

LAURA GRANADOS

CANTO (COLOMBIA)

CONCIERTO DE MITAD DE CARRERA

DIEGO CLAROS, PIANO

OBRAS DE BELLINI, TOSTI, POULENC,
WEILL, HUMPERDINCK, BARBER Y LORCA

MARTES 22 DE DICIEMBRE DE 2020

8:30 P.M.

VEA EL RECITAL POR [FACART.ES/CAMPITO](https://facart.es/campito)

Foto: Felipe Rodríguez / Rowake Photo

Laura Tatiana Granados, mezzosoprano

Inició sus estudios musicales en el programa Juvenil de la Universidad de los Andes, con énfasis en canto con el profesor Daniel Soler. Actualmente es estudiante de canto lírico de séptimo semestre en la Universidad de los Andes bajo la cátedra de la maestra Mónica Danilov. Ha participado en el coro de la Universidad de los Andes, el ensamble de música antigua, el ensamble de música del Pacífico y el taller de ópera, incluyendo el montaje de Dido y Eneas (2019). Adicionalmente ha participado en clases magistrales con los maestros Samantha Malk y Benjamin Czarnota.

Foto: Felipe Rodríguez / Rowake Photo

Diego Claros, piano

Inició sus estudios musicales en la institución Amina Melendro de Pulecio de Ibagué, en donde cursó el bachillerato musical con énfasis en piano. Obtuvo el grado de honor como mejor instrumentista y distinción al mérito por su excelencia académica y musical. Posteriormente realizó un Magíster en Pedagogía del Piano de la Universidad Nacional donde obtuvo la más alta calificación en sus Recitales de Grado en Pregrado y Maestría. Su trayectoria como pianista acompañante ha sido ampliamente reconocida en el ámbito musical, actualmente es pianista para la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia.

PROGRAMA

Dolente immagine di Fille mia Vincenzo S. Bellini (1801 - 1835)
(De *Tre ariette inedite*)

Malinconia, ninfa gentile
(De *Sei Arie*)

Tormento! Francesco Tosti (1846 - 1916)

Banalités Francis Poulenc (1899 - 1963)
i. Chanson d'Orkenize
ii. Hotel
iii. Fagnes de Wallonie
iv. Voyage a Paris

Nanna's Lied Kurt Weill (1900-1950)

Der kleine Sandmann bin ich Engelbert Humperdinck (1854-1921)
(De *Hänsel und Gretel*)

Sure on this Shining Night Samuel Barber (1910-1981)
(De *Four songs, Op. 13*)

The Crucifixion
(De *Hermit Songs, Op. 29*)

Canciones populares españolas Federico García Lorca (1898-1936)
i. Anda Jaleo
ii. Morillas de Jaén
iii. Nana de Sevilla

NOTAS AL PROGRAMA

Por Laura Granados

Dolente immagine di Fille Mia – Vincenzo Bellini

Vincenzo Bellini (1801-1835) fue un compositor italiano de música sacra, de cámara y sinfónica, pero es mayoritariamente reconocido por sus óperas. Sus obras vocales se caracterizan por tener líneas melódicas muy largas y expresivas, las cuales permiten que la voz se luzca en contraste con los demás instrumentos. Sin embargo, no hace uso de la voz de forma excesiva u ostentosa sino como herramienta principal para desarrollar el texto. Esto dio paso a un método mucho más realista de componer ópera, tendencia que seguirán muchos compositores posteriores y admiradores de su música como Stravinsky y Wagner.

La obra "Dolente immagine di Fille Mia" es un aria originalmente compuesta para concierto que luego fue transformada para cámara. La primera versión impresa de la obra fue publicada en 1828 en sol menor. Después de la muerte del compositor en 1838 fue publicada una segunda versión en otra tonalidad y en conjunto con otras dos obras conformando el ciclo "Tre ariette inedite". El texto es un poema en dos estrofas y su autoría es aún un misterio. Se creía

en un inicio que el texto fue escrito por Maddalena Fumaroli, la mujer a la que Bellini amó durante sus años de estudio. Poco tiempo después un musicólogo afirmó que en realidad Fumaroli le ofreció a Bellini estos versos que fueron escritos por su maestro de literatura Don Giulio Genoino . Hasta el día de hoy no se conoce quien fue el escritor real de los versos, por lo que se considera que fue un escritor anónimo.

Por otro lado, la tristeza característica de la melodía está asociada a la relación secreta y casi imposible entre Bellini y Fumaroli, ya que los padres de ella desaprobaban la relación . Esto se evidencia en la música con una melodía sencilla y lenta pero apasionada y expresiva con el uso de rubato. El interprete a pesar de no usar un rango demasiado amplio, sí debe tener manejar de forma excepcional las dinámicas y colores para poder realizar los contrastes emocionales del poema.

Malinconia, Ninfa Gentile – Vincenzo Bellini

La obra "Malinconia, Ninfa Gentile" hace parte de una colección llamada "Sei Ariette" que fue publicada en 1829. Las seis canciones que conforman la colección muestran el estilo melancólico y triste característico de Bellini, razón por la cual están organizadas en tonalidades mayores y menores alternandose entre ellas. Bellini las compuso mientras su ópera "Il pirata" era interpretada en el teatro La Scala y tenía un gran éxito. Por lo que, sus canciones para piano y voz tuvieron un papel mucho más secundario pero aun así ayudaron a que el compositor extendiera su fama .

Esta pieza es la primera de la colección e instauro el ambiente dramático que se desarrolla a lo largo de la colección. Esta obra se la dedicó a la soprano Marianna Pollini, esposa de su amigo cercano Francesco Giuseppe Pollini . El texto de la canción es un breve poema de dos estrofas escrito por Ippolito Pindemonte en el cual se rinde homenaje a la ninfa de la melancolía. La línea vocal es bastante seria, pero a medida que avanza construye un aire de ansiedad el cual explota en un clímax dramático, que poco después retrocede a una atmósfera más triste hasta llegar al desenlace trágico de la obra. El piano por otro lado, acompaña a la voz creando este ambiente de naturaleza, asemejando el murmullo de arroyos y las fuentes .

Tormento! – Francesco Paolo Tosti

Francesco Paolo Tosti (1846-1916) fue un pianista, compositor y maestro de canto italiano, posteriormente nacionalizado británico. Inició su trayecto en la música en el Conservatorio de San Pietro a Majella de Nápoles, donde con su gran talento logró convertirse en maestro por un tiempo hasta que una enfermedad lo hizo regresar a vivir a la casa de sus padres. Después de su recuperación se estableció en Roma donde logró ser reconocido por su canto, lo cual lo llevo a convertirse en maestro de numerosos cantantes aspirantes al bel canto. Posteriormente, se mudó a Inglaterra donde consiguió la nacionalidad y alcanzó la fama por los numerosos romances que compuso y publicó para canto y piano .

"Tormento!" fue compuesta en 1912 como una obra individual, es decir, no era parte de ninguna colección. Posteriormente, en 2002 fue publicada en conjunto con otras 20 piezas de Tosti en la colección "Edizione completa delle romanze per canto e pianoforte Vol 4" por la casa editorial Ricordi. La obra usa como texto un poema por Riccardo Mazzola que narra la historia de un amor infeliz y tormentoso, emociones muy bien representadas a través de la música.

La melodía es sencilla, pero logra tener una gran delicadeza expresiva y sugerir imágenes y emociones claras como la tristeza, el dolor y la melancolía. Por otra parte, la armonización de la obra es escasa, reducida a lo esencial, pareciera estar únicamente presente para resaltar la línea melódica .

Chanson d'Orkenize – Francis Poulenc

Francis Poulenc (1899-1963) fue compositor y pianista francés. Compuso música de diferentes géneros como ópera, oratorio, ballet, música de cámara y orquestal. Su vocación por la música inició desde temprana edad cuando su madre le enseñó a tocar el piano, instrumento que protagonizó sus primeras composiciones. Hizo parte del grupo de compositores franceses llamado Les Six, quienes se opusieron al impresionismo y al conservadurismo . Sus primeras obras tenían formas sencillas y tradicionales, sin embargo poco después se inclinó hacia un estilo más clásico y sus piezas se volvieron mucho más elaboradas. Este cambio sucedió de la mano con su retorno a la fe católica, lo cual lo impulsó a ser mucho más expresivo y a crear una perfecta fusión entre texto y música .

El ciclo "Banalités" lo compuso en 1940 basado en poemas de Guillaume Apollinaire. La colección está conformada por cinco melodías para voz y piano. La primera obra "Chanson d'Orkenize", que traduce "Canción de Orkenise", cuenta lo que sucede en la villa de Orkenise. No se sabe con certeza si este es un lugar imaginario creado por Apollinaire o si hace referencia a la ciudad de Autun en Francia la cual describe de forma similar a Orkenise en un ciclo posterior . La historia narra cómo unas personas entran y otras salen por las puertas de la villa, unos a causa del amor y otros del desamor. La música expresa las emociones implícitas en el poema, su melodía rítmicamente se mantiene siempre igual, mientras que el piano cumple el papel de establecer diferentes atmósferas emotivas . La obra se divide en dos partes, la primera es una conversación con un ambiente sereno y esperanzador entre los guardias de la villa, un vagabundo y un carretero. La segunda parte es una narración de cómo como concluyen estas historias de amor enmarcadas en una atmósfera mucho más misteriosa y oscura para indicar el final de la obra. Poulenc usa un claro patrón rítmico y melódico en cada personaje para que así la audiencia pueda diferenciar claramente quien está hablando. Esta melodía parece ser sencilla, pero en realidad representa emociones muy profundas.

Hotel – Francis Poulenc

La segunda obra del ciclo es "Hotel" que cuenta la historia de una persona que se siente atrapada, si no emocionalmente quizás literalmente, y lo único que quiere hacer es fumar su cigarrillo. Apollinaire en sus poemas suele contar un poco de sus experiencias personales, como en el caso de esta obra en la cual se cree hace referencia a la época en que estuvo encerrado en prisión. La obra en general tiene un tempo lento, hermosas melodías líricas y acordes muy parecidos al jazz.

La obra inicia con una introducción tranquila y lenta del piano, la cual puede representar el humo de su cigarrillo que se eleva en el aire. Esto da paso a la línea vocal que describe con timbres oscuros la sensación de estar encerrado, sin embargo el compositor hace una modulación a menor para cambiar el estado de ánimo, ya que por la ventana entran unos rayos del sol que tranquilizan pero a la vez confunden al personaje. Esta dicotomía emocional está representada musicalmente por una constante modulación de mayor a menor lo cual permite llegar a un clímax armónico y melódico. Hacia el final de la canción el tempo se

vuelve más lento, la atmósfera un poco más perezosa y da la sensación de un suspiro con el uso de portamento en la voz cuando el personaje dice que solo quiere fumar. La canción finaliza volviendo a la tonalidad original y dejando la voz desaparecer lentamente .

Fagnes de Wallonie– Francis Poulenc

La mélodie "Fagnes de Wallonie" es la tercera del ciclo. Su nombre traduce "Pantanos de Valonia", refiriéndose a la región sur y sureste de Bélgica con este nombre. De igual forma que la obra anterior, Apollinaire en este poema se basó en un período de su vida en el que estuvo en la guerra, ya que hace varias referencias sobre trincheras, caminatas largas y bosques oscuros.

Esta obra empieza con un tempo extremadamente rápido tanto para la voz como para el piano, muy al estilo de canción popular francesa . El constante movimiento siempre está presente entre los dos instrumentos, incluso a veces el piano dobla la melodía de la voz para reafirmar ciertas palabras y emociones. El acompañamiento a lo largo de la canción es relativamente sencillo, contiene algunos acordes, pero principalmente realiza contornos de acordes. La canción cuenta la historia de un hombre que se unió al ejército porque su relación amorosa terminó trágicamente. A través del poema, esta persona cuenta que tomó esta decisión para dejar atrás esa vida que lo hacía infeliz, pero después de que involucrase en la guerra se dio cuenta de que, después de todo, esta había sido una buena vida . Durante la obra hay varias modulaciones transitorias las cuales representan este cambio emocional del personaje.

Voyage à Paris – Francis Poulenc

La cuarta obra del ciclo es "Voyage à Paris" que traduce al español "Viaje a París" es una mélodie que describe la belleza de esta hermosa ciudad. Esta pieza muestra el lado alegre y carnavalesco de Poulenc. La obra inicia con una introducción muy alegre y movida, parecida a música de feria. La línea vocal entra con una melodía llena de cromatismos y cambios en dinámica, mientras que el acompañamiento hace patrones rítmicos parecidos al vals . Poco a poco el personaje narra como la ciudad de París es hermosa y es el lugar ideal para que florezca el amor. Gradualmente la obra aumenta su profundidad e intensidad, llegando hasta la frase final en la cual hay una gran disonancia entre la voz y el piano, lo cual podría indicar que las cosas no terminaron tan bien para esta persona en la ciudad de París. Para el interprete esta obra es un reto ya que la obra abarca un rango bastante amplio y existen muchos saltos e intervalos. Por lo tanto, el cantante debe hacer un excelente uso del legato, apoyo y dinámicas para lograr transmitir tanto la alegría como la delicadeza de la melodía.

Nannas's lied – Kurt Weill

Kurt Weill (1900-1950) fue un compositor estadounidense de origen alemán. Compuso obras de distintos géneros como lieder, ciclos, chansons, ópera, piezas para piano y obras para concierto y cámara. Su familia era judía y él creció bajo esta religión. Su padre era cantor lo cual influyó en su gusto por la música. Desde muy pequeño empezó a tomar clases de piano, composición y teoría musical. Después de graduarse de la escuela empezó sus estudios profesionales bajo la tutoría del compositor Engelbert Humperdinck en la Universidad de Artes de Berlín. Las composiciones de Weill siempre estuvieron influenciadas por la situación social de Alemania. Durante de la Primera Guerra Mundial su familia se vio fuertemente afectada lo cual impulsó su ideal de escribir música que sirviera a un propósito socialmente útil .

A finales de los años veinte redireccionó sus composiciones hacia la música vocal y el teatro musical. Durante esta época fue su primer encuentro con el dramaturgo Bertolt Brecht, con quien forjó una amistad de la cual surgieron grandes composiciones. En 1933 tuvo que huir de la Alemania Nazi por su religión y posiciones políticas, por lo que se dirigió primero a París y después a Nueva York. La canción "Nanna's lied" la compuso durante la navidad de 1939 para dedicársela a su esposa. El texto es escrito por Brecht y cuenta la historia de una prostituta llamada Nanna que le habla a un grupo de hombres sobre sus experiencias en el mercado del amor y cómo se siente arrepentida y derrotada por haber perdido la inocencia. Weill logra establecer un aire melancólico y opaco a través de la línea melódica, pero también mediante un cambio modal a menor en la mitad de la obra. En la última estrofa cambia la textura y atmósfera a una mucha menos agitada y el acompañamiento se vuelve bastante ligero, para así concluir de forma no tan trágica la historia de Nanna. Es interesante como Weill hace la combinación entre canto y voz hablada, conocido como Sprechgesang, lo cual le da un tono mucho más realista y narrativo a la obra.

Der kleine Sandmann bin ich - Engelbert Humperdinck

Engelbert Humperdinck (1854-1921) fue un compositor, crítico y pedagogo alemán. Estudió en el conservatorio de Colonia y en la Escuela de Música de Múnich. Desde pequeño ganó distintos premios y becas que lo llevaron a viajar alrededor del mundo, lo cual tuvo gran influencia sobre sus composiciones. Siempre fue admirador del trabajo de Richard Wagner y logró ser su asistente y colaborador en la obra "Parsifal".

La influencia estética de Wagner en su trabajo es evidente en la ópera "Hänsel und Gretel" escrita en 1893. En esta obra Humperdinck logró combinar su pasión por las melodías populares y las historias infantiles. Esta ópera está dividida en tres actos y el libreto fue escrito por la hermana de Humperdinck, Adelheid Wette, basado en el cuento de hadas de los hermanos Grimm "Hansel y Gretel". La ópera narra la historia de dos hermanos, Hansel y Gretel, que tienen una familia muy pobre. Al no tener suficiente dinero para comer la madre los manda al bosque a buscar comida. Los niños en primer lugar se pierden en el bosque, pero después encuentran una casa de pan de jengibre en la que vive una señora mayor que los invita a pasar. Los niños deciden quedarse, pero la anciana resulta ser una bruja que quiere comérselos. Finalmente, los padres llegan a rescatarlos y la bruja se convierte en pan de jengibre.

El aria "Der kleine Sandmann bin ich" ocurre en la escena dos del segundo acto. Cuenta cómo los niños se encuentran con el Hada de Arena mientras están perdidos en el bosque. Este ser mágico les dice a los niños que le teman, ya que ella los ama cariñosamente y solo los quiere ayudar a ir a dormir poniéndoles en sus ojos granos de arena. Humperdinck en esta aria logra cambiar y contrastar el clima tenebroso de la Bruja a uno mucho más luminoso y tranquilo con el Hada de Arena. El intérprete debe tener un legato perfecto para poder transmitir esta tranquilidad y amor del Hada hacia los niños y un manejo de dinámicas bastante amplio para lograr realizar distintos matices cuando el Hada habla.

Sure on this Shining Night – Samuel Barber

Samuel Barber (1910-1981) fue un compositor estadounidense de música orquestal y de cámara. Desde muy temprana edad mostró su talento musical al escribir una opereta con tan solo once años. Su inclinación por la música

proviene de la estrecha relación de su familia con este mundo ya que su tío Louise Homer era cantante y su tío Sidney Homer era compositor. Ingresó al conservatorio de música en Filadelfia donde estudió composición, piano y voz. Pasó unos años en Europa donde siguió estudiando canto y dirección orquestal. Poco después trabajó como baritono profesional y empezó a ganar premios por sus composiciones. Barber compuso música prácticamente de todos los géneros. Su lenguaje musical es expresivo y lírico, no le interesaba incorporar técnicas de vanguardia, por lo que se limitó a usar el sistema tonal de finales del siglo XIX y en muy pocos casos hizo uso de cromatismo y se acercó a la atonalidad .

En 1938 Barber compuso el ciclo "Four Songs" conformado, como su nombre lo indica, por cuatro canciones con poemas temáticamente diferentes. La tercera obra de esta colección es "Sure on this Shining Night" cuyo poema es del escritor James Agee. En esta pieza, inicialmente compuesta para voz y piano, se evidencia los dotes melódicos y armónicos del compositor, ya que une una melodía simple con líneas canónicas líricas con un acompañamiento que aporta un timbre tanto de luz como de oscuridad. La obra se convirtió en la más popular de Barber, tanto que es utilizada como repertorio principal por profesores de canto para enseñar la producción de una línea vocal larga y ligera. Dada su popularidad, Barber treinta años después hizo un arreglo de esta obra para orquesta y coro .

The crucifixion – Samuel Barber

El ciclo Hermit Songs fue compuesto por Barber en 1953. Las obras están basadas en la traducción de una colección de poemas anónimos escritos por monjes irlandeses entre los siglos VIII y XIII. La obra fue un encargo de Elizabeth Sprague Coolidge, cuya Fundación otorgó una retribución a Barber para crear la colección. Fue estrenada en el auditorio de la Biblioteca del Congreso de Washington por la soprano Leontyne Price y Barber acompañando en el piano . El ciclo está conformado por diez canciones todas alrededor de la temática de la vida simple que llevaban estos monjes, la naturaleza y devociones y oraciones a Dios.

La obra "The crucifixion" es la quinta pieza de la colección. Es un tierno lamento que describe la crucifixión de Jesús. Para resaltar este hecho tan triste y lamentable Barber hace uso de una gran disonancia entre la voz y el piano. Por otro lado, logra exaltar el profundo sufrimiento que tiene el narrador con el acompañamiento armónico del piano y un manejo amplio de dinámicas. La ausencia de métrica es una particularidad de este ciclo, incluyendo esta canción. El cantante necesita un legato largo y sostenido y una gran expresividad para así evocar el gran impacto emocional de la crucifixión de Cristo .

Anda, Jaleo – Federico García Lorca

Federico Garcia Lorca (1898-1936) fue un dramaturgo, poeta y compositor español. Sus primeros años de vida transcurrieron en un pequeño pueblo rural donde empezó su vocación por la música al estudiar guitarra y piano. Sin embargo, después de terminar el bachillerato se inscribió en la carrera de filosofía y letras de la Universidad de Granada. Durante su trayecto universitario conoció al compositor Manuel Falla quien le enseñó el amor por el folclore español. También tuvo amistad con otros grandes artistas como el pintor Salvador Dalí, el autor Juan Ramón Jiménez y distintos compositores españoles, quienes tuvieron una fuerte influencia sobre él. Aunque es un personaje fundamental en mundo de la literatura, su faceta musical es muy reconocida

y valorada. Fue un amante del flamenco y de la música tradicional española, lo cual lo llevó a estar en contacto con cancioneros y repertorios de distintas épocas .

En 1931 hizo la grabación de la colección "Canciones populares españolas" que realizó junto con la bailaora y cantante La Argentinita. García Lorca llevó a cabo armonizaciones sobre melodías que recopiló de distintos cancioneros españoles, principalmente de la tradición oral andaluza . De allí surge la obra "Anda, Jaleo", que narra la historia de un hombre que desea estar con su amada pero no puede debido a que ella ya está con otra persona de mejor posición social. Los celos hacen que sienta que si no es de él la mujer no será de nadie. Finalmente, el hombre se entera de que han matado a esta mujer y se da cuenta de que ella no merecía morir . La armonización realizada por García Lorca logra desarrollar de forma muy emotiva la historia, pero está en las manos del interprete darle el color y emoción a la obra, ya que al ser una canción estrófica cada repetición debe tener un matiz e intención diferente y debe lograr expresar correctamente las emociones del texto.

Las morillas de Jaén – Federico García Lorca

Esta canción está presente en el Cancionero de Palacio del siglo XV, aunque en esta compilación solo está la melodía, no hay ningún texto . Sin embargo, esta melodía se difundió y era cantada en todas las calles de España, por lo que la misma gente eligió una historia popular como letra. El texto cuenta la historia de tres hermanas que quedaron sin madre al nacer. Tal era la belleza de las tres hermanas que hasta fuera de las fronteras de la ciudad mora eran conocidas. Por ello el padre cuidaba de tenerlas en un lugar seguro. Un día varios emisarios fueron a entregarles una carta al rey moro y al descubrir la belleza de las hermanas quedaron cautivados. Durante el siglo XVI y XVII la obra era interpretada en las calles como una de las canciones mas populares por el romanticismo de la historia . En 1931 García Lorca la publicó después de transcribirla y armonizarla. Al igual que la mayoría de las obras de la colección, la canción es estrófica, por lo cual es trabajo del interprete y acompañante diversificar y utilizar distintos recursos expresivos para contar la historia.

Nana de Sevilla – Federico García Lorca

Esta pieza en comparación con las demás fue totalmente compuesta por García Lorca. La obra tiene patrones ritmos característicos de la música española, como los adornos de tresillos de semicorcheas (llamado quiebro español) y la alternancia entre compases de 3/8 y el de 2/8. Las construcciones melódicas son sorprendentes y llamativas gracias a que el poema va adquiriendo distintos matices dramáticos y melancólicos en la repetición y variación de estrofas. La nana tiene un carácter llamativo para los interpretes ya que pueden jugar con los versos y estructura de acuerdo con las necesidades de la canción de cuna que se quiera crear .

El texto proviene de una nana española muy reconocida popularmente. El mismo García Lorca explicó en su conferencia sobre "Las nanas infantiles" por qué eligió este texto considerado por la gente como demasiado cruel y triste: "La canción de cuna europea no tiene más objeto que dormir al niño, sin que quiera, como la española, herir al mismo tiempo su sensibilidad."