

Maurice Ravel (1875-1937)

Maurice Ravel

Maurice Ravel (Ciboure, Francia, 1875 - París, 1937) fue un compositor y pianista francés. Junto a Debussy, con quien se le suele relacionar habitualmente, es el gran representante de la moderna escuela musical francesa del Impresionismo.

Valses nobles et sentimentales interpretados por Arkadi Volodos

Conocido universalmente por el *Bolero*, su catálogo, aunque no muy extenso, incluye una serie de obras hasta cierto punto poco conocidas que hablan de un autor complejo, casi misterioso, que evitaba cualquier tipo de confesión en su música. Un autor que concebía su arte como un precioso artificio, un recinto mágico y ficticio alejado de la realidad y las preocupaciones cotidianas.

La Valse

Stravinsky lo definió con acierto como «el más perfecto relojero de todos los compositores», y así hay que ver su música: como la obra de un artesano obsesionado por la perfección formal y técnica de su creación.

Concierto para Piano y Orquesta en Sol Mayor interpretado por Martha Argerich

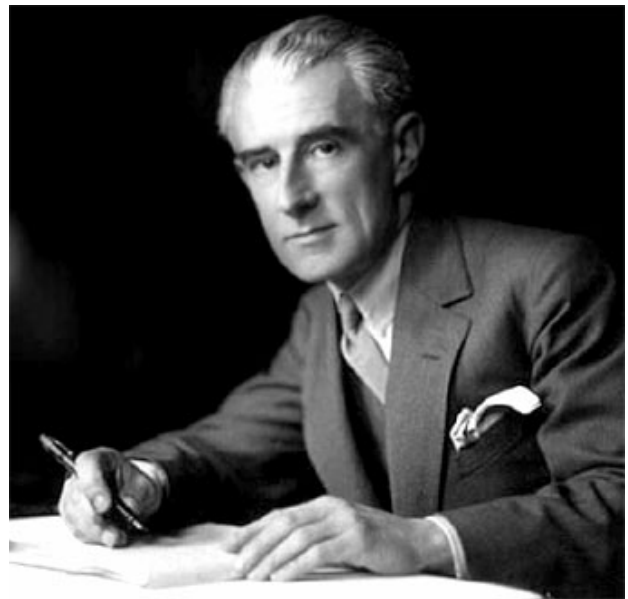
Nacido en el País Vasco francés, heredó de su padre, ingeniero suizo, su afición por los artilugios mecánicos (cuyos ecos no son difíciles de encontrar en su música) y de su madre, de origen vasco, su atracción por España, fuente de inspiración de muchas de sus páginas.

Aunque inició sus estudios musicales a una edad relativamente tardía, cuando tenía siete años, siete más tarde, en 1889, fue admitido en el Conservatorio de París, donde recibió las enseñanzas, entre otros, de Gabriel Fauré.

Jeux d'eau interpretado por Martha Argerich

Discreto pianista, su interés se centró pronto en la composición, campo en el que dio muestras de una gran originalidad desde sus primeros trabajos, como la célebre *Pavana para una infanta difunta*, si bien en ellos es todavía perceptible la huella de su maestro Fauré y de músicos como Emmanuel Chabrier y Erik Satie.

Trio para Piano y cuerda en La menor

La audición del *Prélude à l'après-midi d'un faune*, de Debussy, marcó sus composiciones inmediatamente posteriores, como el ciclo de poemas *Schéhrazade*, aunque pronto se apartó de influencias ajenas y encontró su propia vía de expresión.

Pavana para una infanta difunta

Como detalle curioso y divertido, Ravel puso este nombre a la Pavana "porque sonaba muy hermoso", pero por nada en Especial.

En cierta ocasión, Ravel dijo a un pianista muy joven que estaba machacando la composición con un ritmo tristísimo: "Tenga presente, amigo mío, que yo escribí una pavana para una princesa difunta, no una pavana difunta para una princesa".

Ravel no se sentía muy satisfecho de esta composición, que consideraba floja de forma.

En 1901 se presentó al Gran Premio de Roma, cuya obtención era garantía de la consagración oficial del ganador. Logró el segundo premio con una cantata titulada *Myrrha*, escrita en un estilo que buscaba adaptarse a los gustos conservadores del jurado y que para nada se correspondía con el que Ravel exploraba en obras como la pianística *Jeux d'eau*, en la que arrancaba del registro agudo del piano nuevas sonoridades.

Sonata para Violín y Piano N°2 "2º Mov" Blues interpretado por Janine Jansen

Participó otras tres veces, en 1902, 1903 y 1905, sin conseguir nunca el preciado galardón. La última de ellas, en la que fue eliminado en las pruebas previas, provocó un escándalo en la prensa que incluso le costó el cargo al director del Conservatorio.

Concierto para la mano izquierda interpretado por Yuja Wang

Este concierto tiene la peculiaridad de que el pianista toca todo el rato única y exclusivamente con su mano izquierda. Es un concierto muy complejo a nivel técnico para el solista. Por momentos, si no lo ves, te da la sensación de escuchar claramente varias tesituras casi simultáneas, como si se estuviera tocando con dos manos.

Este concierto Ravel lo compuso para un amigo suyo que era pianista, y que en la guerra perdió su mano derecha.

Sin necesidad de confirmación oficial alguna, Ravel era ya entonces un músico conocido y apreciado, sobre todo gracias a su capacidad única para tratar el color instrumental, el timbre.

Daphnis et Chloé dirigida por Simon Rattle

Una cualidad ésta que se aprecia de manera especial en su producción destinada a la orquesta, como su *Rapsodia española*, *La valse* o su paradigmático *Bolero*, un auténtico ejercicio de virtuosismo orquestal cuyo interés reside en la forma en que Ravel combina los diferentes instrumentos, desde el sutil pianissimo del inicio hasta el fortissimo final. Su música de cámara y la escrita para el piano participa también de estas características.

Rapsodia española

Hay que señalar que esta faceta, aun siendo la más difundida, no es la única de este compositor. Personaje complejo, en él convivían dos tendencias contrapuestas y complementarias: el placer hedonista por el color instrumental y una marcada tendencia hacia la austeridad que tenía su reflejo más elocuente en su propia vida, que siempre se desarrolló en soledad, al margen de toda manifestación social, dedicado por entero a la composición. Sus dos conciertos para piano y orquesta, sombrió el primero en re menor, luminoso y extrovertido el segundo en Sol mayor, ejemplifican a la perfección este carácter dual de su personalidad.

Gaspard de la nuit interpretada por Khatia Buniatishvili

Gaspard de la nuit es una obra que está considerada como una de las más difíciles de todo el campo pianístico, tanto a nivel técnico como a nivel interpretativo. Ravel la compuso, entre otras cosas, porque quería crear una obra aún más difícil que “Islamey” de Mili Balakirev, que está considerada también como una de las piezas más difíciles para Piano.

Gaspard de la nuit consta de tres partes: “Ondine”, “Le Gibet” y “Scarbo”. Esta última es sin duda la más compleja técnicamente hablando.

El 28 de diciembre de 1937 moría Maurice Ravel en su mansión de Montfort-l'Amaury , a los 62 años. Su muerte causó en el mundo una verdadera consternación, que la prensa retransmitió en un unánime homenaje.

Miroirs “Una barca sobre el oceano”

Mansión de Ravel en Montfort-l'Amaury