TEATRO MAYOR
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

Bogotá es Francia

la Belle Époque

VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÁSICA DE BOGOTÁ

SALA DELIA ZAPATA OLIVELLA

SÁBADO 8 DE ABRIL, 3:00 P.M.
PULEP · UT5603

Ilustración © Tania Canter

'El carnaval de los animales'

ESPECTÁCULO FAMILIAR

CAMILLE SAINT-SAËNS · COMPOSITOR / VLADIMIR RODRÍGUEZ · DIRECTOR GENERAL
VLADIMIR RODRÍGUEZ Y EDWIN VARGAS · COREOGRAFÍA
CORTOCINESIS, DANZA · COLOMBIA
VLADIMIR RODRÍGUEZ Y ÁNGELA BELLO · DIRECCIÓN
SINFÓNICA JAVERIANA · COLOMBIA
LUIS GUILLERMO VICARÍA · DIRECCIÓN

PROYECTO APOYADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA
PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN CULTURAL

Cámara de Comercio de Bogotá · MINISTERIO DE CULTURA · ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ · IDARTES · BOGOTÁ

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ · ALCALDESA DE BOGOTÁ

Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir. Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye ciudadanía. Gracias por acepta nuestra invitación a conocer otros mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos. Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

EL FESTIVAL

POR YAILLÉ CARDONA ALONSO · CODIRECTORA FESTIVAL

En 2023 honraremos la oportunidad de reunirnos nuevamente en torno al arte con la sexta edición del Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá: Bogotá es Francia, la Belle Époque. Este tema excepcional nos transportará a un universo de resplandor histórico y artístico, la época dorada de la creación, gracias a las transformaciones culturales y económicas que tuvo la sociedad a finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Abordar la literatura musical del cambio de siglo, o la Belle Époque en Francia, es abrir la ventana a un universo espléndido. Esta "bella época" estaba siendo alumbrada por el creciente capitalismo, la ciencia y el progreso.

El paso del romanticismo al impresionismo le permitió al arte florecer a su máxima expresión. Las creaciones de estas más de cuatro décadas, entre 1871 y el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, llegarán a los escenarios capitalinos con la belleza sin igual y la sofisticación de un repertorio rico en sonoridad, color y temáticas.

El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo ha escogido obras de Claude Debussy, Maurice Ravel, Lili Boulanger, Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré y Cécile Chaminade, por nombrar algunos, para honrar su legado. Estos compositores nos ofrecen una amplia paleta de géneros musicales, desde la magnífica mélodie française hasta la chanson de cabaret, el oratorio, la música para piano, los cuartetos de cuerda, el ballet y la música de cámara en general.

Además, en esta edición del Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá, las familias tendrán la oportunidad de disfrutar de magníficas obras como el Carnaval de los animales de Camille Saint- Saëns, escenificado y reconocidas obras para piano acompañadas por ilustraciones.

Una premisa de nuestro Festival es resaltar el papel de la mujer en la creación artística a lo largo de los siglos. Por tal motivo, programamos dos conciertos dedicados únicamente a obras de compositoras y destacaremos el rol de las grandes intérpretes con figuras como Ute Lemper, Karina Gauvin, Leticia Moreno, Betty Garcés, Blanca Uribe y Gabriella Teychenné, entre otras.

Sería imposible contemplar a la Belle Époque y citar solo la música. Este período fue una mélange de artes y por eso disfrutaremos también de la literatura, la danza y del marco histórico en varios programas: Salones de Proust recrea los espacios de encuentro de la élite intelectual francesa de la época, y La música y la narrativa de la Belle Époque francesa destaca el aporte a las letras de Víctor Hugo y Marcel Proust. Los conversatorios a cargo de historiadores, escritores e investigadores serán el complemento perfecto para situarnos en aquel exquisito momento histórico y artístico.

No se puede abarcar este gran período y omitir a los precursores de tan rica literatura, ni las obras posteriores a la época en mención de muchos de los compositores pertenecientes al movimiento. Por ello en los repertorios se incluirán piezas de maestros como Georges Bizet y obras tardías de Francis Poulenc, entre otros. Todas estas son razones suficientes para invitar a nuestro querido público a descubrir la riqueza de cada programa y el talento de cada artista. ¡Que esta nueva edición del Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá les deje momentos inolvidables!

Bogotá es Francia
la Belle Époque
VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÁSICA DE BOGOTÁ

Para conocer la programación completa del Festival **haga clic aquí**

Fotografía © Foto de Archivo

PROGRAMA

Camille Saint-Saëns
El carnaval de los animales
Introducción y marcha real del león
Gallinas y gallos
Hemiones (animales veloces)
Tortugas
El elefante
Canguros
Acuario
Personajes de largas orejas
El cucú en el bosque
La pajarera
Pianistas
Fósiles
El cisne
Final

DURACIÓN: 1 HORA SIN INTERMEDIO

Ilustración © Tania Canter

NOTAS AL PROGRAMA

POR CAROLINA CONTI

Camille Saint-Saëns es un compositor esencial en la música francesa. Pianista, organista y compositor, fue un niño prodigio que escribió su primera pieza para piano a los 3 años. A los 10, debutó en la Salle Pleyel interpretando un concierto de Beethoven y otro de Mozart, para los que él mismo escribió la cadencia y a los dieciocho estrenó su primera sinfonía. Su talento llamó la atención de Gounod, Rossini, Berlioz y Liszt, quienes le dieron su apoyo. Saint-Saëns era una persona versátil y curiosa. Así como escribió música, también escribió artículos sobre música, historia, literatura, filosofía e incluso sobre arqueología y astronomía. Además, sentía fascinación por los lugares lejanos. Vivió 86 años que le permitieron presenciar grandes cambios en la música y en la sociedad.

Prolífico compositor, su obra abarca todos los géneros musicales de su época. Entre sus partituras más populares están la *Sinfonía nº. 3* para órgano, el poema sinfónico *La danza macabra*, la ópera *Sansón y Dalila*, y por supuesto *El carnaval de los animales*, una suite para pequeña orquesta, dos pianos, xilófono y campanas, que él compositor denominó "fantasía zoológica". Es una suite de carácter humorístico compuesta por catorce piezas breves que representan varios animales, entre los que el compositor incluye a los pianistas y a los críticos. Los leones que rugen introducen la obra con una marcha real. En seguida se presentan gallinas y gallos que dan paso a los hemiones, que son unos asnos muy veloces. Escuchamos luego a las tortugas representadas por el famoso can-can de Offenbach en un ritmo lentísimo. Después el compositor se vale de los contrabajos para introducir a los elefantes y hace una parodia musical del *Ballet de los sílfos de La condenación de Fausto* de Berlioz y del *Scherzo del Sueño de una noche de verano* de Mendelssohn.

Aparecen enseguida los canguros caracterizados por los pianos, que saltan graciosamente. Música de un carácter mágico nos muestra ahora a los peces en el acuario. Posteriormente, se presentan los personajes de orejas largas: asnos y críticos rebuznan y chillan la tiempo. El cucú del clarinete se escucha en el fondo del bosque recreado por los pianos y da paso al vuelo de los pájaros en la flauta. Acto seguido los pianistas practican sus escalas. Después los xilófonos presentan los fósiles, donde el compositor cita su propia *Danza macabra*, unas canciones infantiles y un aria de Rossini. A continuación, el fragmento más conocido de la obra: *El cisne*. Una bella melodía que fluye como el ave en el agua. La "fantasía zoológica" cierra con muchos de los animales citados a lo largo de la obra. Saint-Saëns compuso esta fantasía durante unas vacaciones en Austria en 1886 pero, pensando en el efecto que podía tener y en su reputación de compositor serio, prohibió la interpretación pública de la obra durante su vida, excepto por el número de *El cisne*.

Fotografía © Manaria

BIOGRAFÍAS

Cortocinesis

COLOMBIA

Es un proyecto artístico que, aunque inició en 2003 con expectativas estrictamente coreográficas, se transformó con el paso de los años en un espacio de investigación de la danza, el arte escénico, la pedagogía, el entrenamiento, los procesos creativos y la concepción de una colectividad para artistas. Si bien el recorrido de 18 años de Cortocinesis es reconocido en el ámbito del teatro y la danza nacional y latinoamericana, es importante destacar la línea constante de aparición y concretización de los proyectos que, poco a poco, han llevado a cabo. Cortocinesis es la historia de un grupo concreto de artistas que ha demostrado su estabilidad e independencia gracias a su constancia desde la creación, la investigación, la pedagogía y la construcción de espacios para la cultura, el arte y para la circulación e investigación de los procesos creativos.

Vladimir Rodríguez

DIRECTOR Y COREÓGRAFO - COLOMBIA

Maestro en artes escénicas con énfasis en danza contemporánea de la Academia Superior de Artes de Bogotá y Master Pro Mun en Sciences et Dramaturgie de la Université de Nanterre Paris 8, Francia. Fundó en 2003 la compañía de danza contemporánea Cortocinesis, donde desarrolla sus investigaciones, el sistema de entrenamiento Pisi Movil y el método de improvisación Escritura del Movimiento Improvisado. He colaborado como bailarín en diferentes compañías en Colombia, Francia, Italia, Eslovenia y México. Como coreógrafo ha puesto en escena una veintena de piezas y ha sido invitado a varias compañías profesionales latinoamericanas. Actualmente es asesor y coreógrafo en varios especialistas de la compañía mexicana Teatro de Ciertos Habitantes de Claudio Valdés Kuri.

Edwin Vargas

COREÓGRAFO - COLOMBIA

Licenciado en educación Física de la Universidad de Cundinamarca. Desde 2004 trabaja como bailarín y coreógrafo de Cortocinesis, donde ha sido intérprete de más de una veintena de creaciones y coreógrafo de algunas otras. Hace parte del grupo de investigadores de los sistemas de entrenamiento Pisi Movil y Arquitectura Móvil, impartidos en Colombia y en el exterior. Desde 2009 trabaja como coreógrafo de la compañía de danza Orkásea y desde 2018 con la compañía D'RAZA, con las cuales desarrolla una propuesta escénica desde la danza tradicional colombiana. Desde 2009 también ejerce como docente en el programa de Artes Escénicas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Ángela Cristina Bello

DIRECTORA - COLOMBIA

Bailarina y agregada de la Universidad Distrital en Arte Escénico con énfasis en Danza Contemporánea. Desde 2003 es intérprete, gestora, directora y coreógrafa de la compañía Cortocinesis y desde hace 20 años trabaja como intérprete en la compañía L'Explose como parte del elenco de gran parte de su repertorio; son artistas compañías ha participado en diversos espacios escénicos dentro y fuera del país. Ha trabajado con el Ministerio de Cultura como asesora y evaluadora. Ha sido ganadora como coreógrafa, maestra y jurada en espacios, compañías y proyectos nacionales e internacionales. Fue directora del programa Profesional de Danza de CENDA entre 2017 y 2021.

Sinfónica Javeriana

COLOMBIA

La Sinfónica Javeriana fue creada en 1992 con el lema de servir de práctica orquestal para los estudiantes de interpretación. La orquesta ha interpretado un amplio repertorio y ha tenido la oportunidad de tocar en los escenarios más importantes de Bogotá. Aparte de la actividad de conciertos, algunos proyectos en los que ha participado la orquesta son la grabación del documental Marcip Monetrosa: fantasía sobre arias colombianas y la grabación de la música original de la serie Maria Magdalena de Netflix. Como parte de su reciente gira en Francia se destacan los conciertos en el Teatro Auditorio de Melun, en la Salle des Fêtes de Sarrebourg y en el Gran Anfiteatro de la Universidad de la Sorbona en París.

Luis Guillermo Vicaría

DIRECTOR - COLOMBIA

Director de la Orquesta Sinfónica Javeriana y profesor del Área de Dirección del Departamento de Música de la Universidad Javeriana. También se desempeña como asesor de los grupos juveniles de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y como miembro del comité asesor de música del Banco de la República. Adicional a su formación en Contrabajo, ha recibido títulos de posgrado en el Royal College of Music de Londres, maestría en la Texas Christian University y doctorado en University of Northern Colorado en Estados Unidos. Realizó estudios de Dirección de Orquesta con los maestros Julián Lombana, Germán Gutiérrez, Russell Guyver y Matthew Hazelwood. He dirigido la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Filarmónica Joven de Colombia, Orquesta de la Universidad de Ottawa, UNC Symphony Orchestra, UNC Sinfonietta, Orquesta del Festival Pergine Spettacolo Aperto, y Fort Worth Youth Orchestra, entre otros.

Julián Escobar Rossi

PIANO - COLOMBIA

Inició sus estudios de Piano Clásico en la academia Música Viva a los 8 años. Continuó su formación en la Academia Musical Piccolo y junto a Wyan Garzón, se preparó para sus estudios superiores. Se graduó de la Pontificia Universidad Javeriana, donde estudió bajo la tutela de Diana Vélez, Radamés Peñaranda y Sergio Schlesinger. Se ha presentado en diferentes eventos dentro y fuera de Colombia, llegando a ser finalista en concursos como el Frederik Chopin en Lima y el Pianissimo en Medellín. Ha sido galardonado en la categoría Música de Cámara junto a Julián Patiño.

Julián David Patiño Santisteban

PIANO - COLOMBIA

Inició sus estudios de Piano a los 9 años con el maestro Alberto Betancourt. En 2016 comenzó su preparación universitaria junto al maestro Jorge Uscátegui y en el curso básico en la Universidad El Bosque, con la maestra Paebel Rosen. Se graduó como pianista de la Pontificia Universidad Javeriana, donde estudió bajo la tutela del maestro Sergio Schlesinger. Ha sido ganador del Concurso de Solistas con la Orquesta Sinfónica Javeriana, así como del concurso Pianissimo en la categoría Música de cámara junto a Julián Escobar.

SINFÓNICA JAVERIANA

Orquesta Sinfónica Javeriana
Director: Luis Guillermo Vicaría

FLAUTAS
Ana María Ortiz
Kelly Andrea Romero

CLARINETES
Jhon Sebastian Ramírez
Karen Juliethi Infante

VIOLINES I
Ana Ruiz Ramírez
Cassandra Valencia Pérez
Nicol Daniela Ardila
Nicolás Gabriel Montejo
Gerardo Lugo

VIOLINES II
Juan David Beltrán
Sara Sofía Ramírez
Sarina Camila Silva
Julián Felipe Rubiano
Juliana Tovar

VIOLAS
María Luisa Valencia Camacho
Pedro Luis Arrelopulo
María Natalia Calluqui

VIOLONCHELOS
Nicolás Angel Rivera
Mariana Lillo
María Juliana Zarate

CONTRABAJO
Jorge Bastos
(Profesor del Departamento de Música de la Universidad Javeriana)

PERCUSIÓN
Juan Sebastián Infante

PIANOS
Julián Escobar
Julián David Patiño

FICHA TÉCNICA

Dirección y coreografía: Vladimir Rodríguez y Edwin Vargas
Dramaturgia: Vladimir Rodríguez
Asistencia de Dirección: Ángela Bello

Intérpretes:
Ángela Bello, Natalia Gómez, María Alejandra, Camilo Jaua, Esteban Mora, Samuel García, Anibal Quijano, Nicole González, Juan Carlos Gallego, Vanesa García, Andrew Serrato, Stephanie Cuervo.

Diseño de iluminación: Humberto Hernández
Dirección de arte y vestuario: Víctor Hernández
Diseño de vestuario: Ángela Bello
Producción de campo: Sebastián Montaño

OTROS ARTISTAS QUE LE PODRÍAN INTERESAR

VIRANCHA EN EL PIANO: SONIDOS Y RITMATOS

Pueden ser conocidos más sobre cada artista en el Festival **haga clic en su foto**

Bogotá en Francia
la Belle Époque
15 FESTIVAL INTERNATIONAL DE MÚSICA CLÁSICA DE BOGOTÁ

MAPA DE LOCALIDADES Y ESCENARIOS

TEATRO MAYOR
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

COMITÉ DIRECTIVO

Claudia María Lopez Hernández
Alcaldesa de Bogotá

Benjamín Villegas Jiménez
Representante de la Alcaldesa

Catalina Valencia Tabón
Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Carlos Mauricio Calderón Vargas
Director General del Instituto Distrital de las Artes

Brigitte Baptiste
Designada de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Carlos Arturo Jurado Gutiérrez
Representante de Valencia

Germán Cardoso Mallarino
Presidente Consejo Tolimense

Mónica Moreno Figueroa
Directora Ejecutiva
Fundaciones Nuestras Mujeres

Ramiro Osorio Fonseca
Director General del Teatro Mayor

JUNTA DIRECTIVA

Beatriz Sarmiento Delgado
Presidenta

Juan Enrique Bonilla Marín
Presidente de Valcanto

Gerardo Cardoso Mallarino
Presidente Consejo Tolimense

Vacante

Miguel Miguel Ángel Rincón
Director Ejecutivo

ALIANZA CULTURAL

PROYECTO APOYADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA
PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN CULTURAL

MINISTERIO DE CULTURA

IDARTES

bogotá

TEATRO MAYOR
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

Avenida calle 170 No. 67-37, San José de Bavaria
Bogotá-Colombia

www.teatromayor.org

SÍGANOS
@Teatromayor
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
@Teatromayor