

- . Duet de les flors, de l'òpera Lakmé, de L. Delibes
- . Barcarola núm. 6 Op. 70, de G. Fauré
- . Arabesca núm. 1, de C. Debussy
- . Gimnopedie núm. 1, de E. Satie
- . Bolero, de M. Ravel
- . La mer, de C. Debussy
- . Quadres d'una exposició, de M. Mussorgsky / M. Ravel
- . Jocs sobre la platja, de F. Mompou

Debussy

Ravel

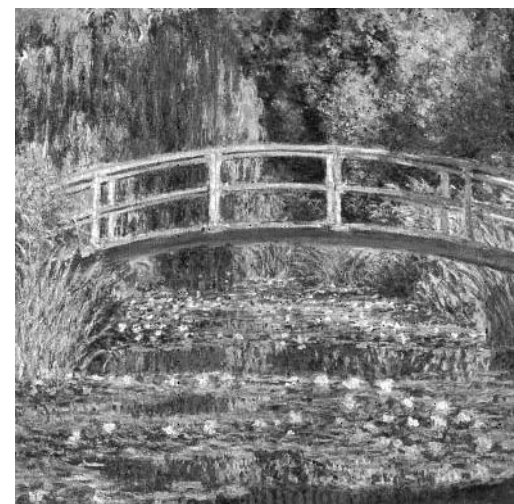
Satie

Ajuntament de
Salt

Descobrim la música amb la Natàlia Nadal

*Escollirem música, veurem quadres i descobrirem
cànons estètics, creences, vivències, anècdotes i
més coses en què moltes vegades
músics i pintors han coincidit.*

Claude Monet
The Waterlily Pond, 1897

Pintors i músics impressionistes

L'impressionisme

L'impressionisme és un corrent estètic iniciat i desenvolupat sobretot a França al darrer quart del s XIX. Els impressionistes aguditzaren en la recerca de la realitat i pintaren els mateixos temes quotidians del realisme, però, in situ, i molt sovint en una sola i ràpida sessió.

Aconseguiren visions fugaces, desfent la diferenciació convencional entre esbós i obra definitiva, revolucionaren els enquadraments i trencaren la simetria convencional. Representaven la llum actuant sobre els colors, amb pinzellades breus de colors purs, que deixaven barrejar a l'ull de l'espectador. L'inici oficial de l'impressionisme tingué lloc el 15 d'abril de 1874 amb la inauguració de la primera exposició de la Société Anonyme Coopérative des Artistes Peintres, Sculpteurs, Graveurs, etc.

Els impressionistes més coneguts són: Édouard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Paul Cézanne, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Gustave Caillebotte, Berthe Morisot, Armand Guillaumin y Mary Cassatt. Altres com Gauguin, V. van Gogh, Matisse, Toulouse-Lautrec, Picasso, etc es poden considerar hereus del corrent impressionista.

L'impressionisme musical

Apareix França més tard que la poesia simbòlica o que la pintura impressionista, ja que en suggerir cromatismes, jocs de llum i imatges, depèn d'aquestes altres arts.

La música impressionista va dirigida a tots els sentits, reflecteix i descriu atmosferes de tots els àmbits sensorials: perfums, textures, fred, calor, etc. i per això dóna al timbre (el color en la música) una importància primordial que mai no havia tingut abans. Els músics impressionistes tenen una cura especial per la recerca de la instrumentació més adient per a cada obra i els agrada aplicar-la en obres d'altres autors, d'altres èpoques i d'altres països.

Occident deixa de considerar-se el melic del món i admet, per primer cop, influències de les altres cultures immemorials de la terra. L'impressionisme no tan sols importa escales, ritmes i instruments d'altres cultures, sinó que també rebusca en els orígens occidentals més profunds, els antics modes grecs i eclesiàstics, i inventa procediments nous com l'escala de tons.

Músics impressionistes

Debussy, Claude-Achille

(Saint-Germain-en-Laye 1862 - París 1918)

Estudià a París amb César Franck i amb Massenet. La seva harmonia ha estat anomenada «impressionista». Per a l'escena escriví l'òpera Pelléas et Mélisande, el «misteri» Le martyre de Saint-Sébastien i els ballets Khamma i Jeux. Per a orquestra, es destaquen Prélude à l'après-midi d'un faune, La mer, Images, etc. També escriví obra de cambra i tres sonates per a diferents instruments. Per al piano escriví la Suite Bergamasque, diverses sèries d'Images, preludis i estudis, i les Estampes, i també lieder d'una gran bellesa.

Ravel, Maurice

(Ziburu, País Basc 1875 - París 1937)

Deixeble de G.Fauré. Integrà el llenguatge de Mozart, Chopin, Borodin i Stravinskij i incorporà elements de música exòtica a Schéhérazade. A les obres pianístiques evolucionà de la complexitat de Jeux d'eaux a la simplicitat de Sonatine i de la suite Ma mère l'oye. Escriví dues obres per a escena: l'òpera L'heure espagnole i la fantasia lírica L'enfant et les sortilèges. En música concertant es mostrà molt vinculat al neoclassicisme. El seu talent d'orquestrador es palesa en la Rhapsodie espagnole, el ballet Daphnis et Chloé, els cèlebres La Valse i Boléro, i en la transcripció orquestral dels Quadres d'una exposició, de Mussorgskij.

Satie, Erik Alfred Leslie

(Honfleur 1866 - París 1925)

Estudià en el conservatori de París. En la seva primera etapa de creació compongué Gymnopédies i La Missa dels pobres, per a orgue. En una segona etapa, molt més sòbria, escriví Le Piège de Méduse, comèdia lírica en un acte i el ballet Parade.

Bibliografia:

- Natàlia Nadal
- Enciclopèdia Compacta 2000: l'enciclopèdia del mil·lenni. Interacció Editorial [etc.], 2002

Discografia

C. Debussy

- ▶ Nocturnes ; Première rhapsodie. The Cleveland Orchestra Chorus [1e oeuvre] ; Franklin Cohen, clarinet [2e oeuvre] ; The Cleveland Orchestra ; Pierre Boulez, [conductor]
- ▶ Preludio a la siesta de un fauno ; Nocturno. Orquesta de Cleveland director: Vladimir Ashkenazy
- ▶ Suite bergamasque ; Children's corner. Pascal Rogé, piano

M. Ravel

- ▶ Bolero ; Pavana para una infanta difunta. Orquesta de París; director: Daniel Barenboim
- ▶ Daphnis et Chloé ; La valse. Rundfunkchor Berlin ; Berliner Philharmoniker ; Pierre Boulez, [Dirigent]
- ▶ Mi madre la oca: cuento de Fernando Palacios (basado en cuentos infantiles clásicos) ; Orquesta Filarmónica de Gran Canaria dirigida por Adrian Leaper ; coro de niños de O.F.G.C.

E. Satie

- ▶ Deportes y diversiones ; música y texto: Erik Satie ; narrado por Fernando Palacios ; piano, Menchu Mendizábal
- ▶ Noches en los jardines de España ; Siete canciones populares españolas / Falla ; Granados ; Mompou. Goyescas ; Satie
- ▶ Pere Gimferrer. música: Eric Satie ; interpretada per Josep Maria Escribano

G. Fauré

- ▶ Requiem ; Cantique de Jean Racine op. 11. Bernard Kruysen, baryton [2ème oeuvre] ; Denis Thilliez, soprano [2ème oeuvre] ; Chorale Philippe Caillard [2ème oeuvre] ; Chanoine Henry Carol, orgue [2ème oeuvre]

F. Mompou

- ▶ Piano music. Stephen Hough, piano

Bibliografía

Música

- ▶ Debussy / Georges Gourdet
- ▶ Frederic Mompou / [Jaume Comellas ... [et al.]]
- ▶ Frederic Mompou: centenari / [coordinació: Consol Vendrell]
- ▶ Petite història de Frederic Mompou / Albert Gumí
- ▶ Ravel / Pierre Petit
- ▶ Semblança de Frederic Mompou / Montserrat Albet

Pintura

- ▶ Claude Monet: vida y obra / Birgit Zeidler
- ▶ Gauguin: huida al Edén / David Spence
- ▶ El Impresionismo / Jean-Philippe Chabot
- ▶ El Impresionismo / Jacques Lassaing
- ▶ El impresionismo / Ramón de Jesús Rodríguez
- ▶ La Noche estrellada: un largo paseo por la campiña que pintó Vicent Van Gogh / Pinin Carpi
- ▶ Los Impresionistas: en los orígenes de la pintura contemporánea / Francesco Salvi
- ▶ Linnea al jardí de Monet / Christina Björk
- ▶ Manet en el Prado: del 13 de octubre de 2003 al 11 de enero de 2004
- ▶ Monet: impresionismo / David Spence
- ▶ Paul Cézanne: vida y obra / Nicola Nonhoff
- ▶ Per l'amor d'Auguste / text i il·lustracions: Brenda V. Northeast
- ▶ Renoir: color y naturaleza / David Spence
- ▶ Van Gogh / Francesc Sales
- ▶ Van Gogh: arte y emoción / David Spence
- ▶ Van Gogh: sed de vivir / por Kurt von Nörwich
- ▶ Viaje a Van Gogh: la luz enloquecida / Ken Wilkie
- ▶ Vincent Van Gogh: el puente de Arlés / Thomas David
- ▶ Vincent van Gogh: vida y obra / Dieter Beaujean
- ▶ Vincent van Gogh: retrat d'un pintor ; UNESCO ; written and directed by Richard Hock ; Departament of the Netherlands Ministry of Foreign Affairs v(ideo)