un valor tímbrico. Sin necesidad de ser funcional.

La disonancia también adquiere un valor tímbrico.

La armonía modal comienza a ocupar un lugar cada vez más importante.

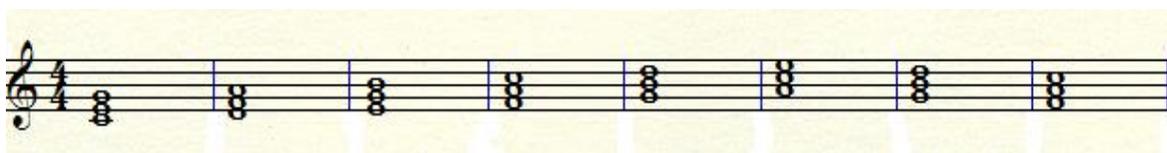
Se trabaja con un tipo de acorde formado por intervalos de cuartas o quintas.

Ejemplos de estos acordes se encuentran en el preludio para piano *La Catedral Sumergida*, de Debussy.

Acorde formado por intervalos de cuartas justas.

Se escucha frecuentemente un recurso denominado *Yuxtaposición*. Es una sucesión de acordes en forma paralela ascendente o descendente:

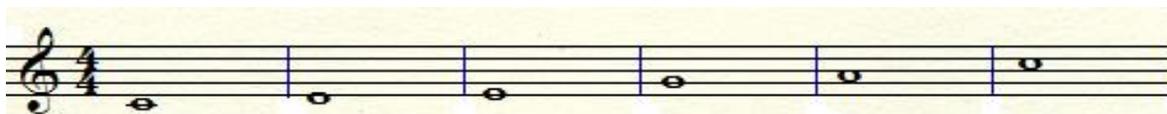

Esto impregna al pasaje de una atmósfera antigua vinculada con la época del organum paralelo medieval.

Resurgen también del pasado los modos antiguos y la escala pentatónica, organizaciones de alturas alejadas absolutamente del cromatismo romántico, que crean una sensación auditiva diferente por carecer de sensible.

La escala pentatónica está formada por cinco sonidos. Es una antigua escala que se la encuentra en parte de la música precolombina (Perú y Norte de Argentina), el Lejano Oriente o en melodías folclóricas de diversas regiones de Europa.

Escala Pentatónica Mayor

Escala Pentatónica Menor

También se utiliza la escala por tonos enteros o exatonal, una escala formada por seis sonidos sin semitonos, ideal para trabajar con melodías sin un punto de llegada y evitar la sensación de tónica.

También se utilizan sonidos en forma de pedal y ostinatos.

El sistema tonal Mayor-Menor, después de siglos de dominio, caerá poco a poco en desuso.

El Ritmo

Utilización de cambios de compás continuos y preferencia por el ritmo libre.

Ritmos flexibles como los del motete medieval y el madrigal renacentista, en busca de microtempos.

También se produce una sensación de disociación rítmica entre los diversos planos sonoros.

Aspectos Formales

Opuesto a las formas grandes como la sonata o la sinfonía del estilo postromántico, o el drama musical Wagneriano, Debussy se inclinó en cambio por las formas breves como prelude, nocturnos y arabescos. Con sutiles títulos como *La Catedral Sumergida*, *Voiles* o *Reflejos en el agua*.

Sus obras estaban constituidas por varias ideas (o temas) que se reiteraban a lo largo de la obra casi sin elaboración o desarrollo.

Como se evitaban las cadencias al estilo clásico, esto conllevaba a la superposición de oraciones en los diversos planos sonoros.

En las obras impresionistas, las ideas se yuxtaponen casi sin transiciones. Es lo que se denomina *forma aditiva*.

La repetición es uno de los recursos principales en la construcción de la obra.

La Textura

La concepción de la textura se asemeja a la de la forma.

La textura también es aditiva. Las mismas ideas aparecen distribuidas en distintos sectores del registro y se superponen de diversas maneras. A esto se le suele denominar textura de collage.

La sensación que se logra es la de una superposición "aleatoria" de las ideas (temas, ostinatos, pedales, etc.), aunque esta superposición es generada con un absoluto control del compositor.

Los Medios Sonoros

Utilización de una gran orquesta pero no para obtener gran sonoridad, sino preferentemente para una sonoridad orquestal velada en donde se destacan algunos timbres individuales: la flauta travesa, el oboe y el corno inglés.

Cornos franceses y trompetas con sordinas, se oyen frecuentemente en frases en pianísimo. Las flautas y los clarinetes preferentemente en su registro grave, mientras que los violines lo hacen en el agudo.

Uso de instrumentos semejando el timbre del gamelan de Java y de Bali (gongs y percusión).

Uso de la flauta traversa como antiguas flautas de pan. El gusto por el sonido del arpa y la celesta.

Uso de variados instrumentos de percusión: los tradicionales membranofonos, más tam-tams, celesta, glockenspiel, xilófono.

Otro instrumento al cual tanto Debussy como Ravel le dedicaron mucha literatura es el piano.

Utilización del registro de los instrumentos en contraste: sonidos muy agudos en respuesta a sonidos muy graves.