

Fundación Archivo Manuel de Falla
Cátedra Manuel de Falla de La Madraza. Centro de Cultura Contemporánea
de la Universidad de Granada
Alliance Française de Granada
Juventudes Musicales de Granada
Auditorio Manuel de Falla
Fundación SGAE

Con la colaboración de

En portada:

Portada del suplemento del número especial
de *La Revue Musicale* dedicado a Claude Debussy.
Año 1, número 2, París, 1920.

El arte profundo de Claude Debussy

PRIMERA PARTE

Lectura de la conferencia *El arte profundo de Claude Debussy*, de Manuel de Falla
Palabras leídas por Alberto García Demestres

Música para piano de Claude Debussy

“Toccata” (de la suite *Pour le piano*)

“La Soirée dans Grenade” (de la suite *Estampes*)

Masques

“La cathédrale engloutie” (de *Préludes*, Libro 1)

L'Isle joyeuse

SEGUNDA PARTE

Música para canto y piano de Claude Debussy

“Les cloches” (de *Deux romances*)

“Le faune” (de *Fêtes galantes*, Libro 2)

“Il pleure dans mon cœur” (de *Ariettes oubliées*)

“Pour ce que Plaisance est morte” (rondel II de *Trois chansons de France*)

Mandoline

Música para orquesta

Deux Danses, para piano y orquesta

“Danse sacrée”

“Danse profane”

“Aria de Lia” (de *L'Enfant Prodigue*), para soprano y orquesta

Prélude à L'après-midi d'un faune

Orquesta de la Universidad de Granada

Gabriel Delgado, director

Jean-François Dichamp, piano

Pilar Gil, soprano

Debussy y Falla.

Un encuentro decisivo en París

El 4 de febrero de 1907, en el Teatro de la Comedia de Madrid, Falla tocó la parte de piano de las *Danzas* para arpa (o piano) y orquesta de cuerda de Debussy, bajo la dirección de Tomás Bretón. Era su primera interpretación en público de una obra de Debussy, pero ya poseía y había estudiado varias partituras del maestro francés al que admiraba profundamente.

Con anterioridad, Falla había escrito a Debussy para solicitar sus consejos acerca de la interpretación de las *Danzas*. Debussy le contestó el 13 de enero de 1907 sutil y elegantemente: “¡Lo que me pide usted es, por otra parte, bastante difícil de resolver! ¡No se puede demostrar el valor exacto de un ritmo, como tampoco se explica la expresión diversa de una frase! Lo mejor, a mi parecer, es que siga usted su sentimiento personal... El color de las dos danzas me parece netamente contrastado. Hay que encontrar algo en el encadenamiento de la *gravedad* de la primera con la *gracia* de la segunda. Para un músico como usted no debe ser difícil, y creo que puedo confiar plenamente en su buen gusto”.

Unos meses más tarde, en otoño, Falla conoció por fin personalmente a Debussy. Jaime Pahissa (*Vida y obra de Manuel de Falla*, Buenos Aires, Ricordi Americana, 1947) nos cuenta este curioso primer encuentro:

“Al verle, de momento Falla no le reconoce. Había visto algunos retratos de él, con las mejillas más hundidas. Éste que tenía delante era una figura robusta; parecía un marino, y, realmente, lo había sido.

–«C’est moi, c’est moi-même» [«Soy yo, yo mismo»] –dijo Debussy, ante la incertidumbre de Falla, con la ironía que usaba siempre en sus palabras.

Para decir algo [...] dícele Falla:

–Siempre me ha gustado la música francesa.

–Pues a mí no –le contesta Debussy con su ironía cortante”.

Pese a este recibimiento distante e irónico, en cuanto Falla hizo conocer su música a Debussy, en particular *La vida breve*, se produjo el milagro: Debussy le ofreció su apoyo y sus consejos. En una carta a Carlos Fernández Shaw, libretista de *La vida breve*, Falla escribirá en 1910 que está muy agradecido a Debussy por “[...] el interés que se ha tomado en mis trabajos y por la protección artística que, como Dukas, ha tenido la bondad de concederme,

guiándome, como aquél, en mis trabajos, haciéndolos publicar y animándome continuamente a proseguir mis planes y proyectos”.

La correspondencia entre los dos compositores y diferentes apuntes de Falla que se conservan en el Archivo Manuel de Falla demuestran que Debussy recibió a Falla en su casa con cierta regularidad y le dio consejos muy útiles en materia de composición. Uno de estos documentos es particularmente impresionante; se trata de una hoja, escrita por las dos caras, que termina con la siguiente precisión de Falla: “Todo lo escrito es lo que Debussy me ha dicho hoy 10 de octubre de 1911”. En estos apuntes constan consejos para perfeccionar diferentes aspectos de *La vida breve* e incluso “Observaciones a usar en la próxima ópera”, como ésta que Falla pondrá en práctica en obras posteriores: “Hacer por que la duración de tiempo empleada en la *palabra cantada* no sea mayor que si la *palabra fuese hablada*”.

Falla siempre quiso corresponder a la generosidad de Debussy. Así, por ejemplo, con ocasión de una felicitación para Navidad y Año Nuevo, al final de 1909, mandó a Debussy una serie de postales con imágenes de España. Una de éstas, una postal coloreada de la Puerta del Vino de la Alhambra, excitó la imaginación sonora de Debussy, quien se inspiró en dicha imagen para componer *La Puerta del Vino*, nº 3 de su segundo libro de *Preludios* para piano.

Después de la muerte de Debussy, acontecida el 25 de marzo de 1918, Falla mantuvo una relación muy amistosa con la viuda del compositor, Emma. Ésta le escribió en 1927: “He encontrado una pequeña foto de usted, que se le parece mucho, y la he colocado sobre el piano al lado del muy amado maestro”. Y fue ella quien regaló a Falla la fotografía de Debussy, cuya dedicatoria reza: “A M[anuel] de Falla, con la profunda admiración de Em[ma] Claude Debussy”.

Una raza inmortal e invencible

El 27 de abril de 1918, un mes y dos días después de la muerte de Debussy, la sección de Música del Ateneo de Madrid organizó una velada memorable en homenaje al compositor francés, en la que participó, entre otros relevantes artistas, Manuel de Falla, como pianista y conferenciante. En su discurso, titulado *El arte profundo de Claude Debussy*, Falla realzó la modernidad e importancia histórica de Debussy – “[...] la obra de Claude Debussy ha originado una transformación profunda y definitiva en el arte sonoro [...]”, y terminó proclamando su amor a Francia y su sentimiento de latinidad: “Mi homenaje es humilde, pero ¡con cuán sincera emoción lo rindo a su memoria! Dígnese recogerlo su patria, la noble y gloriosa Francia, y nosotros, españoles, no olvidemos que el gran artista también nos pertenece en cierto modo. Pensemos con noble orgullo que fue un latino, uno de los nuestros, de esta gran familia de raza inmortal e invencible”. Recordemos que en 1915, Alfredo Casella, amigo de Falla, proyectó, con otros músicos, fundar una “Unión musical latina” integrada por españoles, franceses e italianos, con el propósito de defender el “nuevo arte latino”.

YVAN NOMMICK

Notas publicadas en el diario La Opinión de Granada, el 29 de enero de 2006.

MANDOLINE

Les donneurs de sérénades
Et les belles écouteuses
Echangent des propos fades
Sous les ramures chanteuses.
C'est Tircis et c'est Aminte
Et c'est l'éternel Clitandre
Et c'est Damis, qui pour mainte
Cruelle fait maint vers tendre.
Leurs courtes vestes de soie,
Leurs longues robes à queues,
Leur élégance, leur joie
Et leurs molles ombres bleues.
Tourbillonnent dans l'extase
D'une lune rose et grise
Et la mandoline jase
Parmi les frissons des brises.

VERLAINE

L'ENFANT PRODIGE

L'année en vain chasse l'année
A chaque saison ramenée
Leurs jeux et leurs ébats m'attristent malgré moi
Ils rouvrent ma blessure et mon chagrin s'accroît
Je viens chercher la grève solitaire
Douleur involontaire !
Efforts superflus !
Lia pleure toujours l'enfant qu'elle n'a plus !
Azaël ! Azaël !
Pourquoi m'as-tu quittée ?
En mon cœur maternel
Ton image est restée
Azaël ! Azaël !
Pourquoi m'as-tu quittée ?
Cependant les soirs étaient doux
Dans la plaine d'ormes plantée
Quand, sous la charge récoltée
On ramenait les grands bœufs roux
Lorsque la tâche était finie
Enfants, vieillards et serviteurs
Ouvriers des champs et pasteurs
Louaient de Dieu la main bénie.
Ainsi les jours suivaient les jours
Et dans la pieuse famille
Le jeune homme et la jeune fille
Echangeaient leurs chastes amours.
D'autres ne sentent pas le poids de la vieillesse
Heureux dans leurs enfants,
Ils voient couler les ans
Sans regret, comme sans tristesse.
Que les temps sont pesants aux cœurs inconsolés !
Azaël ! Azaël !
Pourquoi m'as-tu quittée ?

V. GUIRAUD

Alberto García Demestres

Compositor feliz de poner voz a la conferencia *El arte profundo de Claude Debussy*, de Manuel de Falla, de quien es un enamorado.

Como actor ha trabajado tanto en cine, como en teatro y televisión. Como divulgador ha dictado conferencias en Europa y América; así mismo ha dirigido y presentado su propio programa de radio “Tutto Demestres” durante nueve temporadas en ComRàdio.

Orquesta de la Universidad de Granada (OUGR)

Fundada en 2007, la OUGR ha ofrecido ya casi 150 conciertos en Granada y buena parte de la geografía española, así como en Marruecos y China. Mantiene colaboraciones artísticas con el Festival Internacional de Música y Danza de Granada-FEX, Archivo Manuel de Falla y compañías escénicas como La Fura del Baus, Etcétera y Granada Tanz. Su repertorio supera las 140 obras, incluyendo tanto recuperaciones musicológicas como numerosos estrenos absolutos. En el ámbito formativo, la OUGR mantiene un amplio programa de ayudas al estudio para sus miembros, organizando además numerosos cursos y clases magistrales.

Gabriel Delgado

Titulado en los Conservatorios Superiores de Córdoba y Granada, máster y doctorado en las especialidades de violonchelo y dirección de orquesta en Louisiana State University, es profesor de violonchelo en el Real Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia” de Granada. Ha sido finalista de los concursos de dirección *JONDE* 2000 y *OCG* 2005 y ha dirigido, entre otras, la Louisiana State University Symphony Orchestra, la Philharmonic Orchestra of the State Theatre of Cottbus, la Mad4string Orchestra, la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, la Orquesta Ciudad de Granada, la Orquesta de Extremadura y la Orquesta Filarmónica de Málaga.

Desde 2005 y durante trece temporadas ha sido director artístico y musical de la Joven Orquesta Sinfónica de Granada, con la que ha desarrollado una destacada labor pedagógica y divulgativa, con actuaciones en festivales de España, Italia y Francia.

Actualmente, comienza su duodécima temporada como director artístico y musical de la Orquesta de la Universidad de Granada, con la que ha realizado actuaciones en el ámbito universitario y en escenarios como el Auditorio Nacional de Madrid (2015), en producciones como los *Carmina Burana* con La Fura dels Baus en el FIMD de Úbeda (2016), en estrenos absolutos y registros discográficos como los de la obra de José Nieto (2017 y 2018), así como en conciertos en Marruecos y China.

Jean-François Dichamp

En 1982, apareció en las pantallas de televisión un joven de 12 años interpretando a Mozart cuando era niño al lado de Michel Bouquet en la película de episodios de Marcel Bluwal consagrada a la vida del compositor de «Las bodas de Figaro». Después de esta experiencia como actor, Jean François-Dichamp quien, desde sus inicios con su madre al piano y con Geneviève Ibanez en el conservatorio de Boulogne, se sentía más músico que actor, iba pronto a preferir el camino sinuoso del Conservatorio de París y de los concursos internacionales. Primer premio por unanimidad del Conservatorio Nacional Superior de Música de París en 1986, y alumno de Jean Claude Penneret en su tercer ciclo, Jean François no tarda en volverse uno de los más brillantes estudiantes de Nikita Magaloff y de Maria Curcio, discípula de Schnabel, quien le brinda un conocimiento profundo del piano y amplía su horizonte musical. La cosecha de recompensas internacionales pronto se anuncia floreciente: tres premios en el concurso internacional de Santander (premio de finalista, premio especial «talentos jóvenes» y el premio «especial Chopin» entregado por la esposa de Arthur Rubinstein) son el punto de partida de una carrera acogida tanto en Polonia, Irlanda, Inglaterra (donde vivió cuatro años), Alemania, España, Turquía, Rumanía como Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Holanda, Portugal, Argelia, Chipre, y Paraguay.

Pilar Gil

Nace en Granada. Inicia su formación vocal con Francisco Crespo, recibiendo además clases magistrales de Carlos Hacar, Ana Luisa Chova, Guillermo González, Jaume Aragall, Ana María Sánchez y Carlos Chausson. Está finalizando sus estudios en Ingeniería Civil.

Participa como solista en diversos recitales y conciertos por la comunidad andaluza, destacando la *Petite Messe Solennelle* de Rossini bajo la dirección de José Gómez, el *Requiem* de Mozart dirigido por José Antonio Guerrero, la gala de clausura del *I Congreso Internacional de Ecología y Religiones* de la UNESCO, así como el *I Festival de Música Clásica Ciudad de Huéscar* y la II y III edición del *Festival de Música Sacra Rey Balduino*.

Ha sido seleccionada para formar parte del Coro Joven de Andalucía y la I y II edición de *Jaén Ópera Joven*. Ha participado en el reportaje *Música Pintada*, para el programa Tesis de Canal Sur 2.

Es miembro de la *Asociación Musical La Bohemia*, con quien ha participado en la zarzuela “*Doña Francisquita*” y “*La Dogaresa*”, además de interpretar el rol de Musetta en la ópera *La Bohème*. También es miembro del Coro de Ópera de Granada.

LA MADRAZA
CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA Y LER

Auditorio Manuel de Falla
Ayuntamiento de Granada

af Alliance Française
de Granada

Colabora Festival de Granada

AUDITORIO MANUEL DE FALLA
Miércoles, 14 de noviembre, 20,30 h
Granada, 2018