

FRANCIA

El cuarteto de Debussy hacia el futuro

CONTINUO CAMBIO DE COLORES

06 | ENERO

JUEVES

SERIE ORO DAVIVIENDA | CAPILLA DEL HOTEL SOFITEL SANTA CLARA

4:00 P.M.

EL COLOR DEL SONIDO

Claude Debussy (1862-1918)

Cuarteto cuerdas en sol menor, op. 10

Animé et très décidé

Assez vif et bien rythmé

Andantino, doucement expressif

Très modéré - En animant peu à peu - Très mouvementé et avec passion

CUARTETO MODIGLIANI

Gabriel Fauré (1845-1924)

Cuarteto para cuerdas y piano no. 1 en do menor, op. 15

Allegro molto moderato

Scherzo: Allegro vivo

Adagio

Allegro molto

MATAN PORAT, *piano*

CUARTETO MODIGLIANI

AMAURY COEYTAUX, *violín*

LOIC RIO, *violín*

LAURENT MARFAING, *viola*

FRANÇOIS KIEFFER, *violonchelo*

En 1871 Camille Saint Saëns, junto a Romain Bussine, fundó en París la Sociedad Nacional de Música con el lema "Ars gallica" y el propósito de promover la creación de un repertorio puramente francés. La sociedad ayudó a restablecer el sentimiento patriótico tras la derrota de Francia ante Prusia. Este fue el espacio propicio para un amplio desarrollo de la música de cámara a la que contribuyeron compositores como Cesar Franck, Emmanuel Chabrier, Paul Dukas, Maurice Ravel y también de Gabriel Fauré, el discípulo más querido de Saint Saëns y su gran amigo. La obra de Fauré abarca desde el final del Romanticismo hasta la primera parte del siglo XX, de manera que estuvo involucrado con las nuevas propuestas musicales de su tiempo. Organista, compositor, pianista y profesor, creó un lenguaje muy personal y novedoso que tuvo una duradera influencia en Francia. A través de su repertorio para piano se puede entender la evolución de su estilo. El instrumento fue fundamental también en sus canciones, género en el cual es todo un maestro, y en la música de cámara, como se aprecia en el *Cuarteto con piano n. 1 op. 15*, el primero de dos que dedicó a la forma. Lo compuso en 1877, por la misma época de su primera *Sonata para violín* y su *Balada* para piano. En ese momento el compositor también vivía un mal momento emocionalmente pues acababa de romper su compromiso con Marianne, la hija de la contralto Pauline Viardot, a quien había conocido por intermedio de Saint-Saëns y a través de quien el compositor entró en contacto con el círculo intelectual de París. El cuarteto está cuidadosamente construido, con un temperamento romántico y apasionado pero elegante e íntimo, características propias del estilo de Fauré. Este cuarteto gozó de

inmensa popularidad y consolidó a Fauré como un gran compositor de música de cámara.

Claude Debussy también buscó crear un estilo propiamente francés que se alejara de la tradición germana. Para eso se acercó a la poesía y la pintura de su tiempo que se concentraban en sensaciones, metáforas y correspondencias más que en significados concretos. Por eso su obra plantea de una nueva manera conceptos como melodía, forma y armonía. "Las obras de arte hacen las reglas, pero las reglas no hacen las obras de arte", decía. Esto se hace evidente en su único *Cuarteto de cuerdas en sol menor*. Lo compuso por la misma época en que componía el *Preludio a la siesta de un fauno* basado en el poema de Stéphane Mallarmé. El poeta admiraba el lenguaje musical por su capacidad de evocar significados humanos profundos pero no específicos, pensamiento que Debussy compartía. Aunque Debussy escogió una forma tradicional, el cuarteto es muy diferente de todo lo que se había hecho hasta entonces. Es una obra sorprendente, inesperada, de una belleza sensual y una novedosa variedad de texturas y evocadoras atmósferas que crea a partir de un original uso de la armonía. El cuarteto se estrenó en la Sociedad Nacional de Música en París el 29 de diciembre de 1893 con el Cuarteto Ysaÿe. No todos los asistentes, Ernst Chausson entre ellos, recibieron bien la obra. Paul Dukas, en cambio, entendió la grandeza de la obra y lo que suponía en el desarrollo de la música de cámara. La influencia del cuarteto de Debussy se revela en el cuarteto compuesto poco después por Maurice Ravel. 🎵

Carolina Conti