FIC 54 Festival Internacional Cervantino

Fotografía: Le Philtre - Marc de Pierrefeu

Cuarteto Arod

Francia

TEATRO JUÁREZ

Jueves 15 de octubre | 20:30 h

90 min

MÚSICA

Programa

Fanny Mendelssohn (1805-1847)
Cuarteto de cuerdas en mi bemol mayor
I. *Adagio ma non troppo*
II. *Allegretto*
III. *Romanze*
IV. *Allegro molto vivace*

Béla Bartók (1881-1945)
Cuarteto de cuerdas en si bemol mayor núm. 5, Sz. 102
I. *Allegro*
II. *Adagio molto*
III. *Scherzo. Alla bulgarese (Vivace)*
IV. *Andante*
V. *Finale. Allegro molto*

Intermedio

Claude Debussy (1862-1918)
Cuarteto de cuerdas en sol menor, Op. 10
I. *Animé et très décidé*
II. *Assez vif et bien rythmé*
III. *Andantino, doucement expressif*
IV. *Très modéré – En animant peu à peu – Très mouvementé et avec passion*

VIOLÍN Jordan Victoria
VIOLÍN Alexandre Vu
VIOLA Tanguy Parisot
VIOLONCHELO Jérémy Garbarg

Nota al programa

Fanny Mendelssohn (1805-1847)
Cuarteto de cuerdas en mi bemol mayor
En años recientes, la figura de Fanny Mendelssohn ha cobrado relevancia en la historiografía musical. Hermana del conocido Felix, Fanny fue también una destacada intérprete y compositora. La autoría de varias de sus obras continúa siendo objeto de controversia, dado que en algunas ocasiones

empleó el nombre de su hermano como seudónimo para publicarlas, evitando así el escarnio público que implicaba el desempeño profesional femenino en el siglo XIX. No obstante, el reconocimiento hacia la autora era pleno en su tiempo y quizá solo nosotros lo habíamos olvidado. Fanny era conocida en la sociedad berlinesa por sus dotes musicales —que fueron valoradas por su hermano y por su esposo, el pintor Wilhelm Hensel—, pero también por las excelsas veladas artísticas que organizaba en su casa, donde estrenó varias de sus piezas, incluyendo su Cuarteto de cuerdas en mi bemol mayor.

La compositora concluyó esta obra en 1834, a los 29 años de edad, basándose en una sonata para piano inacabada que había esbozado años antes. Este es su único cuarteto de cuerdas de madurez y, entre los que se conservan, uno de los primeros escritos por una mujer. La misma Fanny reflexionaba con admiración acerca de esta pieza rapsódica, y de cómo ella, "una persona nada excéntrica ni excesivamente sentimental", había logrado crear música semejante. Para ella, esto se originó al descubrir, en su niñez, el estilo "conmovedor y emotivo" de Beethoven.

El primer movimiento es emotivo y sombrío, aunque pronto da paso al carácter enérgico del segundo, *Allegretto*, con pasajes donde las voces se persiguen y entretejen un diálogo vivaz. Estos dos movimientos conducen a la *Romanza*, caracterizada por una atmósfera de ensueño, donde las cuerdas son como voces que recrean una canción melancólica. En el cuarto movimiento regresa la energía y el brillo, que se ve confrontado a pasajes turbulentos; sin embargo, el tema principal se sobrepone y cierra triunfal.

Béla Bartók (1881-1945)
Cuarteto de cuerdas núm. 4 en do mayor (Sz. 91)
(El programa musical tuvo un cambio de último momento, la obra interpretada en el concierto fue el Cuarteto de cuerdas en sí bemol mayor núm.5, Sz. 102)
Tras la consolidación del cuarteto de cuerdas durante el siglo XVIII, las posibilidades expresivas y técnicas de sus instrumentos se mantuvieron en constante evolución. Un claro ejemplo de esto es el Cuarteto de cuerdas núm. 4 de Béla Bartók. Compuesto a mediados de 1928, fue dedicado al Cuarteto Pro Arte, una agrupación fundada en Bélgica y célebre tanto por su interpretación de música contemporánea como por sus extensas grabaciones de Haydn. La obra fue estrenada al año siguiente, aunque, curiosamente, no por ellos, sino por el Cuarteto Waldbauer-Kerpely.

A lo largo de su vida, Bartók escribió seis obras para cuarteto de cuerdas, pero el Cuarto cuarteto destaca por evidenciar a todas luces las exploraciones del compositor. En esta obra fundió el atonalismo con el carácter de la música popular de Europa del Este. A esto se sumó la experimentación de timbres y articulaciones como *glissandi* y *pizzicatos*, entre los que destaca el célebre

pizzicato Bartók —técnica donde la cuerda golpea el diapasón—, la cual adoptó su nombre y sigue siendo un recurso idiomático fundamental de la música contemporánea. Además, estructuró la pieza en cinco movimientos en vez de los cuatro tradicionales.

A nivel estructural, Bartók construyó una forma "de arco" en la que los movimientos se conectan de manera simétrica: el primero con el quinto y el segundo con el cuarto, dejando al tercero en el centro como "el núcleo de la obra", tal como lo definió el propio autor. De esta manera, el primer y el último movimiento comparten material temático, aunque en el final este se transforma con la intensidad de una danza. Por su parte, el cuarto es una variación libre del segundo, aunque caracterizado por el uso del *pizzicato*, mientras que el tercero remite al misterio de su *Música nocturna* para piano.

Claude Debussy (1862-1918)
Cuarteto de cuerdas en sol menor, Op. 10
"Soñando, con el arco entre los dedos, en la quietud de las flores vaporosas, extraían de las melancólicas violas sollozos blancos que se deslizaban sobre el azul de las corolas". Este fragmento del poema *Apparition* de Stéphane Mallarmé nos conecta brevemente con el arte simbolista, donde la metáfora describía hechos aparentemente imaginarios, que apelaban al interior del ser en sí mismo, a sus emociones y sensaciones. Cercano a esta concepción artística, Claude Debussy llegó a expresar "el placer es la ley" a la hora de crear música, viendo en ello la posibilidad de construir belleza, incluso, fuera de las reglas establecidas: "Yo solo deseo plasmar lo que puedo escuchar", dijo.

No es de extrañar que su inclinación por este movimiento cultural del siglo XIX lo llevara a elaborar su famoso *Preludio a la siesta de un fauno* (1894), basado en el poema homónimo de Mallarmé. Un año antes de aquel parteaguas en la música sinfónica, en 1893, sucedió lo mismo con su Cuarteto de cuerdas en sol menor, Op. 10, una pieza que hizo de la textura, la forma y la propia armonía un juego maleable.

Cada uno de los cuatro movimientos da testimonio de aquella exploración: el primero marca la pauta con sus primeras notas, un tema que impregna todo el cuarteto. Los *pizzicati* del segundo remiten al gamelán que tanto fascinó los oídos del compositor. El tercer movimiento destaca entre los demás por su carácter nostálgico e introspectivo. La parte final inicia con un misterio que gradualmente da paso al glorioso regreso del tema principal, guiños al cuarteto entero y un cierre brillante.

Montserrat Pérez-Lima

Semblanza

CUARTETO AROD

Fundado en 2013, el Cuarteto Arod se ha presentado en algunas de las salas de concierto más importantes de Francia y del mundo. Ha colaborado con artistas como Klaus Mäkelä, Thibaut Garcia y Alexandre Tharaud, entre otros.

El grupo se dedica a promover tanto la música clásica como la contemporánea, y regularmente comisiona obras breves a compositores jóvenes como Thomas Enhco, Benjamin Attahir y Eugene Birman.

Arod graba exclusivamente para el sello Erato Records / Warner Classics. Inició su trayectoria discográfica con el álbum *Mendelssohn* (2017), seguido de un segundo disco dedicado a Mathilde Zemlinsky, galardonado con el Edison Klassiek 2020. Su álbum *Schubert* se publicó en 2020 con gran reconocimiento de la crítica. En otoño de 2023 lanzaron un nuevo álbum junto con el documental *Ménage à Quatre*, dirigido por Bruno Monsaingeon, que sigue al cuarteto en su vida cotidiana.

En 2025 publicaron *Bach Chorales* en plataformas digitales como parte de su proyecto *A Journey Through Harmony*, y posteriormente abordaron la integral del Opus 76 de Joseph Haydn.

El cuarteto ha colaborado con ensambles como el Cuarteto Ébène y el Cuarteto Diotima. Ha sido galardonado con el Primer Premio del Concurso Internacional Carl Nielsen de Copenhague en 2015 y el Primer Premio del Concurso Europeo de la FNAPEC en 2014. En 2016 recibió el premio HSBC de la Academia del Festival de Aix-en-Provence. En 2017 fue nombrado BBC New Generation Artist para el período 2017–2019, y ECHO Rising Star para la temporada 2018–2019.

MÉXICO FRANCIA 2026 200 AÑOS DE AMISTAD
AMBASSADE DE FRANCE AU MEXIQUE
Liberté Égalité Fraternité
IFAL Institut français d'Amérique latine
INSTITUT FRANÇAIS

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS

FIC 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 Bespalova
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

FIC 54 Festival Internacional Cervantino

Gobierno de México | Cultura
Secretaría de Cultura

GUANAJUATO GOBIERNO DE LA GENTE

GUANAJUATO.MX ABRE NUEVOS CAMINOS

GUANAJUATO EL AYUNTAMIENTO 2024-2027 Tequiem FUERTE Y HONESTO

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Auditorio Nacional

MÉXICO FRANCIA 2026 200 AÑOS DE AMISTAD
Liberté
Égalité
Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

IFAL
Institut français d'Amérique latine

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS

@cervantino | www.festivalcervantino.gob.mx