

Conciertos de Abono

CONCIERTO 8 SOUVENIRS DE DEBUSSY

ACHILLE-CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)

Preludio a la siesta de un fauno (1894)

Nocturnos (1899)

- I. Nubes
- II. Fiestas
- III. Sirenas

La doncella elegida (1888)

El mar, tres bocetos sinfónicos (1905)

- I. Del alba al mediodía sobre el mar
- II. Juegos de olas
- III. Diálogo del viento y el mar

María Ogueta, mezzosoprano

CORO JOVEN DE ANDALUCÍA

Mari Carmen Portela Tapia, Isabel Guerrero Martínez, María Gracia Romero Cuevas, Alicia Castellero Gómez, Victoria Ruiz De la Rubia, Estela Lora Guzmán, Claudia Peula Morillo, Marina Andrés Puga, Oleksandra Mitkalova, Mª Yolanda Gutiérrez Jaramillo, Andrea Ortiz Gervilla, Ana Domínguez Aroca, Laura González Navarro.

Solistas: Ana Rioja García-Rayó, Soprano

Beatriz González González, Alto

Director del coro: Marco García de Paz

Salvador Vázquez, director invitado

ORQUESTA DE CÓRDOBA

PRÓXIMO CONCIERTO DE ABONO EL OBOE Y LA BATUTA

JUE 4 MAYO 2023

Gran Teatro de Córdoba, a las 20:00 h.

Con obras de Franz Schubert, Joseph Haydn y Jean Françaix.

Lucas Macías, oboe y director invitado.

PROGRAMA

CONCIERTO 8 DE ABONO

SOUVENIRS DE DEBUSSY

JUE 13 y VIE 14 ABRIL 2023

Gran Teatro de Córdoba, a las 20:00 h.

ORQUESTA
DE CÓRDOBA

30
AÑOS

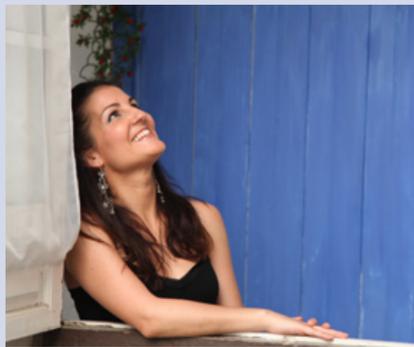
zum.es

ORQUESTA
DE CÓRDOBA

No está permitido tomar fotografías ni vídeos durante la actuación. Por favor, no molestes a otros espectadores con la pantalla de tu móvil en el concierto. Asegúrate de que permanece en silencio durante toda la actuación.

Salvador Vázquez,
director invitado

MARÍA OGUETA, mezzosoprano

La mezzosoprano vitoriana María Ogueta debutó en el Teatro de Ópera de Basilea cantando el rol protagonista “Margery” en la Ópera Barroca The Dragon of Wantley. Posteriormente debutó en el Teatro de Ópera Real De Versailles (París) bajo la dirección de Christophe Rousset en el papel solista de “Arethuse” de Acteón de Charpentier. Luego se realizó una gira por toda Francia donde ha cantado en los teatros de Ópera más importantes como el de Lyon, Ópera de Lille, Gran Teatro de Burdeos, y participar en el Festival Internacional de Ambronay.

En el campo del Oratorio, debutó muy joven en prestigiosos Festivales Internacionales de Música.

EL JOVEN CORO DE ANDALUCÍA

Proyecto formativo dependiente del Programa Andaluz para Jóvenes Intérpretes de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, está integrado por jóvenes cantores nacidos o residentes en Andalucía de edades comprendidas entre los 16 y los 31 años, siendo el camino de mayor prestigio académico al que tienen acceso los alumnos y alumnas de los conservatorios y escuelas de música andaluzes para acercarse por primera vez de un modo casi profesional al mundo de la música coral.

Marco antonio garcía de paz es director-fundador del coro El León de Oro, director titular del Joven Coro de Andalucía desde 2019, y desde mayo de 2021 director titular del Coro RTVE. Cuenta en su haber con más de 60 premios nacionales e internacionales.

ción de Besançon, elegido entre 270 candidatos de todo el mundo

Ha dirigido orquestas como la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Sinfónica de RTVE, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta Sinfónica de Navarra, Filarmonica Nacionala Serguei Lunchevichi (Moldavia), Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta de Extremadura, Orquesta de Córdoba, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia o la Orquesta Sinfónica de Porto Alegre (Brasil).

ACHILLE-CLAUDE DEBUSSY

* Saint-Germain-en-Laye, 1862
† París, 1918

Nacido en un barrio periférico de París en una familia de clase media, Claude Debussy entró en el Conservatorio de París a la edad de diez años. Sus viajes a Rusia y su contacto directo con la música de los com-

positores rusos en la década de 1880 influyeron profundamente en su estilo y orquestación. Tras ganar el *Grand Prix de Rome* y pasar dos años en Italia, vuelve a París y entabla amistad con los poetas simbolistas al tiempo que peregrina a Bayreuth para escuchar las óperas de Wagner en 1888 y 1889. Años más tarde describiría aquel tiempo: “Fui a Bayreuth, como todos, y lloré hasta el hartazgo con *Parsifal*. Pero cuando volví conocí *Boris Godunov* y eso me curó”. Durante la Exposición Universal de París en 1889 -año en el que Sigmund Freud publica *La interpretación de los sueños*, alineando la ciencia con el movimiento simbolista en su interés por lo onírico- entra en contacto con las músicas de Extremo Oriente.

Simbolismo, poswagnerismo, orientalismo, búsqueda modernista... encuentran en la singular figura de Debussy un crisol único cuya labor no será extender la armonía wagneriana a nuevos niveles de intensidad retórica, sino que, en la tradición francesa de la preferencia por la sensibilidad, se decanta por el placer del momento. Para ello será necesario poder aislar cada instante eliminando la urgencia y el deseo que subyace tras la música tonal desde sus inicios: la necesidad de resolver, de cerrar un motivo o tema tonalmente desaparece en favor de timbres instrumentales, armonías, escalas exóticas que yuxtapone componiendo imágenes autónomas y estáticas de gran belleza y expresividad.

Preludio a la siesta de un fauno

COMPOSICIÓN / Entre 1892 y 1894
ESTRENO / El 22 de diciembre de 1894 en la Sociedad Nacional de Música, París, bajo la batuta de Gustave Doret.

Nieto de Saturno, Fauno es una antigua divinidad romana que -con un cuerpo híbrido, mitad hombre, mitad cabra y siempre bípedo -, se presenta con frecuencia como genio lascivo del bosque y perseguidor de las Ninfas, cuyo atributo más común es el *Aulós* (flauta doble).

En 1876, Mallarmé escribió su poema *Preludio a la siesta de un fauno* en el que, según Paul Valéry, “una sensualidad extrema, una intelectualidad extrema y una musicalidad extrema se entremezclan y se oponen en él”. La obra, en la que el poeta sugiere sin nombrar, causó un fuerte impacto en los jóvenes artistas de la modernidad parisina: Manet realizó una serie de ilustraciones sobre el tema y Claude Debussy se propuso elaborar un tríptico que había de titularse *Preludio, interludios y paráfrasis final para la siesta de un fauno*, que

quedó reducido a una obra de pequeña escala y gran alcance artístico: para Pierre Boulez, la modernidad comienza con él. Según Debussy, el *Preludio* “...describe los decorados sucesivos a través de los cuales se mueven los deseos y los sueños del fauno durante el calor de la siesta...” Cansado de perseguir ninfas y náyades “el fauno se abandonará luego a un sueño embriagador...”. Aquí no hay música descriptiva, sino que todo es ensueño impregnado de un panteísmo tan voluptuoso como efímero, una colección de instantes dispersos, de imágenes y deseos: la brumosa ambigüedad de las palabras del poeta se refleja en los ritmos fluidos y las ambigüedades tonales del músico, que concibe una orquesta transparente, que prescinde de trompetas, trombones y percusión.

La atmósfera onírica y lánguida se muestra desde el motivo del fauno, que aparece en la flauta al comienzo, sincopado; las trompas apagadas, los suaves *glissandi* del arpa, los cambios de color, los trémolos en la cuerda, las repeticiones y la ausencia de auténticos desarrollos conducen a un estado de suspensión etérea, de flotación despreocupada en el que la música sigue fluyendo velada, impredecible, inasible y a la vez felizmente sensual y concupiscente.

Nocturnos

COMPOSICIÓN / Entre 1897 y 1899
ESTRENO / “Nubes” y “Fiestas” fueron estrenados el 9 de diciembre de 1900 en los Conciertos Lamoreux, en París. El tríptico completo se estrenó también en los Conciertos Lamoreux el 27 de octubre de 1901.

Mientras compone el *Preludio a la siesta de un fauno*, Debussy trabaja en *Tres escenas del crepúsculo*, proyecto que no llega a culminar. El compositor admiraba al pintor estadounidense James M. Whistler, amigo de Mallarmé, que pintó una serie de obras con el título *Nocturnos*; años más tarde se decidió a reciclar parte del material archivado para su obra homónima. La sensibilidad pictórica de esta obra queda revelada por Debussy en su nota introductoria a la obra: “... no se trata de la forma habitual del nocturno, sino más bien de todas las diversas impresiones y efectos especiales de la luz que la palabra sugiere. *Nubes* hace que el aspecto inmutable del cielo y el lento y solemne movimiento de las nubes se desvanezca en tonos grises ligeramente teñidos de blanco. *Fiestas* nos da el ritmo vibrante y danzante de la atmósfera con repentinos destellos de luz... *Sirenas* re-presenta el mar, sus innumerables ritmos y las olas plateadas por la luz de la luna...”

Nubes, un “verdadero Turner sonoro” (Hallbreich) de brumoso impresionismo, presenta una instrumentación tenue, apagada e imaginaria en la que las sucesivas imágenes cambian deshilachándose lentamente. En *Fiestas*, la orquesta al completo estalla en brillantes colores sobre un movimiento perpetuo que retornará al final, haciéndose fantasmal poco a poco hasta convertirse en silencio. Cierra el tríptico *Sirenas*, donde la complejidad rítmica crea una sensación de ondulación incesante, de atmósfera siempre cambiante, mientras el coro es portador del misterio seductor hasta que el sonido se extingue.

La doncella elegida

COMPOSICIÓN / 1888
ESTRENO / El 8 de abril de 1893 en la Sala Érard de París, promovido por la Société Nationale de Musique bajo la dirección de Jean Gabriel-Marie
DEDICATORIA / A Paul Dukas, compositor y amigo del autor

Debussy tiene 26 años cuando vuelve de su estancia en Roma y comienza a frecuentar los círculos simbolistas de París en plena fiebre wagneriana. En ellos conoce el poema *La bendita Damozel* de Dante Gabriel Rossetti, sobre una etérea joven que, desde el cielo, recuerda a su amado y la pureza de su tiempo común en vida, anhelando el cumplimiento de amor en la muerte. Atronadores son los ecos de *Tristán*, aunque la atmósfera de la cantata se acerca más a la de *Parsifal* en su misticismo arcano.

“Evanescentes armonías cromáticas flotantes, tonalidades evocativamente veladas, melodías interminables inspiradas por Wagner y verdaderos leitmotiv wagnerianos impregnan la composición hasta un grado que no se había encontrado antes en ninguna composición dramática de Debussy” según Clevenger. Una respiración profunda y pausada en la cuerda grave que pasa a elevarse ligera en las maderas y el pizzicato abre la obra: paz luminosa y quietud, plenitud serena. El preludio orquestal se prolonga en este estado de gracia y presenta tres *leitmotifs* que aparecerán a lo largo de la obra: el del Encanto circundante, el de la Esperanza y el de la propia Damozel. A continuación, el coro y Damozel toman la palabra en un monólogo rapsódico de belleza prístina que desembocará en un conmovedor desenlace.

El mar, tres bocetos sinfónicos

COMPOSICIÓN / Entre 1902 Y 1905
ESTRENO / El 15 de octubre de 1905 en los Conciertos Lamoreux, en París

“El mar me fascina hasta el punto de que llega a paralizar mis facultades creativas. Es más, nunca he sido capaz de escribir una página de música bajo la impresión directa e inmediata de esa gran esfinge azul”. Consecuentemente, *El mar* fue compuesta en Borgoña, Jersey y Dieppe, donde desde la distancia y a salvo de su embrujo, Debussy rescata sus recuerdos e impresiones para evocarlas en la partitura.

El origen pictórico de *El mar* no está en el París del cambio de siglo, sino en dos miembros distantes de la generación anterior: William Turner (1775-1851), cuya obra había admirado en un viaje a Londres que realizó con esa finalidad dos años antes y a quien calificó como “el más grande creador de misterio en el arte” y Katsushika Hokusai (1760-1849), cuyo grabado *La gran ola de Kanagawa* ilustró la portada de la primera edición de la partitura.

En *Del alba al mediodía sobre el mar*, de la lenta introducción brotan motivos diferentes que sugieren su naturaleza siempre mutable y a los que se superponen temas cíclicos que evocan su naturaleza eterna. Más adelante, figuras ondulatorias se aceleran hasta crecer en altura y estallar en la espuma radiante del viento metal. *Juegos de olas* retrata la naturaleza inestable de las olas en su entrecruzarse y chocar mediante ritmos cruzados, escalas orientales, motivos lánguidos y caprichosos, desmenuzando los elementos hasta el punto de dar lugar a una “pulverización sonora” en la que todos los elementos flotan en una unidad difuminada. *Diálogo del viento y el mar* contrasta fuertemente con las atmósferas de los dos movimientos anteriores; su amplitud dramática surge del enfrentamiento de dos fuerzas antagónicas, acabando con una brillante disonancia triunfante.

Notas al programa: Manuel Pedregosa