



FIC

54 Festival
Internacional
Cervantino



Nicola Beller Carbone,
soprano

Daniel Cruz, piano

Del deseo a la voz

Alemania - México

TEMPLO DE MARFIL DE ABAJO

Sábado 17 de octubre | 13:30 h

75 min

MÚSICA

Programa

I. Viena: el despertar del deseo

Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Liebes-Lied (Canción de amor) (poema, 1899)

Arnold Schönberg (1874-1951)

Vier Lieder (Cuatro Canciones), Op. 2 (1899, selección)

1. *Erwartung*

2. *Schenk mir deinen goldenen Kamm*

Das Buch der hängenden Gärten (El libro de los jardines colgantes), Op. 15 (1908, selección)

1. *Unterm Schutz von dichten Blättergründen*

2. *Hain in diesen Paradiesen*

3. *Als Neuling tat ich ein*

4. *Da meine Lippen reglos sind und brennen*

5. *Wenn sich bei heiliger Ruh*

II. París: el deseo llevado al límite

Francis Poulenc (1899-1963)

La voix humaine (La voz humana), versión con cortes (1928)

III. España: el deseo como recuerdo

Federico García Lorca (1898-1936)

Romancero gitano (1928)

Joaquín Turina (1882-1949)

Poema en forma de canciones (1917, selección)

Nunca olvida

Los dos miedos

Las locas por amor

Enrique Granados (1867-1916)

Tonadillas (selección)

La maja dolorosa I, II y III

Nota al programa

Entre los últimos suspiros del Romanticismo y el estallido de las vanguardias, Europa experimentó una transformación radical en su forma de entender y representar las emociones humanas. El deseo —como fuerza creadora, destructiva y melancólica— se convirtió en el laboratorio perfecto para poetas y compositores. En un recorrido por Viena, París y España, este concierto traza la evolución de este sentimiento.

I. Viena: el despertar del deseo

La primera parada tiene lugar en la Viena de principios del siglo XX, un hervidero de tensiones estéticas y filosóficas. Allí, el deseo despertaba bajo el influjo del psicoanálisis naciente y la herencia del wagnerismo. En este contexto, en 1907, Rainer Maria Rilke publicó su colección *Nuevos poemas*, de la cual se extrae *Liebes-Lied (Canción de amor)*. Este poema, como su nombre señala, no sólo ofrece rasgos musicales en la articulación del texto, sino en la elección de palabras: “Todo aquello que nos toca a ti y a mí, nos reúne como el arco del violín, que de dos cuerdas hace surgir una sola voz”. En este poema, el amor contrasta el anhelo de unión con la necesidad de independencia.

En el escenario del cambio de siglo, hacia 1899, un joven Arnold Schönberg componía sus *Vier Lieder (Cuatro canciones)*, Op. 2. Este ciclo de canciones, basado en textos de Johannes Schlaf y Richard Dehmel, refleja un deseo ardiente e inquietante. La poesía de Dehmel incluso se había considerado obscena por textos como *Venus Consolatrix*, que comparaba a María Magdalena con la diosa romana Afrodita. Armónicamente, Schönberg todavía se aferraba a la tonalidad, pero la estiraba hasta sus límites, reflejo de una pasión contenida a punto de desbordarse.

El verdadero punto de inflexión llegó casi una década después con *Das Buch der hängenden Gärten (El libro de los jardines colgantes)*, Op. 15, de 1908. Basado en poemas de Stefan George, este ciclo narra el despertar erótico de un joven en un jardín babilónico, que termina en desolación; es uno de los primeros hitos de la atonalidad (o “pantonalidad”, como prefería llamarla), con la que el compositor se aleja de una tonalidad central y abunda en la disonancia.

II. París: El deseo llevado al límite

Si Viena representó el despertar y la abstracción del deseo, París fue el escenario de su modernidad más cruda. La capital francesa en los años veinte, bulliciosa y cosmopolita, fue testigo de cómo la tecnología transformaba incluso las tragedias íntimas.

El texto original de *La voix humaine (La voz humana)* fue escrito por el dramaturgo Jean Cocteau en 1928. En este monólogo desgarrador, una

mujer sostiene una última llamada telefónica con el amante que la acaba de abandonar. Años más tarde, en 1958, el compositor Francis Poulenc tomó esta obra para transformarla en una tragedia lírica.

Poulenc y Cocteau exponen el deseo llevado al límite. El teléfono, símbolo de conexión moderna, se convierte aquí en un instrumento de tortura y aislamiento. Las constantes interrupciones de la línea y los silencios ahogados no sólo fragmentan la conversación, sino que son el espejo sonoro de una psique rota.

III. España: el deseo como recuerdo

En contraste con la abstracción vienesa y la modernidad de París, la España de principios del siglo XX mira hacia adentro. El deseo se conjuga en tiempo pasado; es una herida que se nutre del recuerdo, las tradiciones locales y la fatalidad.

La literatura nos acerca al *Romancero gitano*, de Federico García Lorca, colección de poemas publicada en 1928. En la poesía lorquiana, el deseo está íntimamente ligado a la sangre, la luna, los amores furtivos y la muerte; es un recuerdo ancestral de pasiones que siempre terminan en tragedia, donde la memoria del pueblo gitano se eleva a la categoría de mito.

Por su parte, el sevillano Joaquín Turina, en su *Poema en forma de canciones*, Op. 19, compuesto en 1917 sobre rimas de Ramón de Campoamor, explora las contradicciones de la pasión en piezas como *Nunca olvida*, *Los dos miedos* y *Las locas por amor*. El deseo aquí es un recuerdo agri dulce, una lección de vida que deja cicatrices: “Con toda el alma perdono hasta a los que siempre he odiado. ¡A ti, que tanto te he amado, nunca te perdonaré!”.

La obra de Enrique Granados, un maestro del nacionalismo musical romántico, ejemplifica una mirada retrospectiva. En sus *Tonadillas en estilo antiguo* —estrenadas en 1914 con textos de Fernando Periquet—, destacan las tres canciones de *La maja dolorosa*. Inspirado por el universo pictórico de Francisco de Goya, Granados retrata el dolor de una mujer ante la tumba de su amado: “¡Oh muerte cruel! ¿Por qué tú, a traición, mi majo arrebataste a mi pasión?”.

Montserrat Pérez-Lima

Semblanzas

NICOLA BELLER CARBONE, soprano



Es una artista germano-española de prestigio internacional que, con más de tres décadas de éxito como soprano, ha evolucionado hacia la dirección escénica. Su lenguaje artístico se distingue por un enfoque multidisciplinar en el que convergen su formación como actriz, bailarina y música. Esta visión integral le permite integrar la

dramaturgia y la partitura de forma orgánica, consolidándose como una creadora con una fuerte marca conceptual en los principales escenarios del mundo.

Como directora, ha liderado proyectos destacados en instituciones de renombre, como la Fundación Juan March y el Teatro de la Zarzuela, con producciones como *Domitila* y la zarzuela *Bohemios*. Su versatilidad la ha llevado a explorar el teatro musical en propuestas como *Bello universo, ¿dónde estás?*, mientras proyecta futuras colaboraciones internacionales en recintos emblemáticos como el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, donde participó en el estreno en México de la ópera *Un re in ascolto*, de Luciano Berio, en 2025, en el papel de Venerdi.

DANIEL CRUZ, piano



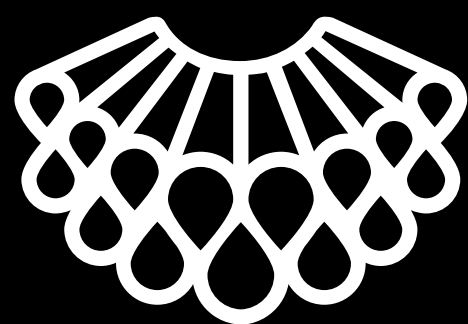
Es un pianista y *coach* de ópera mexicano, cuya sólida formación académica inició en el Conservatorio Nacional de Música y se perfeccionó mediante estudios especializados en Berlín, Alemania. Se ha presentado en escenarios de gran prestigio que van desde el Palacio de Bellas Artes y el Auditorio Nacional, hasta recintos

emblemáticos como la Torre Eiffel en París, Francia, y diversas salas en Estados Unidos.

Su trayectoria destaca por una participación activa en los festivales culturales más importantes de México. Además, su proyección global lo llevó a formar parte del programa Opera for Peace, una plataforma de alto nivel donde colaboró con Sumi Jo, Thomas Hampson y Ailyn Pérez, entre otros.

nicola beller
carbone

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS



**54 Festival
Internacional
Cervantino**

GOBIERNO DE MÉXICO

Claudia Sheinbaum Pardo

Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

SECRETARÍA DE CULTURA

Claudia Curiel de Icaza

Secretaria de Cultura

Marina Núñez Bernalova

Subsecretaria de Desarrollo Cultural

Valeria Palomino

Directora General de Circuitos y Festivales

FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO

Romain Greco

Coordinador Ejecutivo

Julia Cabrera Solís

Directora de Programación

Kay Pérez

Director Técnico

Fernanda Núñez López

Directora de Circuitos Culturales

Gloria Edith Garcidueñas Almaguer

Directora de Planeación

DIRECCIÓN GENERAL DE CIRCUITOS Y FESTIVALES

Sofía Salvador Chimal

Directora de Administración

Irma Ortega

Directora de Difusión y Relaciones Públicas

Elizabeth Morales Pérez

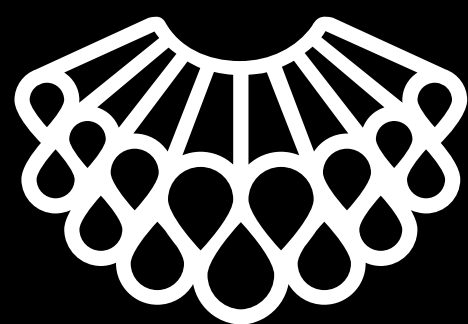
Directora de Proyectos Especiales

Ellery Tiburcio Bautista

Director de Producción

Gabriela del Río

Asistente Ejecutiva



54 Festival
Internacional
Cervantino



Gobierno de
México

Cultura
Secretaría de Cultura



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE
HABER NUEVOS CAMBIOS



UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO



Auditorio Nacional



**MÉXICO
FRANCIA**
200 AÑOS
DE AMISTAD



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Institut
français
d'Amérique
latine

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS

@cervantino | www.festivalcervantino.gob.mx