

RECITAL DE MITAD DE CARRERA GABRIELA CASALLAS

I. RESEÑA

Gabriela Casallas Fuentes

Nació en Bogotá el 30 de marzo de 2002 en Bogotá. Desde el 2013 hasta el 2019 participó en coros y montajes de eventos escolares y obras de Teatro Musical bajo la dirección de la maestra Francia Restrepo, egresada de la ASAB. En 2018 participó en la grabación del himno del Colegio Refous en el estudio *Benavides Records*. Tiempo después, en el año 2020 hizo un pre- universitario en Estudios Musicales en la Pontificia Universidad Javeriana y tomó clases particulares de Canto Lírico con el maestro Nivaldo Guinche y de Canto Jazz con la maestra Laura Cortés. Más adelante, durante el semestre 2023-2 estuvo de intercambio en *L' Haute école des arts du Rhin* de Estrasburgo, Francia para estudiar *Bel Canto* con la maestra Silvana Torto. Actualmente, es estudiante de octavo semestre del énfasis de Canto Lírico con la maestra Juana Monsalve y noveno de Composición para Teatro Musical con la maestra Maria Adelaida Robledo en la Universidad de Los Andes.

II. PROGRAMA

- 1. Cesa de atormentarme - Fernando Sor**
- 2. *Domine Deus* - Antonio Vivaldi**
- 3. Cantarcillo - Eduard Toldrà**
- 4. *Du Ring an meinem Finger* Robert Schumann**
- 5. *Ich kann's nicht fassen, nicht glauben* - Robert Schumann**
- 6. *Sogno* - Francesco Paolo Tosti**
- 7. *Nocte* - Ottorino Respighi**
- 8. *Les Berceaux* - Gabriel Fauré**
- 9. *Aurore* - Gabriel Fauré**
- 10. *If I Loved You* - Richard Rodgers**
- 11. *Memory* - Andrew Lloyd Webber**

Duración: 45 minutos (10 minutos de intermedio)

III. NOTAS AL PROGRAMA

1. **"Cesa de atormentarme"** es una obra para guitarra y voz compuesta por Fernando Sor (1778 – 1839), un destacado compositor y guitarrista español del siglo XIX. Esta pieza es un claro ejemplo del estilo romántico de Sor en la cual combina una melodía expresiva con acompañamiento armónico rico y sutil. La música refleja la angustia y el anhelo presentes en el texto, en la que el protagonista clama por el fin de su tormento emocional. La interacción entre la voz y la guitarra es fundamental, ya que permite a los intérpretes transmitir la profundidad sentimental de la obra a través de matices dinámicos y el colorido sonido de la guitarra.
2. **"Domine Deus"** es un movimiento del *Gloria en Re mayor, RV 589*, de Antonio Vivaldi (1678 - 1741), compuesto alrededor de 1715. Esta obra es una de las más reconocidas dentro del repertorio coral barroco y destaca por su brillantez y exuberancia. El *"Domine Deus"* representa dos cosas: una súplica a Dios y la esencia de tanto la devoción como la alabanza, a través de un lenguaje musical rico y emotivo. La interacción entre la voz y el acompañamiento instrumental resalta la teatralidad característica de Vivaldi. En esta la melodía se entrelaza con la armonía para crear un sentido de exaltación espiritual. La música combina elementos de la tradición coral con un estilo dinámico y enérgico, lo que contribuye a la intensidad del mensaje litúrgico.
3. **"Cantarcillo"** es una obra para piano y voz compuesta por Eduard Toldrà (1895 - 1962), un compositor y director de orquesta catalán del siglo XX, conocido por su contribución a la música española y su fusión de elementos tradicionales con técnicas modernas. Esta pieza destaca por su frescura y se basa en un poema de Lope de Vega que evoca la simplicidad y la belleza de la naturaleza. La música de Toldrà es conocida por su atención a la textura y a la expresión. En *"Cantarcillo"* logra crear un diálogo íntimo entre la voz y el piano, donde cada elemento complementa al otro en una atmósfera poética y evocadora.
4. **"Du Ring an meinem Finger"** es una canción para piano y voz compuesta por Robert Schumann (1810 - 1856), incluida en su ciclo *Frauenliebe und -leben*, Op. 42, escrito en 1840. A lo largo de *Frauenliebe und -leben*, Schumann explora la vida emocional de una mujer desde la juventud hasta el matrimonio y la

maternidad, mostrando cómo el amor transforma su existencia. "*Du Ring an meinem Finger*" aborda el tema del matrimonio y el compromiso romántico. La canción (dentro del género del *lied* alemán) refleja la alegría y la devoción de una mujer que recibe un anillo de compromiso que simboliza su unión con el ser amado. La música en esta pieza, con su lirismo y profundidad emocional, enfatiza la felicidad y la plenitud que el matrimonio trae a la protagonista, y resalta la importancia de esta relación en su vida.

5. "***Ich kann's nicht fassen, nicht glauben***" también pertenece al ciclo *Frauenliebe und -leben*, Op. 42, de Robert Schumann (1810 - 1856). Refleja la sorpresa y la incredulidad de la protagonista al darse cuenta de que el amor que siente es correspondido por el hombre que desea. Este descubrimiento provoca una mezcla de asombro, felicidad y un leve temor a la vulnerabilidad que conlleva el amor. La música de Schumann intensifica estos sentimientos a través de las dinámicas contrastantes, que crean un ambiente emocional que captura la esencia del momento. Esta respuesta emocional también resalta la fragilidad y la belleza del amor en su inicio, donde la duda y la esperanza coexisten.

6. "***Sogno***" es una canción para piano y voz compuesta por Francesco Paolo Tosti (1846 - 1916), un destacado compositor italiano del siglo XIX y principios del XX. Esta obra es un ejemplo clásico de la canción romántica italiana. En "*Sogno*," Tosti evoca los temas del amor, la nostalgia y el anhelo a través de una melodía delicada que resuena con la belleza de los sueños y los deseos no cumplidos. La interacción entre la voz y el piano es fundamental, ya que el acompañamiento instrumental realza la profundidad emocional del texto, y crea una atmósfera íntima y evocadora. La habilidad de Tosti para combinar la poesía con la música hace de esta pieza un ejemplo conmovedor de la canción romántica.

7. "***Notte***" es una canción para piano y voz compuesta por Ottorino Respighi (1879 – 1936). Esta obra es parte de un ciclo de canciones que reflejan la estética romántica del compositor italiano. La pieza evoca la tranquilidad y la belleza de la noche, al utilizar un lenguaje musical que combina elementos de la tradición clásica con influencias impresionistas. A través de una melodía suave y envolvente, Respighi captura la esencia de la calma nocturna y los sentimientos de introspección y melancolía que esta puede inspirar. La rica paleta armónica

y las texturas delicadas contribuyen a la atmósfera nostálgica que caracteriza "Notte".

8. **"Les Berceaux"** es una canción para piano y voz compuesta por Gabriel Fauré (1845 - 1924) en 1880, basada en un poema de Sully Prudhomme. Esta obra es un ejemplo significativo del estilo lírico y melódico de Fauré, quien se destaca por su capacidad para abordar emociones profundas a través de la música. En "Les Berceaux," el compositor expone el tema de la maternidad y el consuelo del amor, al utilizar la imagen de las mecedoras como símbolo de la protección y la serenidad que ofrece el amor maternal. La música combina una melodía suave y envolvente con un acompañamiento pianístico delicado que resalta la fragilidad y la belleza del texto. La interacción entre la voz y el piano crea una atmósfera que refleja la maestría de Fauré en el uso del color armónico.
9. **"Aurore"** es una obra para piano y voz, compuesta por Gabriel Fauré (1845 - 1924), que refleja su estética impresionista, y se caracteriza por una melodía que ilustra la belleza del amanecer y la esperanza que este simboliza. La interacción entre la voz y el piano crea un diálogo que realza la poesía del texto y destaca la delicadeza emocional de la obra. Fauré utiliza armonías ricas y texturas sutiles para transmitir una atmósfera etérea, lo que permite a los intérpretes explorar una amplia gama de expresiones emocionales.
10. **"If I Loved You"** es una canción emblemática compuesta por Richard Rodgers (1902 - 1979), con letra de Oscar Hammerstein II, para el musical *Carousel* que fue estrenado en 1945. La pieza explora la complejidad del amor y el anhelo. En ella, los protagonistas reflexionan sobre la naturaleza de sus sentimientos, y expresan dudas y esperanzas en un diálogo íntimo que revela sus inseguridades. La música de Rodgers, con su riqueza armónica y sus suaves transiciones, complementa perfectamente la letra, y crea una atmósfera melancólica y romántica. "If I Loved You" ha sido interpretada por numerosos artistas y se ha convertido en un estándar del repertorio vocal, pues destaca la maestría de Rodgers y Hammerstein en la creación de canciones memorables que transmiten emociones universales.
11. **"Memory"** es una de las canciones más icónicas del musical *Cats*, compuesto por Andrew Lloyd Webber (1948 - hoy). Este cuenta con letras de Trevor Nunn, está basado en poemas de T.S. Eliot, y fue estrenado en 1981. *Cats* se ha convertido en un clásico del teatro musical, y "Memory" destaca como su pieza

central, ya que captura la nostalgia y el anhelo de la protagonista, Grizabella. La canción aborda temas de pérdida, identidad y el deseo de ser aceptado. Así, resuena con la experiencia humana de recordar momentos significativos. "Memory" ha sido interpretada por numerosos artistas y sigue siendo un referente en el repertorio de musicales, al simbolizar la lucha por la redención y la búsqueda de la pertenencia.

IV. BIBLIOGRAFIA

Aldrich, R. (2004). **Antonio Vivaldi: Composer and Guitarist**. University of Illinois Press.

Aldrich, R. (2004). *Fernando Sor: Composer and Guitarist*. University of Illinois Press.

Baker, D. (2010). **The Musical Theatre of Andrew Lloyd Webber: A Complete History**. Hal Leonard Corporation.

Baker, D. (2010). **The Musical Theatre of Richard Rodgers: A Complete History**. Hal Leonard Corporation.

Chulilla, M. (2010). **Eduard Toldrà: Su vida y obra**. Ediciones Alfar.

Cohen, A. I. (1998). *Fauré: A Musical Life*. Oxford University Press.

Cohen, A. I. (1998). *Francesco Paolo Tosti: A Thematic Catalog of His Songs*. Scarecrow Press.

Ferguson, D. (2002). *Tosti: A Life in Music*. Ashgate Publishing.

Hammerstein, O. (1996). *Oscar Hammerstein II: A Life*. Random House.

López-Calo, J. (2014). *Ottorino Respighi: His Life and Music*. Routledge.

Mandel, M. (2013). *If I Loved You: The Story of the Broadway Classic*. Schirmer Books.

Tischler, B. (2005). *The Music of Gabriel Fauré: A Thematic and Stylistic Guide*. Scarecrow Press.

Lloyd Webber, A., & Nunn, T. (1997). **Cats: The Musical**. Samuel French.