

FRANCIA

PARIS MOZART ORCHESTRA

Orfeo
Dir. Claire Gibault

16 octubre, 21 h

Teatro Juárez
(Guanajuato)

FRANCIA

PARIS MOZART ORCHESTRA

Orfeo
Dir. Claire Gibault

16 octubre, 21 h

Teatro Juárez
(Guanajuato)

Programa

Claude Debussy, 1862-1918

Seis epitafios antiguos

Arreglo de Jean-Claude Petit

Silvia Colasanti, 1975

Orfeo

Performance con la película de Axel Arno

Silvia Colasanti, *compositora*

Diana Sedano, *narradora*

Claire Gibault, *directora*

Axel Arno, *cinesta*

Duración de 1 hora

La obra

Compuesta en 2009, Orfeo de Silvia Colasanti es un melólogo para narrador y ensamble instrumental. El texto proviene de los libros X y XI de *La metamorfosis* de Ovidio. Encargado por la *Instituzione Universitaria dei Concerti*, se estrenó en noviembre de 2009, en el Aula Magna de la Universidad de Roma La Sapienza. La versión francesa de la obra fue encargada por la Orquesta Mozart de París.

Sinopsis / La historia / El mito

El mitológico poeta y músico tracio, Orfeo, se casa con su gran amor, Eurídice, a pesar de los auspicios desfavorables. Poco después de la boda, una serpiente muerde a Eurídice, quien muere y es llevada al inframundo.

Orfeo la sigue, decidido a persuadir a las deidades infernales para que aprueben que Eurídice regrese al mundo de los vivos. Profundamente conmovidos por su apasionado canto y el hermoso sonido de su lira, los habitantes del Reino de las sombras ceden ante sus angustiadas peticiones, aunque solo con la condición de que no mire a Eurídice hasta que hayan salido del inframundo.

Justo antes de que salgan a la luz, el receloso e impetuoso Orfeo no resiste y mira hacia atrás, para asegurarse de que Eurídice lo sigue, y así la pierde para siempre. Preso de la desesperación, Orfeo renuncia al amor de todas las mujeres, abandona las planicies de Tracia y vaga hacia las montañas, donde desolado se lamenta por años.

Su triste canto y el sonido de su lira encantan a los animales, a los árboles e incluso a las rocas, pero al final, las mujeres de Tracia, enojadas por su indiferencia y enloquecidas por los frenéticos ritos orgiásticos de las bacanales, lo despedazan. Una vez sin vida, desciende nuevamente al inframundo para reunirse finalmente con su amada Eurídice.

Nota de la compositora

“La historia de Orfeo nos conmueve porque es la historia de un fracaso: la imposibilidad de reconciliar dos grandes fuerzas misteriosas y primordiales de la existencia humana, el amor y la muerte. El amor es siempre un tipo de locura: hace que el pastor Aristeo provoque accidentalmente la muerte de Eurídice-, hace que Orfeo se culpe y se odie tras su regreso del inframundo, renunciando a todas las otras mujeres en un vano gesto de absoluta fidelidad a su amor perdido.

La muerte es el enemigo por conquistar, y hasta cierto punto se logra el objetivo; Orfeo gana, consiguiendo de manera triunfante la resurrección deseada, solo una vez, pues falla en el segundo intento, no porque su triste canto no funcione, sino por un destino sin piedad. El mito también explora temas tan familiares para la humanidad hoy en día como siempre lo han sido. Lo efímero de la vida y la inmortalidad del arte, el poder de la música para ayudarnos a vivir con dolor, el poder de la poesía. Arte como una expresión de la realidad, el conflicto entre la realidad y la imaginación, y, finalmente, el extraordinario vínculo entre la humanidad y la naturaleza.

Orfeo es un héroe moderno, humano y frágil, que no sabe controlar sus sentimientos; volviéndose a mirar a Eurídice, rompe el hechizo con su desobediencia. Un héroe, entonces, pero irracional e imperfecto, que sufre la doble tortura de no poder mirar a su amada, y el miedo engendrado de su sobrecogedora pasión. Y esa ciega pasión fue el problema desde el principio... Aunque, de hecho, distraído por la locura del amor, Orfeo es inmediatamente consciente de que ha perdido a Eurídice para siempre, y de que nunca podrá liberarla del Reino de las sombras. Ahora que él es incapaz de deleitarse, su canto de amor se vuelve un canto de muerte.

Orfeo es un concierto para narrador y ensamble, en el que la música y las palabras se alternan. La música juega un papel intensamente dramático, expresando un estado primordial de la mente, gobernada solo por los sentimientos. Cuando Orfeo conduce a Eurídice fuera del inframundo, hay una sección de música instrumental que expresa el momento en el que duda, un momento de indecisión desesperada entre el apasionado impulso por mirarla y tener certeza, y el control racional o la transgresión de lo prohibido. Esto es seguido por otra sección musical que expresa la alegría y el dolor que experimenta Eurídice al ver el rostro de Orfeo. Es una reinterpretación del aria que Monteverdi escribió para este preciso momento en su ópera *L'Orfeo*, aquí arreglada para un corno que resuena detrás del público.

La música por sí misma, representa, a lo lejos, las arias cantadas por Orfeo tras su regreso a las regiones infernales, y al final, evoca su muerte violenta en manos de las bacantes, su sufrimiento, su deseo por recuperar su pérdida y su descenso final al Hades. Ovidio nos deja con una maravillosa imagen: la cabeza de Orfeo arrastrada por un arroyo, cantando continuamente, mientras la naturaleza responde a sus cantos con el sonido de las olas golpeando la ribera”.

7

PARIS MOZART ORCHESTRA
Orfeo

Claire Gibault, directora artística

Claire Gibault inició su carrera en la Ópera Nacional de Lyon, antes de convertirse en la primera mujer en dirigir a la Filarmónica de La Scala de Milán y a la Filarmónica de Berlín. Fue directora musical de *Musica per Roma* de 2000 a 2002, y mientras su propia trayectoria evolucionaba, pasó varios años como asistente de Claudio Abbado.

A lo largo de los años, ha dirigido prestigiosas instituciones, tales como la Royal Opera House de Londres, el Festival Internacional de Edimburgo, el Festival de Glyndebourne, la Ópera Nacional de Washington, el Teatro del Châtelet, la Sala Pleyel, la Ópera Cómica y la Filarmónica de París, la Ópera de Marsella y el Teatro de los Celestinos en Lyon. Ha sido invitada a dirigir agrupaciones musicales como la Orquesta Hallé, la Orquesta Nacional Real de Escocia, la Sinfónica Nacional RAI, la Filarmónica de Lieja, la Orquesta Nacional de Burdeos, la Filarmónica de Niza, la Nacional de los Países del Loira, la Orquesta de la Ópera de Marsella, la orquesta Våsterås Sinfonietta y la Sinfónica de Osaka.

Ha dirigido varias producciones operísticas, incluyendo *El barbero de Sevilla* y *La Cenicienta*, de Rossini; *La finta giardiniera*, *Così fan tutte* y *El rapto en el serrallo*, de Mozart; *Romeo y Julieta*, de Berlioz; *Los bandidos*, de Offenbach; *La hora española*, y *El niño y los sortilegios*, de Ravel; *El mundo de la luna*, de Haydn; *Ifigenia en Tauride*, de Gluck; *La violación de Lucrecia*, de Britten; *Pollicino*, de Henze y *Hansel y Gretel*, de Humperdinck.

En 2014, fue invitada a dirigir el estreno mundial de la ópera *Colomba*, de Jean-Claude Petit, en la Ópera de Marsella. Ese mismo año, recibió una invitación por parte de la Orquesta Verdi de Milán, así como el estreno mundial de *Veronica Franco*, de Fabio Vacchi, en el Auditorio de la Fundación Cariplo. En 2015, regresó a Milán para dirigir a la Orquesta Verdi en el estreno mundial de *Sull'acqua*, de Vacchi. Los compromisos de 2016 incluyeron una serie de conciertos con la Orquesta de la Toscana; la ópera *Don Quijote*, de Massenet, con la Ópera Nacional en Osaka, así como giras por Europa. Para diciembre de 2016, Sony Music lanzó *Pictures of America*, un álbum que celebra la colaboración de la soprano Natalie Dessay, Claire Gibault y la Orquesta Mozart de París.

La autobiografía Claire Gibault, *Música con las manos desnudas*, fue publicada en 2010 por *Éditions L'Iconoclaste*. Fue nombrada Oficial de la Legión de Honor por el gobierno francés en 2016 y un año después el ministro de cultura francés le otorgó el título de Comandante del Arte y las Letras.

Silvia Colasanti, compositora

Realizó estudios con Luciano Pelosi y Gian Paolo Chiti en el Conservatorio de Santa Cecilia en Roma antes de perfeccionarse con Fabio Vacchi, Wolfgang Rihm, Pascal Dusapin y Azio Corghi.

Ganadora de numerosos concursos como el Foro de jóvenes compositores Tactus (Bruselas), el de Compositores Zeitklang, el Internacional de Compositores Musik Fabrik No (Viena), el López Graça (Lisboa), también fue galardonada con el prestigioso premio Goffredo Petrassi.

En 2013 ganó el Premio Europeo de Composición en la sala de conciertos de Berlín, y fue nombrada *Cavaliere della Repubblica* y en 2017, se le confirió el título *Ufficiale della Repubblica*.

Sus obras se han escuchado en las salas de concierto y festivales más prestigiosos del mundo, entre ellos la Academia Nacional de Santa Cecilia en Roma, el Teatro Champs-Élysées de París, la Sala de conciertos de Berlín, el Festival Pablo Casals de Prades, la Bienal de Música de Venecia, el Settembre Musica de Turín, el Festival de Música de Cámara Kuhmon de Finlandia, el Festival de Música de Milán, el Festival de Música Merle Blanc de Leiden y la Academia Chigiana de Siena.

Debutó en el Festival de los Dos Mundos de Spoleto en 2016, con *Tre Risvegli*, basada en textos de Patrizia Cavalli, dirigida por Mario Martone, protagonizada por Alba Rohrwacher. Su última obra, *Le imperdonabili*, se estrenó en 2017, inspirada en la historia de Etty Hillesum, basada en textos de Guido Barbieri y dirigida por Alessio Pizzecchi.

Axel Arno, videoartista

Axel Arno nació en 1953 a orillas del Congo. Desde 1988 produce sus propias imágenes y obras de arte visual.

En 1997 creó una instalación de seis grandes paneles sobre el tema *Meditations en el Cloître des Jacobins* de Toulouse, y de 1988 a 2002, después de las expediciones al Lejano Oriente y Sudamérica, produjo varias colecciones de impresiones fotográficas: *Longitudes*, *Latitudes* y *Trazos*.

Desde el 2000, ha invertido en los espacios urbanos con sus *Signaux*, "diálogos" en las paredes de las ciudades explorando las necesidades sociales y económicas de la comunidad local.

Creó el proyecto Pitágoras para el Festival de Samos: imágenes de gran formato sobre temas pitagóricos y las dos colecciones *Dyptiques* y *Tryptiques* revelaron nuevas perspectivas a través del juego y la confrontación de colores que se expusieron en Burdeos en 2005 y en Niza en 2006.

Tres series de fotografías bajo el colectivo *Le ciel peut-il attendre?* se exhibieron en Aigues-Mortes en 2007 y en Puigcerdá en 2009. Realizó para Beijing, China una colección de fotografías de gran formato en las que utilizó la luz para crear abstracciones a partir de objetos sólidos; y desde 2010 desarrolla un proyecto cinematográfico con estas imágenes nocturnas de China. El DVD *Métamorphose Bach*, con imágenes de Axel Arno y diseño gráfico de Maurice Salaün, se publicó en 2014 bajo el sello Esprit du Piano.

Paris Mozart Orchestra

Fundada en 2011 por Claire Gibault, la Paris Mozart Orchestra es un ensamble artístico único, audaz y comprometido con su propósito.

Valiéndose de una programación desafiante e innovadora la PMO, (Paris Mozart Orchestra, por sus siglas en francés), fomenta tanto la música clásica como la contemporánea, al tiempo que promueve la accesibilidad de las artes con su espíritu generoso de colaboración sincera y abierta. Siempre presente y viva para todos los públicos, explorando con audacia cada nuevo horizonte, la PMO es una orquesta como ninguna otra.

La Paris Mozart Orchestra interpreta con total naturalidad tanto en prestigiosas salas de conciertos francesas como el Teatro Châtelet, la Filarmónica de París o el Arsenal de Metz, como en prisiones, hospitales y comedores escolares. Creemos que las fuertes decisiones artísticas son inseparables de un fuerte compromiso social.

Entre sus proyectos recientes, la orquesta ha debutado en el Festival Stresa (Italia) y en el Festival French May (Hong Kong). Tanto sus proyectos actuales como futuros incluyen su asociación a largo plazo con la Filarmónica de París, una gira con "Beethoven el Africano" en Francia e Italia y presentaciones Ámsterdam y Lyon.

El primer CD de la PMO se centró en el melólogo: *Soudain dans la Forêt Profonde*, de Fabio Vacchi. Su segunda grabación, *Pictures of America* (Sony Classical, 2016) fue una colaboración con la cantante Natalie Dessay. En 2018, la aclamada publicación *Pigmalión* de Sandrine Revel, incluyó una grabación del melólogo Pigmalión de Georg Benda por parte de la PMO.

La PMO cuenta con el apoyo de su principal mecenas, la Fundación Daniel et Nina Carasso.

SECRETARÍA DE CULTURA

Alejandra Frausto Guerrero
Secretaria de cultura

Marina Núñez Bernalova
Subsecretaria de desarrollo cultural

Mariana Aymerich Ordóñez
*Directora general del Festival Internacional Cervantino
y Circuitos Culturales*

Isaac Macip Martínez
Director general de comunicación social y vocero

    @cervantino

PARIS MOZART ORCHESTRA

AMBASSADE
DE FRANCE
AU MEXIQUE
*Culture
Musique
Patrimoine*

IFAL

FMO
PARIS MOZART
ORCHESTRA
VOLUME 2021

PROGRAMACIÓN
SUJETA A CAMBIOS

 Contigo en la Distancia
cultura desde casa

GOBIERNO DE
MÉXICO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA