

**Conciertos
sinfónicos**

G67

Viernes 22 de junio, 22.30 h
Palacio de Carlos V

LES SIÈCLES

Pablo Heras-Casado
director

**Festival Internacional
de Música y Danza
de Granada**

del 22 de junio
al 8 de julio de 2018

Les Siècles
Pablo Heras-Casado *director*

Claude Debussy (1862-1918)

I

Prélude à l'après-midi d'un faune, L. 86 (11 min)

Première suite d'orchestre, L. 50* (25 min)

Fête

Ballet

Rêve

Bacchanale

II

Ibéria, de *Images*, L. 122 (19 min)

Par les rues et les chemins: Sevillana

Les parfums de la nuit: Lent et rêveur

Le matin d'un jour de fête

La Mer, L. 109 (25 min)

De l'aube à midi sur la mer

Jeux de vagues

Dialogue du vent et de la mer

Concierto con motivo del centenario de la muerte de Claude Debussy.

* **Estreno en España.** *Rêve* fue orquestado por Philippe Manoury (n. 1952) y estrenado en 2012.

Concierto transmitido por RNE-Radio Clásica, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), Canal Sur Radio y TV, Culturebox y Takt1, y en diferido por Mezzo, France 2 y Tencent.

Grabación coproducida con Oxymore Productions.

La evocación

Jorge de Persia

Cuando se habla de Granada no resulta difícil para un melómano establecer una relación inmediata con el cante jondo y con los nombres de Albéniz, Falla, García Lorca, Barrios... y también de Debussy, o de Sargent y Rusiñol, entre otros pintores.

Granada representa para el tardío romanticismo y para parte del modernismo, e incluso el de las primeras vanguardias del siglo XX, un espacio mítico de inspiración, la ruina romántica que guarda en sus jardines esencias multiculturales. Nada más lejos de la categorización historiográfica de «nacionalismo» con la que algunos definen esa generación de grandes músicos españoles. ¿Por qué no decir entonces que Debussy ('Claude de France') era en términos artísticos el gran nacionalista? Sin embargo, se habla de impresionismo, por él reprobado, se le vincula al simbolismo, pero nunca al nacionalismo pues no es una categoría estética.

En este sentido, Granada no es un paisaje, es un jardín. Es, como decía Rusiñol, el paisaje puesto en poesía. Con sus esencias.

Y a ellas se refirieron grandes músicos del momento como Albéniz, Granados, Falla, Turina incluso, o Debussy, en términos de evocación, nunca de descripción, salvo el Albéniz de las primeras obras. Debussy no conoció la Alhambra. Se sabe que solo estuvo en España, quizá, un día en San Sebastián para una corrida de toros, según François Lesure o el mismo Falla, que le conoció de cerca. Y cantó sus esencias imaginarias cuando éste y Viñes le hicieron llegar una foto de la Puerta del Vino. Falla tampoco conocía Granada hasta acabar los detalles finales de *El amor brujo*, pero sí cuando compuso *Noches en los jardines de España*, acabada en los lares modernistas de Rusiñol, inspirador de la obra con su libro de pinturas y siempre cerca María Lejárraga.

Esta breve digresión apunta a subrayar pues este espacio de inspiración que conmovió a Debussy cuando escuchó en París *La vega* de Albéniz (1897), obra maestra que precede a *Iberia* y que

emprende el camino de la evocación. Y, ¿casualidad?, ambos trabajaron en Francia sobre la idea de *Iberia* casi al mismo tiempo (entre 1905-1908); Debussy en la orquestal que hoy escuchamos y Albéniz en la suite *Iberia* para piano. No eran grandes amigos, pero se conocían bien y su diálogo artístico fue indudable¹.

En el París del cambio de siglo, varias circunstancias y aportaciones abonan su intensa vida musical y artística, junto a una poesía y una pintura locales desbordantes que coinciden en las expresiones del Art Nouveau² (modernismo por lo que hace a España). Los gustos exotistas y españolistas instalados desde años atrás se ven perturbados por las muestras del arte oriental de la exposición Universal de 1889, y Debussy en particular recorre aquellos espacios de músicas javanasas con fruición, junto a las muestras del arte japonés. El arabesco, las líneas ondulantes y la transparencia comienzan a formar parte de la expresión artística, tal como, avanzada la primera década del nuevo siglo, hará su aparición el cubismo con Picasso y Braque.

Las aportaciones de la música rusa a partir del grupo de «Los Cinco», y especialmente la profundidad de Mussorgski, llegan con fuerza a este genio musical, de quien ahora recordamos el centenario de su muerte. Y, por qué no, también la música española que llevan Albéniz, Granados, y poco después Falla, y la inquietud de buscar las esencias, imprimen carácter a aquel proyecto. No eran un grupo de emigrantes en busca de fortuna, sus aportaciones fueron importantes, al punto de que el primer gran intérprete de las novedades de Debussy, de Satie y de Ravel fue el pianista Ricard Viñes, ocupado de sus estrenos. Y que las primeras imágenes y atención a Satie (1890) pertenecen a Ramón Casas y a Santiago Rusiñol.

Quizá la gran obra que sintetiza mucho de este momento y lo orienta (a pesar de que cuenta con sólo 110 compases), es la que abre el programa de hoy, el ***Prélude à l'après-midi d'un faune*** que

¹ Temas ya explicados en *Voilà la véritable Manola* (Granada, 2003), cap. II.

² Un medio en el que sobresalen Debussy, Ravel, Fauré, Chausson, d'Indy...

Cl. Schumy

Prélude a-

l'Après-midi d'un Faune

Epreuve de la Partitions d'orchestre
(corrections de l'Autheur)

Copia corregida de la primera edición de la partitura de *Prélude à l'après-midi d'un faune*

Debussy escribe entre 1891 y 1894 con Mallarmé en el horizonte, quien le visita en su apartamento de la calle Londres para escuchar con emoción la primera versión al piano. Una joya de sutiles contrastes en la orquesta, en un medio sonoro de transparencia sin sobresaltos. El tema en la flauta, simbólico, sensual y cromático en los dos primeros compases y diatónico en los dos restantes, ¿representa la pasión carnal frente a la pureza, como sugiere el poema de Mallarmé? Y ejerce un efecto de ondulación en medio de una lenta introducción de la orquesta, con sutil contraste binario-ternario, timbres y simbolismo en maderas y un lenguaje pleno de color, apoyado de secuencias en una armonía que a veces retarda su definición. La alternancia de temas entre flauta y oboe parecen apoyar también esta dualidad.

Sigue en el programa una de estas novedades recientes del catálogo de Debussy, la **Primera suite de orquesta**, perdida y reconstruida recientemente (*Rêve* por ejemplo es orquestación de Philip Manoury). La obra pertenece a un momento de escasa libertad del compositor, condicionado, entre otras cosas, por la obtención del Premio de Roma que en 1885 le desplaza a aquella ciudad, a un ambiente marcado por la tendencia al clasicismo, evidente después en el «neo» que encabezan Casella, Malipiero y el mismo Stravinski, en alianza con los totalitarismos. Un mundo distante de la creatividad y libertad de París. Esta obra deja entrever alguna intención orientalista, e incluso creo vislumbrar en un solo, poco antes del número final, un aire que anticipa algo del carácter del tema del *Prélude*. Desde luego es un Debussy que dialoga con lo formal y con las referencias que configuraban la panoplia de maestros del momento, incluso César Franck.

Las dos obras que cierran el programa son la culminación del sinfonismo de Debussy y sin duda un monumento a la evocación, a la imagen, a la libertad. La **Iberia**, de la serie *Images*, es una de las últimas palabras orquestales de Debussy, fiel a su idea de búsqueda, renovación y evocación. Toda la propuesta se mueve entre el tópico imaginado y el tratamiento sutil. Debussy conoció en la exposición de 1889 la exageración españolista, al punto de que su amigo el crítico Julien Tiersot señaló que la mejor música española escuchada había sido el *Capricho* de Rimski. En *Iberia* –el mismo

Falla lo señala– encontramos ecos de una especie de *sevillana*, que flota en una noche de alegría festiva al son de *una banda de guitarras y bandurrias...* siempre en movimiento ondulante. La escritura de Debussy no descarta imitación tónica de instrumentos locales (véase el pizzicato de cuerdas a modo de bandurrias en el Finale), la inefable «habanera» (que él y Ravel asocian a España y que el propio Falla retoma en el Homenaje a Debussy), la melodía a grados conjuntos y hasta el teatracordio descendente. No hay testimonio, hay «ecos» del otro lado de la frontera. Nada es cita literal, nada describe, todo es evocación, guiño sutil del tópico y genio creativo, que se manifiesta también en la exuberante orquestación y la búsqueda en texturas, timbres y color. En el movimiento inicial anticipa ambientes que Ravel desarrolla en *La valse*; oboe y flauta recuerdan en la parte central la ondulación del *Prélude*, y en el final vislumbra –aunque no cede– a la tentación ‘española’ de su antecesor Chabrier.

La Mer, de los primeros años del nuevo siglo y terminada en 1905, sorprende por su incesante movimiento, por su inconformidad con la forma (la titula «bosquejos sinfónicos»), por sus constantes

La gran ola de Kanagawa, de Katsushika Hokusai (1760-1846), ilustró la cubierta de la primera edición de la partitura de *La Mer*.

ondulaciones, con trozos temáticos que emergen brevemente y vuelven a la profundidad. Luz, gradación ascendente de la expresión, la tensión que se manifiesta a menudo en pequeña interválica y una rítmica yámbica presente en los tres movimientos (breve-larga). La parte central goza de fuerza elocuente, ola sonora que inunda los sentidos y que desborda la forma; y que aporta a menudo lo inesperado como resolución temática en un dinamismo constante. El final –que alberga la tempestad– es terminante. Ya estamos en un terreno donde el intérprete (director y orquesta) tienen la palabra ante la complejidad y posibilidades de la partitura.

Les Siècles

Formación única en el mundo que reúne a músicos de una nueva generación para abordar cualquier repertorio con los instrumentos históricos adecuados, Les Siècles pone de relieve varios siglos de creación musical.

Les Siècles está en residencia en el departamento de Aisne y son artistas asociados de la Cité de la Musique et de la Danse Soissons. Ofrecen regularmente conciertos en París (Philharmonie, Opéra-Comique), Sénart, Nîmes, Amiens, Caen, Royaumont, La Côte Saint-André, Aix-en-Provence y en escenarios internacionales de Londres (BBC Proms, Royal Festival Hall), Ámsterdam (Concertgebouw), Berlín (Konzerthaus), Bremen, Bruselas (Dlara Festival), Wiesbaden, Colonia, Luxemburgo, Tokio o Essen.

Sus grabaciones de los tres ballets de Stravinski (*El pájaro de fuego*, *Petrouchka* y *La consagración de la primavera*) han obtenido el Jahrespreis 2015 der Deutschen Schallplatten Kritik y el premio Edison Klassiek en los Países Bajos. Su disco Debussy ha sido elegido Disco clásico del año por el Sunday Times y Editor's choice por el BBC Music Magazine & Gramophone. El lanzamiento del disco Francia-España con obras de Chabrier, Ravel, Massenet y Debussy, ha sido premiado recientemente con un 'Choc de Classica'. En marzo de 2017, Les Siècles se incorporan al sello Harmonia Mundi con su último disco dedicado al ballet *Daphnis & Chloé* de Ravel.

Con el objetivo de transmitir su pasión por la música clásica a un público más amplio, sus músicos ofrecen actividades pedagógicas en escuelas, hospitales e incluso en cárceles. La orquesta participa de la Joven Sinfónica de Aisne, la Joven Orquesta Europea Hector Berlioz y la Joven Orquesta DEMOS (Educación musical y educación orquestal de vocación social) en Picardie e Île-de-France, además de colaborar desde el inicio del proyecto *Música en el hospital*, llevado a cabo en el servicio de hematooncología pediátrica del hospital Trousseau de París y en una residencia pedagógica en La Petite Bibliothèque Ronde de Clamart. Les Siècles ha sido protagonista del programa de televisión *Presto* ofrecido a varios millones de telespectadores en France 2 y publicado en DVD con la colaboración de CNDP.

Pablo Heras-Casado

Descrito por *The Telegraph* como un director de «reputación brillante», Pablo Heras-Casado disfruta de una carrera inusualmente variada, que abarca tanto música sinfónica como el repertorio operístico, alternando interpretaciones historicistas y música contemporánea.

Nombrado Director del Festival de Granada en 2017, Heras-Casado es el Principal Director Invitado del Teatro Real de Madrid. Primer Director Laureado de la Orchestra of St. Luke's de Nueva York de la cual había sido Director Principal desde 2011 hasta 2017, también colabora habitualmente con la Freiburger Barockorchester en giras y grabaciones.

En la temporada 2017/18, Heras-Casado vuelve a dirigir a la Staatskapelle Berlin con la que hace su debut en la Boulezsaal, además de actuar con la Philharmonia Orchestra de Londres, la Orchestra of St. Luke's, la Sinfónica de San Francisco, la Orquesta de Filadelfia, la Mozarteumorchester Salzburg, la Tonhalle-Orchester Zürich, la NDR-Philharmonieorchester de Hamburgo y la Münchner Philharmoniker, entre otras. Además debuta con la Orquesta Sinfónica de Dallas y la Orquesta del Festival de Verbier. Dirige para la escena el estreno español de *Die Soldaten* de Zimmermann en el Teatro Real.

Las últimas temporadas también lo han visto dirigir a las Orquestas Filarmónicas de Nueva York y Los Ángeles, la Orquesta de Filadelfia, la Orquesta del Metropolitan Opera, la Philharmonia Orchestra, la London Symphony Orchestra, la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Viena, la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, la Gewandhausorchester Leipzig, la Tonhalle Orchester de Zúrich, las Orquestas Filarmónicas Royal Concertgebouw y la de Rotterdam, la Wiener Symphoniker, la Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia, la Orquesta del Teatro Mariinsky y la Orquesta Filarmónica de Israel. Ha ofrecido varios conciertos con la Mahler Chamber Orchestra y el Ensemble Intercontemporain en el Festival de Baden-Baden y el Festival de Salzburgo, así como en el Festival de Lucerna donde codirigió a la Academia junto a Pierre Boulez.

La temporada pasada regresó al Festival d'Aix-en-Provence con la Orchestre de Paris para dirigir *Carmen* de Bizet (con escenografía de Dmitri Tcherniakov) e hizo su debut en el Festival Internacional de Edimburgo con la Scottish Chamber Orchestra así como en los BBC Proms con la Freiburger Barockorchester e Isabelle Faust.

Con una extensa discografía Heras-Casado ha recibido numerosos premios, entre ellos tres premios ECHO Klassik, un Preis der Deutschen Schallplattenkritik, dos Diapason d'Or y un Grammy Latino. Ha grabado

un álbum dedicado al legendario cantante *castrato*, el Maestro Farinelli; un álbum de obras de Jacob, Hieronymus y Michael Praetorius; y un DVD con *L'elisir d'amore* de Donizetti con la discográfica Deutsche Grammophon. También dirigió a la Orquesta de la Comunitat Valenciana en un álbum de arias de Verdi para barítono con Plácido Domingo y grabó en DVD *La traviata* de Verdi en el Festspielhaus Baden-Baden, ambos con el sello Sony Classical. En 2016 dirigió para DECCA los Conciertos para violonchelo de Shostakovich con Alisa Weilerstein y la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

Los últimos álbumes de Heras-Casado se centran en Mendelssohn y en las sinfonías y los conciertos de Schumann -todos con la Freiburger Barockorchester en colaboración con aclamados solistas-, así como la Sinfonía nº 1 de Cchaikovski y *The Tempest* con la Orchestra of St. Luke's y un disco con los conciertos para orquesta y para piano de Bartók y la Münchner Philharmoniker, todos con la discográfica harmonia mundi. Entre sus últimos registros, fruto de su extensa colaboración con el Balthasar-Neumann-Chor & Ensemble, está la grabación completa de la *Selva morale e spirituale* de Monteverdi, también con harmonia mundi.

Nombrado Director del Año por Musical America en 2014, Pablo Heras-Casado ostenta la Medalla de Honor de la Fundación Rodríguez Acosta y el reconocimiento del gobierno andaluz como Embajador de Andalucía. Es Embajador Honorario y Medalla de Oro al Mérito por el Ayuntamiento de su ciudad natal, Granada, así como Ciudadano Honorario de la Provincia del mismo nombre.

Pablo Heras-Casado está muy involucrado con la ONG española Ayuda en Acción, de la cual es Embajador Mundial, apoyando y promoviendo el trabajo internacional de la organización para erradicar la pobreza y la injusticia en el mundo.

Página web: [Pablo Heras-Casado](#)

Les Siècles

Violines primeros

François-Marie Drieux, concertino
Aymeric de Villoutreys
Jérôme Mathieu
Jan Orawiec
Laetitia Ringeval
Matthias Tranchant
Sébastien Richaud
Noémie Roubieu
Fabien Valenchon
Catherine Jacquet
Pierre-Yves Denis
Chloé Jullian

Violines segundos

Martial Gauthier, jefe de cuerda
Caroline Florenville
Mathieu Kasolter
Violaine de Gournay
David Bahon
Jin Hi Paik
Marie-Laure Sarhan
Emmanuel Ory
Melik Kaptan

Violas

Vincent Debruyne, jefe de cuerda
Catherine Demonchy
Joël Oechlin
Hélène Barre
Marie Kuchinski
Laurent Muller
Patricia Gagnon
Camille Chardon

Violonchelos

Robin Michael
Guillaume Francois
Emilie Wallyn
Lucile Perrin
Amaryllis Jarczyk
Jennife Morsches
Vérène Westphal
Nicolas Cerveau

Contrabajos

Antoine Sobczak
Marion Mallevaes
Damien Guffroy
Matthieu Cazauran
Mathilde Rognon

Flautas

Marion Ralincourt
Jean Bregnac
Thomas Saulet
Giulia Barbini

Oboes

Hélène Mourot
Stéphane Morvan
Rémy Sauzedde

Clarinetes

Laborie Christian
Rhéa Rossello
Joan Dentresangle

Fagotes

Michael Rolland
Jessica Rouault
François Charruyer
Aline Riffault

Trompas

Matthieu Siegrist
Cédric Muller
Pierre Vericel
Rémi Gormand

Trompetas

Fabien Norbert
Emmanuel Alemany
Sylvain Maillard
Rodolph Puechbroussous
Pierre Marmeisse

Trombones
Fabien Cyprien
Damien Prado
Jonathan Leroi

Arpas
Laure Beretti
Mélanie Dutreil

Tuba
Barthélémy Jusselme

Percusión
Sylvain Bertrand
Matthieu Chardon
Guillaume Le Picard
Nicolas Gerbier
Adrian Salloum
Thierry Lecacheux

CÍRCULO DE MECENAZGO

ENTIDAD PROTECTORA

PATROCINADORES PRINCIPALES

PATROCINADORES

COLABORADORES PRINCIPALES

SOCIOS COLABORADORES

Ilbira Motor BMW Grupo Hoteles Porcel Grupo Cariño Artistas, Intérpretes o Ejecutantes
Agua Sierra Natura Bida Farma Fulgencio Spa-Agricultura Renta 4 Banco Grupo Cuerva
Sabor Granada Coca Cola Jamones Nicolás Grupo Palmavalen Alliance Française de Granada

El Festival cuenta con la colaboración de
Canal Sur, RNE-Radio Clásica y Mezzo

y el apoyo institucional de

