

San Francisco: Messiaen. Opera 2011

Escrito por www.madridteatro.net

Viernes, 08 de Julio de 2011 14:31 - Actualizado Jueves, 21 de Julio de 2011 11:05

SAN FRANCISCO DE ASÍS

de

OLIVIER MESSIAEN

en el

MADRID ARENA

(TEATRO REAL DE MADRID)

6, 8, 10, 11, 13 de Julio de 2011

Primero se presentó la instalación de la **Cúpula** en el Madrid Arena - Casa de Campo de Madrid -, la cual venía ligada a un título operístico:

San Francisco de Asís

. De esta ópera "sui generis", se aireó su larga duración: De 18 horas a 24 horas. En realidad la ópera en sí misma son 4 horas y 15 minutos. El resto son intermedios.

MÚSICA QUE TRANSFORMA A LA GENTE

▣ FOTO: JAVIER DEL REAL

Ante un posible reproche de extensión el propio compositor y autor del oratorio, **Olivier Messiaen** (1908 – 1992) reconoce:

*Es cierto que mi ópera es muy larga. Si el tema lo justifica, no veo ningún motivo para no escribir una obra larga... Pero a **Saint François** no sólo se le ha reprochado su duración. Algunos críticos han pretendido que es más un oratorio que una ópera. Es verdad que no se trata de una ópera tradicional, pero tampoco es un oratorio. Es un **espectáculo musical** en el que los movimientos de los personajes, el vestuario son necesarios. La orquesta también es un personaje de la ópera, e incluso su personaje principal.*

Con este *San Francisco* se abre la programación de la era **Gerard Mortier**, el cual siente adoración por la obra musical y su compositor.

· *El principio de la temporada 2010-2011, se abría con la ópera Ascensión y Caída de la ciudad de Mahagony*

,
San Francisco
es la oposición a una dramaturgia convencional de ópera
– declara

Gerard Mortier

. *Sin embargo para nuestro mundo occidental es una ópera y una ópera para hoy, que, como otras, tiene un lugar de excepción por su inventiva musical y porque dramáticamente responden a las aspiraciones y cuestiones de su época. El*

San Francisco
de

Olivier

es música que transforma a la gente. Cuando se entra en el espectáculo y se abre el corazón, uno queda transformado con nuevas energías al salir. Cambiamos.

EL

SAN FRANCISCO DE MESSIAEN: LA SUMA MUSICAL DE T

Yvain Cambreling – actualmente director musical de la SWR Sinfonieorchester Baden-Baden. Fue director Orquesta Sinfónica de la Radio de Baden-Baden, Eiburgon y de la Orquesta, que en este caso no es la del Real sino aquella de la que es director actual. Para él:

· *La música de **Messiaen** es muy particular. Utiliza técnicas nuevas como son lo atonal, lo dodecafónico... pero en vez de quedarse en ello, sigue una línea francesa como es* **Debussy, B erlioz**

,
Rameaux

... Ha escrito siempre música orquestal tanto para pequeños conjuntos como grandes, pero nunca una ópera, pues no se sentía capaz. Tuvo que pasar mucho tiempo, hasta que le convenció

Rod Lilebermann

, el

director de la
Ópera de París

.

Olivier Messiaen es un ferviente y sincero católico, por eso, declara:

· *Mi sueño era escribir una **Pasión**, o una **Resurrección de Cristo**. Pero pensé que no era digno de hacerlo, y sobre todo que no era representable en un escenario. He optado por un personaje que, no siendo un dios, sino tan sólo un hombre, sin embargo se parecía a*

Cristo

porque era casto, porque era humilde, porque era pobre y porque sufrió (...) atrozmente el hambre, la sed, las inclemencias, y sobre todo sufrió atrozmente los estigmas (...) He creado un "espectáculo musical", e insisto en ese término. No me gustaría que se interpretara

Saint François

en versión de concierto, pues se trata realmente de un espectáculo.

ACERCA DE MARIO BÄHRMASTER
Sylvain Cambreling, conocedor a fondo de la partitura, corrobora las palabras de **Messiaen**:

*Lo que no contamos es una historia, sino la existencia de **San Francisco** en cuanto “la evolución de la gracia en el alma de un santo”, según las palabras de **Messiaen***

.

Con respecto a la música, **Sylvain** la ve como:

· *La suma de todo lo que **Messiaen** hizo musicalmente en su vida. Uno de los parámetros importantes es el canto de los pájaros, tema central en la vida de **San Francisco**, y para ello*

grabó cientos de cantos de pájaros y poder así hacer después la anotación musical.

Fran

cisco

hablaba con los pájaros y es lógico que aparezcan en la obra musicalmente. Recurre a instrumentos de vientos: flauta, oboe, clarinete, pero conjuntados en armonía de modo que comuniquen libertad y alegría como pájaros en el bosque, pero no tristeza. En general la música en San Francisco , es música de alegría.

Junto a este desarrollo melódico, marcado por la “alegría” se unen

· *Otras melodías de corte más tradicional como es el gregoriano y algo muy especial: una música que trasciende lo puramente auditivo y que produce una gran alegría, calma y de carácter meditativo. A lo largo de toda la obra se muestra el amor al hombre y transmite una gran energía.*

DIOS TRAS UNA CÚPULA DE CAMBIANTE □ COLORIDO

**CAMILLA TILLING
REAL**

Messiaen ha compuesto la música y redactado el texto, porque

· *mi música presenta una gran complejidad rítmica, y necesito palabras que se adapten a mis ritmos. Hubiera querido definir yo mismo la puesta en escena, pero comprendí que es un oficio para el que no estoy capacitado, y que por tanto sería incapaz de resolver sus dificultades prácticas.*

El tema de *San Francisco* revoloteó en la mente de **Messiaen**, durante 30 años, aunque nunca creyó que fuera una realidad. Tras la propuesta redactó el texto en meses

“mientras que tardé cuatro años en componer la música y cuatro años en orquestarla y en reescribir la partitura de la orquesta”

—

declara

Messaine

.

El estreno llegó el 28 de noviembre de 1893 con dirección de **Seiji Ozawa**,
puesta en escena de

Sandro Sequi

y decorados y vestuario de

Giuseppe Crisolini-Malatesta

. Después vinieron tres versiones más de la mano de

Gerard Mortier

, enamorado y obsesionado por este

San Francisco

: Salzburgo (1994), París, y

la de Ruhry. Será en esta cuarta versión cuando se concibe una nueva
escenografía: una gran cúpula, creada por

Emilia Kabakova

e

Ilya Kabakov

.

VIER DEL REAL

la creación de la **Cúpula** –

*...nos preguntan si somos religiosos...
...nos por eso. Al ver el...
...la música que es...
...estas. Tenemos, pues, que situarla y de ahí la concepción*

de la
Cúpula

. Yo, como artista, vi la diferencia que había entre oír y escuchar. La tuve que escuchar 8 veces y comprendí lo que hay dentro: los pájaros y más cosas.

La **Cúpula**, vista desde el interior y con posibilidad de cambiar de color, según **Emilia**, puede tener diversas lecturas simbólicas: la cumbre espiritual; la iluminación del alma, o la evocación de la conciencia desde la cultura, que

... es la cumbre de nosotros como seres humanos y religiosos que puede formar parte de la honradez y la cultura que es lo que cambia al ser humano

LOS

LEIVMOTIVE

, LA HORIZONTALIDAD Y VERTICALIDAD

BASE DE LA DIRECCIÓN ESCÉNICA.

FOTO: JAVIER DEL REAL

Giuseppe Frigeni

pera de poca acción.

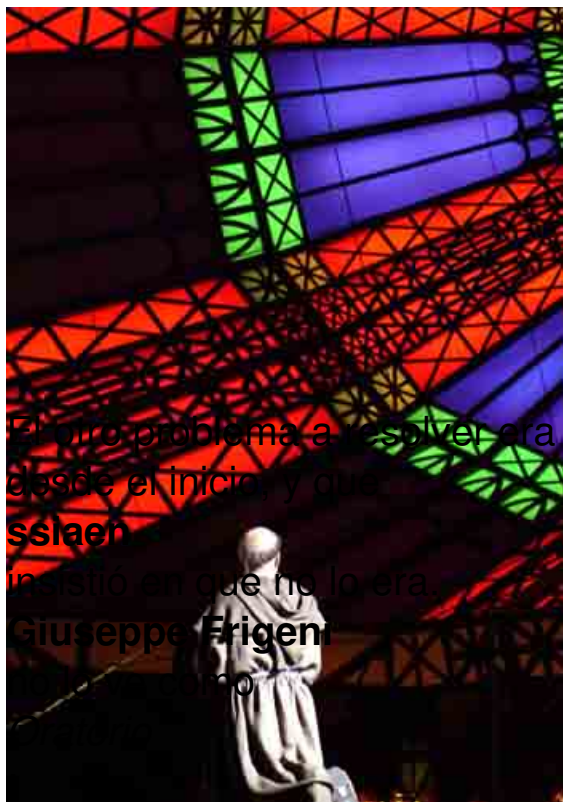
· *Mi primera preocupación – desvela **Giuseppe** -, al trabajar con esta escenografía, fue el respeto a la música, porque creo que siempre es lo más importante. Comencé en Friburgo con*

Cambreling

. □ Me descubrió los pequeños elementos y los “leivmotive”, que me proporcionaron la estructura.

Otro de los elementos que interfirieron en la dirección escénica de **Giuseppe** ha sido la instalación que califica de

- *Muy profunda. Tras respetar la música, la **simplicidad** estaba clara. **San Francisco** es un ejemplo de simplicidad y humildad y por ello no había que meter nada que lo obstaculice. La vida de **San Francisco** es un camino hacia la perfección. Es un camino espiritual. Hay dos aspectos a considerar la **horizontalidad espacial** que es muy amplia y es la tierra. Después está la **verticalidad, representada en la cúpula** que es la aspiración hacia la luz. Con estas dos líneas y la simplicidad es lo que se está más cerca de la música.*

El otro problema a resolver era el evitar el *Oratorio*, tema que apareció desde el inicio y que Messiaen insistió en que no lo era. Giuseppe Frigeni

Me

- Tiene personajes que evolucionan. El **hermano León** comienza manifestando miedo y después evoluciona. Cada monje está trazado con su propia identidad. No se podía ser completamente abstracto, ni naturalista, puesto que en la música hay elementos abstractos y descriptivos. Se juega con una amplitud del espacio, en la parte horizontal.

Los personajes están separados horizontalmente y el espectador tiene que ir de un lado al otro con la cabeza. La

Cúpula

, en el centro, supone la elevación vertical.

A San Francisco lo interpretan el barítono **Alejandro Marco-Buhrmester**,

y el bajo-barítono

Vincent Le Texier

– lo interpreta el día 10 -, el cual ya cantó en el Teatro Real

Vec Malropulos

.

San Francisco es una figura que está en contacto con la naturaleza y goza con ello. En esa naturaleza está el mundo de los pájaros, con los que se dice que conversaba. La música de **Messiaen** cuenta con esos sonidos. Según

Mortier

, el canto de los pájaros nos lleva a superarnos y a alturas desconocidas que nos proporciona nuevas energía.

“Cuando se escucha, se ve el mundo de una manera diferente”.

UNA EXPOSICIÓN COMPLETA LA FIGURA DE OLIVIER MESSAIAEN

En torno a la ópera **Yvan Nommick** ha montado una exposición que se puede visitar durante los intermedios.

Para **Mortier**, *San Francisco* contrasta con el mundo occidental actual, alejado de valores.

- *En este siglo XXI necesitamos meditar viendo el atardecer, escuchar a los pájaros mañaneros, contemplar la monumentalidad de los océanos y las montañas. De este modo podremos tener una visión de futuro para que la Tierra sea de todos.*

APERTURA: 16:30 h. para ver la Exposición

DOS PAUSAS: Tras el Primer Acto, Media hora.

Tras el Segundo Acto, 1 hora

FUNCIÓN

6, 8, 10,11, 13 de Julio: 18:00 h.

Título : *Saint François d'Assise. Scènes franciscain*

Ópera *en tres actos en lengua francesa.*

Estreno en la Ópera de París *28 de Septiembre de 1983*

Música y libreto: *Olivier Messiaen*

Estreno en España *en versión escénica.*

Instalación (Escenografía): *Ilya Kabakov*

Figurinista: *Robby Duiveman*

Iluminación: *Jean Kalman*

Asistente del figurinista: *Alisa Chka Braun*

Realización escenografía, vestuario, oficina, caracterización, calzado, peluca: *Guillermo Turi*

Diseñador de sonido: *Andrea Grizzo*

Asesoría proyecto: *Múltiple*

Instalación acústica: *Neumann & Müller*

Supervisora de dirección francesa y apuntadora: *Alisa Chka Braun*

Maestros repetidores: *Esther Barton, Riccardo Bini, Mack Sawyer*

Asistente del director musical: *Stéphane Etjean*

Asistente del director de escena: *Marta Escobar*

Coro: *titular del Teatro Real (Coro Intermezzo), Coro de la Generalitat*

Orquesta: *SWR Sinfonieorchester Baden-Baden-Freiburg (Orquesta Sinfónica)*

San Francisco: Messiaen. Opera 2011

Escrito por www.madridteatro.net

Viernes, 08 de Julio de 2011 14:31 - Actualizado Jueves, 21 de Julio de 2011 11:05

Intérpretes: *Camilla Tilling (El ángel), Alejandro Marco-Buhrmester /Vincenzo*

Directores de los coros *José Máspero, Francesc Perales*

Director musical: *Sylvain Cambreling*

Director de escena *Giuseppe Frigent*

Edición musical: *Saint François d'Assise de Olivier Messiaen; Libreto de Olivier Messiaen*

Duración aproximada *Acto I: 1 hora y 10 min.; Pausa de 30min; Acto II: 1 hora y 55 min.*

Durante el segundo acto *se ofrece servicio de restauración (comida y bebida) en el recinto*

Estreno en Madrid *El Teatro Real en el Madrid Arena, 6 – VII - 2011.*

FOTO:

Teatro Real

BOGUSŁAW TRZECIAK

Director: Gerard Mortier

Plaza de oriente s/n

28013 – Madrid

Tf. 91 516 06 60

Metro: Ópera, líneas 2 y 5

Ramal Ópera-Príncipe Pío

Sol, líneas 1, 2 y 3

Autobuses: Líneas 3, 25 y 39

Parking: Plaza de Oriente

Cuesta y Plaza de Santo Domingo

Plaza mayor

www.teatro-real.com

San Francisco: Messiaen. Opera 2011

Escrito por www.madridteatro.net

Viernes, 08 de Julio de 2011 14:31 - Actualizado Jueves, 21 de Julio de 2011 11:05
