

Recitales

G67

del 22 de junio
al 8 de julio de 2018

Jueves 28 de junio, 22.30 h
Palacio de Carlos V

Patricia Petibon soprano
Susan Manoff piano

Festival Internacional
de Música y Danza
de Granada

Patrocinador

a **ABADES**
Excelente decisión

LUGARES CON MAGIA PARA VIVIR GRANDES MOMENTOS

Fotografía realizada en Carmen de los Chapiteles

Grupo Abades es patrocinador oficial del
Festival de Música y Danza de Granada,
en su apuesta por la cultura.

Esfuerzo, dedicación y calidad son imprescindibles para garantizar que, seas como seas y busques lo que busques, en nuestros establecimientos siempre encontrarás una cosa: **satisfacción**.

ESPACIOS ÚNICOS Y SINGULARES • ENCLAVES ESTRATÉGICOS...

ABADES
Excelente decisión

www.abades.com / 902 32 38 00

Hoteles · Restaurantes · Catering · Espacios exclusivos · Áreas · Y mucho más

I

Claude Debussy (1862-1918)

Beau Soir, L. 6

(Texto: Paul Bourget, *Les aveux*)

Nicolas Bacri (1961)

All through Eternity

(*Three Love Songs*, op. 96. Sobre fragmentos poéticos de Rûmi, s. XI)

A la mar

(*Melodías de la melancolía*, op. 119a/1. Texto: Álvaro Escobar Molina)

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

Canción del grumete

Gabriel Fauré (1845-1924)

Les Berceaux

(*Trois mélodies*, op. 23 núm. 1. Texto: Sully Prudhomme)

Henri Collet (1885-1951)

Danse espagnole pour piano

Seguidilla, op. 75, núm. 2

Fernando Obradors (1897-1945)

El vito

(*Canciones clásicas españolas*)

Manuel de Falla (1876-1946)

Asturiana

(*Siete canciones populares españolas*)

Joaquín Turina (1882-1949)

Cantares, op. 19/3

(*Poema en forma de canciones*)

Erik Satie (1866-1925)

Gnossienne (piano solo)

La statue de bronze

(*Trois mélodies*. Texto: Léon-Paul Fargue)

Les courses

(*Sports et divertissements*. Piano solo)

Francis Poulenc (1899-1963)

Voyage à Paris

(*Banalités*, FP 107, núm. 4. Texto: Guillaume Apollinaire)

Les gars qui vont à la fête

(*Chansons villageoises*, FP 117, núm. 2. Texto: Maurice Fombeure)

Erik Satie

Le tango

(*Sports et divertissements*. Piano solo)

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Nesta Rua

(*Modinhas e canções*, Serie 2, núm. 3)

Francisco Mignone (1897-1986)

Dona Janaína

(Texto: Manuel Bandeira)

II

Claude Debussy

Mes longs cheveux descendant

(*Pelléas et Mélisande*, L. 88. Libreto: Maurice Maeterlinck)

Enrique Granados (1867-1916)

La maja dolorosa

(*Tonadillas al estilo antiguo*, H. 136, núm. 9. Texto: Fernando Periquet)

I. ¡Ay majo de mi vida!

II. ¡Oh, muerte cruel!

II. De aquel majo amante

Carlos Guastavino (1912-2000)

La rosa y el sauce

(Texto: Francisco Silva y Valdés)

Manuel de Falla (1876-1946)

Allí está riyendo

(*La vida breve*. Libreto: Carlos Fernández-Shaw)

Leonard Bernstein (1918-1990)

La Bonne Cuisine

(Texto: Emile Dutoit)

Plum Pudding

Queues de Bœuf

Tavouk gueunksis

Civet à toute vitesse

George Gershwin (1898-1937)

Preludio núm. 2: *Andante con moto e poco rubato*

Agustín Lara (1900-1969)

Granada

La íntima unión de la música y la palabra: un lenguaje privilegiado

María del Ser

«Con las palabras se dicen cosas humanas; con la música se expresa eso que nadie conoce ni lo puede definir, pero que en todos existe en mayor o menor fuerza. La música es el arte por naturaleza. Podría decirse que es el campo eterno de las ideas».

Federico García Lorca

Las incendiarias palabras de Rousseau contra la música francesa o los escritos de Herder –desde el *Ensayo sobre el origen de las lenguas* y la *Carta sobre la música francesa* del primero, o el *Ensayo sobre el origen del lenguaje* y *Calígona* del segundo–, supusieron un importante punto de referencia. Rousseau no la consideraba digna de mención y la designó como insoportable para un oído imparcial. Herder, por su parte, reconoció en el arte de los sonidos el vértice de las posibilidades estéticas del hombre al afirmar que la poesía brota y permanece unida a la música suponiendo así el lenguaje propio del ser humano pleno de significado.

En 1781, Mozart escribía a su padre una carta en la que aseguraba que la poesía debía ser una hija obediente de la música, y que el ideal sería que un buen compositor diera con el *mirlo blanco* que es un auténtico poeta.

Goethe, el poeta y pensador menos dispuesto quizá a reconocer la supremacía de la música –el arte, sin duda, más alejado de su experiencia, según sus propias manifestaciones–, siempre le atribuyó un poder sobrehumano. La música, con su predilección por la vocal, es para él como un templo a través del cual nos internamos en el ámbito de lo divino, nos hace sentir un mundo más íntegro y nos conduce hasta los umbrales de lo trascendente por ser la única disciplina artística desligada de toda materialidad en la que forma y contenido se identifican. En un coloquio que mantuvo con Eckermann en pleno siglo XIX afirmaba que el elemento demoníaco que caracteriza todo arte está presente en la música en su grado más elevado porque ésta se sitúa a tal altura que ningún intelecto puede alcanzarla: de ella emana una fuerza que de todo se adueña y que nadie es capaz de explicar.

Según el director de orquesta Wilhelm Fürtwangler, sonido y palabra, música y poesía, dos mundos en sí, son dos ríos que brotan de manantiales distintos. Sin embargo, a diferencia de otras artes, pueden entablar una relación amorosa y confluir en lo que él llama un *gran río*. En su opinión, la razón de esto reside en la auténtica esencia de la música o, dicho más precisamente, en su doble naturaleza.

Fotografía: Carlos Choin

Pascal Quignard, prácticamente en nuestros días, escribe que las voces humanas son en sí mismas sonatas que se abren con *gritos*, y la Antropología aventura que la música vocal comenzó como una forma especial de comunicación con lo sobrenatural, un medio que compartía muchas de las características del habla común pero que además era una manifestación diferenciada. Además, esta ciencia considera que la actitud de los hombres ante la vida y, sobre todo, su forma de pensar son el resultado de la danza y el canto.

Llegamos así, en este itinerario de contextualización, hasta el siglo XXI siguiendo también el que plantea este programa. Lleno de una alegría serena y respondiéndolo a la capacidad evocadora de los autores de los textos y a la filosofía de unidad de los compositores, nos encontramos ante música que, con su efecto y su dolor, manifiesta el movimiento de la palabra con su crujido y su ritmo, entrecruzando las pasiones, y en el que encuentra en ella el vehículo perfecto para viajar más allá del texto.

Quien dice romanticismo, escribe Baudelaire, dice arte moderno, dice intimidad, espiritualidad, color, aspiración al infinito, expresados por todos los medios que contienen las artes y cuya clave no está en la elección de los temas ni en la verdad exacta sino en la manera de sentir. La armonía es la base y la melodía la unidad, aspectos que podremos apreciar en las obras de Fauré y Debussy –éste último decía concebir una música dramática que empieza cuando a la palabra no le queda nada ya por expresar–. Ambos compositores nos descubren así el poder del inconsciente, y en su obra reflejan las palabras de Schopenhauer cuando creía que la música era la misma imagen y encarnación de la realidad más íntima del mundo, la expresión inmediata de los sentimientos e impulsos vitales universales en una forma concreta y definida. O incluso las de Stendhal, cuando afirma que existen tantas bellezas como maneras habituales de buscar la felicidad.

Ingenuidad, elegancia, luminosidad y nitidez son palabras que podemos aplicar a las canciones de Rodrigo, Obradors, Falla, Turina y Granados por ese torrente de impresiones que desprenden los textos y que nos muestran caminos poco abruptos para su comprensión. Música española de un metodismo suave y distinguido cuyas melodías discretas responden a una imaginación precisa y a un instinto pintoresco a las que añaden una extremada riqueza de matices.

Si la música tiene una ventaja sobre los otros medios mediante los cuales el hombre puede reproducir las impresiones de su alma, Satie, con su fantasía desatada, su desbordante imaginación y su ironía más sutil consigue convertirla en un lenguaje propio que encontramos tanto en su literatura pianística como en la de Collet. Admirador del canto llano pero siempre abierto a nuevas combinaciones armónicas –y amigo de pintores como Zuloaga, Picasso, Juan Gris o Derain–, llegó a facilitar indicaciones de carácter que trataban de influir en el estado de ánimo del intérprete por medio de expresiones inesperadas y desconcertantes. Siempre defendió la independencia mutua del lenguaje literario y la expresión musical y optó por enfrentarlo sistemáticamente al sentimiento romántico o dramático que expresaba la letra logrando un resultado de calma imperturbable. De estilo inconfundible y con un lenguaje claro y conciso, también Poulenc lo emplea para que sus melodías voluptuosas y apasionadas, llenas a veces de melancolía, consigan que cada impulso interno sea audible sin la ayuda de la razón.

Erik Satie y Claude Debussy. París, 1910.

Encontraremos una expresión intensa y más personal de los sentimientos en las obras de Villa-Lobos, Mignone y Guastavino, plasmada en ese traspasar los límites que hasta entonces habían parecido razonables en cuanto a las convenciones formales y las relaciones tonales. Ejemplos de imaginación que derivan hacia terrenos inexplorados desde ese torrente de imágenes y sensaciones que se desprenden de los textos con amabilidad y despreocupación, y de cómo la ligereza conscientemente perseguida y hábilmente lograda se convierte en algo elegante y efímero a la vez. De igual forma lo apreciaremos en las sinuosidades armónicas inesperadas y atrevidas y en la originalidad y la autenticidad de las canciones y melodías de Bacri, Bernstein, Gershwin y Lara, al transformar todos ellos la virtud y la calidez en material musical a través de una concepción técnica que trazan con una extraordinaria psicología.

Nos encontramos así ante un programa que supone una ventana abierta al misterio; a una forma de recuerdo, de nostalgia, de afirmación, de sueño y de futuro por la intensidad y la expresión de sentimientos poderosos cuya esencia, en palabras de Liszt, nos traspasa como un dardo, como un rayo, como el rocío, como un espíritu que colma nuestra alma. Música que, como escribía Wackenroder, habla al hombre, del modo más directo, de las *cosas* del cielo.

Patricia Petibon

«Como si fuese el sonido ideal, así interpretó Patricia Petibon en el Teatro des Champs-Élysées en París; ejecuta hasta los más difíciles *staccati* con una serenidad absoluta y sabe aprovechar todos los matices de color de su voz en las líneas melódicas que lo requieren y acorde con el texto, para que suene el triunfo, el miedo, el deseo de amor y todas las emociones que exige la ópera. Estamos en presencia de una versatilidad que solo dominan las mejores sopranos de nuestra época».

Wilhem Sinkovicz, *Die Presse*, 12 de febrero de 2016; crítica de W. A. Mozart, *Mitridate, re di Ponte*, Théâtre des Champs-Élysées, París

Tras recibir su educación musical en el Conservatoire National de Musique con Rachel Yakar, y haber sido descubierta por William Christie, la soprano Patricia Petibon se ha ganado una excelente reputación como una de las intérpretes más versátiles de su género, con un repertorio que abarca desde el barroco francés hasta la música contemporánea. Desde su debut en los escenarios en 1996 en el *Hippolyte et Aricie* de Rameau, se ha movido en un constante viaje a lo largo de la historia de la música, abarcando la literatura de Mozart a Offenbach, Donizetti y Verdi, y hasta Poulenc y Berg, siempre actuando en los escenarios más emblemáticos del mundo.

Sus apariciones como Phani y Zima en *Les indes galantes* de Rameau, con William Christie en la Ópera de París, o como Dalinda en *Ariodante* bajo la batuta de Marc Minkowski, así como su participación en la reinauguración del Teatro del Châtelet de París con *Orfeo et Euridice* de Gluck bajo la dirección de John Eliot Gardiner, subrayan que siempre se mantuvo fiel a la música barroca. Otras producciones sobresalientes de Patricia Petibon son sus participaciones en *Ariodante* (Ginevra) de Händel para el Grand Théâtre de Genève, así como en *Alcina* (Morgana) de Händel para el Teatro alla Scala. Obtuvo uno de sus mayores éxitos con su interpretación de Giunia en *Lucio Silla* de Mozart, en el Theater an der Wien, bajo la dirección Nikolaus Harnoncourt, con quien mantuvo una colaboración muy estrecha.

Momentos culminantes de su carrera incluyen *Così fan tutte* (Despina) en el Festival de Salzburgo, así como su debut en el papel de Lulú en Ginebra, en el Festival de Salzburgo y en Barcelona (con una edición en DVD bajo el sello DGG). Siguió *Mitridate* en Viena y Múnich. Su debut como Donna Anna en *Don Giovanni* en la Opera de la Bastilla en París, fue un éxito deslumbrante, al igual que su interpretación de Susanna en *Le nozze de Figaro* en el Festival de Aix-en-Provence, y su debut como Gilda en *Rigoletto* en Múnich. En 2013, actúa en *Lucio Silla* de Mozart y fue aclamada tanto por la prensa como por el público por su

interpretación de Blanche en *Les Dialogues des Carmélites* en el Théâtre des Champs-Élysées y en Viena. Su éxito no fue menor con el estreno mundial de *Au Monde* de Philippe Boesman en el Théâtre de la Monnaie, así como su remontaje para la Ópera Comique de París.

Patricia Petibon siguió conquistando público y crítica en Aix-en-Provence al triunfar con *Ariodante* (Ginevra) de Händel. La temporada 2014/2015 de la Staatsoper Wien se abrió con su vuelta triunfal en *Manon* de Massenet. Algunos momentos memorables de la temporada anterior fueron su papel principal en *Alcina* de Händel, de nuevo en Aix-en-Provence, así como su Asteria en *Mitridate* de Mozart para el Théâtre des Champs-Élysées. Sus éxitos de 2016/2017 incluyen una nueva producción de *Manon* de Massenet en el Grand Théâtre de Genève, además de una nueva producción de *Pelléas et Mélisande* en el Théâtre des Champs-Élysées.

Patricia Petibon mantiene estrechos vínculos musicales con Alain Altinoglu, Giovanni Antonini y Il Giardino Armonico, Bertrand de Billy, Ivor Bolton, Frédéric Chaslin, Daniele Gatti, Bernard Haitink, Emmanuelle Haïm y Le Concert d'Astrée, Daniel Harding, Kristjan Järvi, Andrea Marcon con La Cetra y Venice Baroque, Josep Pons, François-Xavier Roth y Les Siècles, Christophe Rousset, Jérémie Rohrer o Paavo Järvi, entre muchos más.

Se siente igualmente cómoda en recital en los grandes escenarios y actúa regularmente en París, Musikverein y Konzerthaus de Viena, Festival de Salzburgo, Graz, Ginebra, Dortmund, Aix-en-Provence, Luxemburgo, Lille, Lyon, Marsella, Tánger, Bruselas, Ámsterdam, Copenhague, Barcelona, Madrid, Bilbao y en el Wigmore Hall de Londres. Su último álbum *La Belle excentrique*, editado en otoño de 2014, estuvo acompañado de una serie de recitales que promocionaban este nuevo programa.

En la temporada 2017/2018 destaca su papel de Giunia en *Lucio Silla* de Mozart para el Teatro Real de Madrid, Blanche en *Les dialogues des Carmélites* de Poulenc para el Théâtre de la Monnaie y el Théâtre des Champs-Élysées, así como Euridice en *Orfeo et Euridice*, también en el Théâtre des Champs-Élysées. Se la puede escuchar en concierto en los escenarios de Basilea, Würzburg y París con La Cetra.

Las grabaciones de Patricia Petibon incluyen títulos como *Les Fantaisie de Patricia Petibon*, con una extensa muestra de su inmenso repertorio; *French Touch*, un álbum que incluye arias francesas; un álbum en solitario con arias francesas barrocas; *Orlando Palladino* con Nikolaus Harnoncourt y *La Passione di Gesù* con Facio Biondi. Otra grabación destacable incluye duetos de óperas de Händel con Emmanuelle Haïm,

Werther y *Die Entführung aus dem Serail*. Es artista exclusiva de Deutsche Grammophon desde 2008. Su primer álbum, *Amoureuse*, con arias de Mozart, Haydn y Gluck con el Concerto Köln y Daniel Harding, salió en el otoño 2008 y ganó el BBC Music Magazin Award 2009 en la categoría “Mejor álbum de ópera”. También se la puede ver y escuchar en el DVD *A Mozart Gala* del Festival de Salzburgo. En 2010, Deutsche Grammophon produce su álbum de barroco italiano *Rosso*, con Andrea Marcon, y *Carmina Burana*, bajo la dirección de Daniel Harding. En 2011 publica *Melancolía*, un álbum de arias y canciones españolas con Josep Pons dirigiendo la Orquesta Nacional de España, álbum que llevarán ambos de gira por Francia y España durante el otoño 2011. Publica ese mismo año su aclamada interpretación de *Lulu* de Berg (DVD) en la producción de Olivier Py y grabada en directo desde el Liceo de Barcelona. 2012 lanzó *Nouveau Monde*, un conjunto de arias y canciones barrocas de Francia, Inglaterra, España y Latinoamérica, con Marcon dirigiendo La Cetra. En 2013 publicó obras corales de Poulenc con Paavo Järvi dirigiendo la Orchestre de Paris.

Susan Manoff

Susan Manoff nació en Nueva York de familia letona y alemana. Estudió en la Manhattan School of Music y en la Universidad de Oregon. Sus estudios de especialización en el repertorio lírico con Gwendoline Koldofsky, le han convertido en una de las pianistas más solicitadas de su generación. Además de su interés por el repertorio vocal, Susan Manoff es una firme defensora de la música de cámara. Se presenta regularmente en los mejores festivales internacionales y en las salas más prestigiosas, como Théâtre des Champs-Élysées, Théâtre du Châtelet, Salle Gaveau, Wigmore Hall, Concertgebouw, Carnegie Hall, Vienna Konzerthaus, Musikverein, Oji Hall... Susan Manoff es invitada habitual de France Musique. Su curiosidad musical y su amor por el teatro le han llevado a participar en numerosos programas que mezclan música y texto. Han sido sus compañeros Jean Rochefort, Fabrice Luchini y Marie-Christine Barrault, y ha sido dirigida por Hans Jürgen Syberberg y Joël Jouanneau.

Susan Manoff ha grabado para Naïve, Decca, Virgin, Arion, Valois y Aparte. En 2007 grabó su primer CD con Sandrine Piau, titulado *Evocation*, y en marzo de 2011, Naïve publicó su segundo álbum, *Après un Rêve*. La grabación que realizó junto al que ha sido su compañero musical durante mucho tiempo, Nemanja Radulovic, estuvo dedicada a las sonatas para violín y piano de Ludwig van Beethoven (Decca, 2010). Su álbum *La Belle Excentrique*, junto a la soprano Patricia Petibon, fue publicado en otoño de 2014 (Deutsche Grammophon). *Néère*, su grabación más reciente junto a Véronique Gens, salió el pasado octubre bajo el sello Alpha Classic y está dedicada a obras de los compositores Henri Duparc, Ernest Chausson y Reynaldo Hahn, obteniendo el prestigioso galardón Gramophone Award 2016. Susan Manoff fue directora asistente del Coro de la Ópera de la Bastillay es actualmente profesora en el Conservatorio Nacional de Música y de Danza e de París. En 2011 fue nombrada Caballero de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia.

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

