

Iolanta. Perséphone. Ópera

Escrito por www.madridteatro.net

Viernes, 20 de Enero de 2012 09:45 - Actualizado Martes, 31 de Enero de 2012 17:10

IOLANTA

de

PIOTR ILICH TCHAIKOWSKY

Y

PERSÉPHONE

Iolanta. Perséhopne. Ópera

Escrito por www.madridteatro.net

Viernes, 20 de Enero de 2012 09:45 - Actualizado Martes, 31 de Enero de 2012 17:10

de

IGOR STRWINSKY

en el

TEATRO RELA

de

MADRID

ESTRENO ABSOLUTO

Del 14 al 29 de enero de 2012

Iolanta. Perséhopne. Ópera

Escrito por www.madridteatro.net

Viernes, 20 de Enero de 2012 09:45 - Actualizado Martes, 31 de Enero de 2012 17:10

La función del día 24 será retransmitida en directo por Radio Clásica, de Radio Nacional de España

DISEÑO: EDUARDO ARROYO

IOLANTA
EKATERINA SCHERBACHENKO / PAVEL CERENCHUK
FOTO: JAVIER DEL REAL

Iolanta de **Piotr Ilich Chaikowski** y *Perséhopne* de **Igor Stravinski** son dos títulos no habituales en los escenarios operísticos. Llegan unidos al Teatro Real y es estreno absoluto.

Este proyecto nació hace tiempo según **Gerard Mortier**, Director Artístico del Teatro Real:

· *Es un proyecto que viene desde hace largo tiempo. **Peter Sellars** me habló hace muchos años. Al llegar yo a Madrid me dijo: lo hacemos. Sigue la línea dramática de San Francisco pues tiene los mensajes de la luz y la espiritualidad. Se trata de dos melodramas cargados de simbología que navegan de la luz a la oscuridad y viceversa. Este es el mejor proyecto que podemos elegir para esta Europa en crisis. Se trata de un gran mensaje sobre la felicidad, que no está solamente en el dinero, sino en otras muchas cosas. Es un espectáculo sobre la "luz" y cómo empezar de nuevo.*

Peter Sellars se encarga de la dirección de escena, y según él estas dos obras

· *... son visionarias. Responden a la pregunta: "¿Qué podemos hacer para dar una visión de un nuevo mundo y nuevas experiencias?" La música facilita todo esto. Se trata de una música sacra, que no quiere decir clerical, de monasterio, de sinagoga o de mezquita.*

La dirección musical recae sobre **Teodor Currentzis**, en el cual **Peter Sellars** ve una cualidad no frecuente en los directores musicales:

· *Nunca tuve un director musical que explicara a los cantantes la estructura musical. Se*

Iolanta. Perséhopne.Ópera

Escrito por www.madridteatro.net

Viernes, 20 de Enero de 2012 09:45 - Actualizado Martes, 31 de Enero de 2012 17:10

mete de tal manera en el dramatismo de la música, que analiza si el drama puede ser musical. Con ello eleva el mundo del teatro aportandole los valores más profundos de la música. Insiste en profundidad en la belleza musical, evitando toda rutina al dirigir. Hace que los cantantes experimenten todo de modo consciente. Trabajar con él es de una facilidad increíble.

IOLANTA

FOTO: JAVIER DEL REAL

IOLANTA:

LA ÓPERA MÁS PERSONAL

Y VISIONARIA

DE TCHAIKOWSKY

Iolanta. Perséhopne. Ópera

Escrito por www.madridteatro.net

Viernes, 20 de Enero de 2012 09:45 - Actualizado Martes, 31 de Enero de 2012 17:10

IOLANTA

EKATERINA SCHERBACHENKO / PAVEL CERNOCH
FOTO: JAVIER DEL RE

Para Pe... :

· *Iolanta es la ópera más personal y visionaria de lo que hizo Tchaikowskym en la que se manifiestan las emociones y sentimientos rusos.*

Tchaikowsky

se tiene que enfrentar, a nivel personal, con una serie de elementos peligrosos de su propio ser, que le asustan.

Iolanta de **Modest y Piotr Thchaikowsy** está basada en la obra en un acto del danés **Henrik Hertz** : K

ong Renés Datter

(
La hija del Rey Renato
).

Iolanta. Perséhopne.Ópera

Escrito por www.madridteatro.net

Viernes, 20 de Enero de 2012 09:45 - Actualizado Martes, 31 de Enero de 2012 17:10

Iolanta nos lleva hasta el siglo XV, en la Provenza. **Iolanta** es ciega, pero no sabe que lo es. Su curación sólo será posible si toma conciencia de su ceguera. Un hombre enamorado, **Vaudémont**

, le descubrirá la verdad y lo que supone la luz y la oscuridad. El mensaje que está en la base es: "

Conócete a tí mismo

". Es la única forma de poder vivir en plenitud.

· No es pues una historia de castillos medievales - continúa **Peter** -, sino de la sed espiritual y física del propio

Tchaikowsky

. Es una obra que influyó profundamente en él. Después de 11 meses del estreno terminó con su vida. En su música se encuentra esta lucha de quedarse o irse. Al final siente que "si me marchó tranquilamente será mejor el mundo. El problema soy yo". No se suicidó de forma espectacular, un pistoletazo, sino que terminó de forma tranquila.

Todo ello se ha visto reflejado en su música y para **Peter Sellars**:

· Cada situación, que desgarró el corazón, es una melodía cada vez más bella y con una armonía maravillosa.

Iolanta. Perséphone. Ópera

Escrito por www.madridteatro.net

Viernes, 20 de Enero de 2012 09:45 - Actualizado Martes, 31 de Enero de 2012 17:10

PERSÉPHONE

FOTO: JAVIER DEL REAL

IOLANTA , LLEVADA AL TERRENO POLÍTICO,

LOS NEGROS DIGNIFICADOS EN PLENO SIGLO XIX

SAM SATHYA

FOTO: JAVIER DEL REAL

PERSÉPHONE

Con su hermano Modest, transforma totalmente la obra teatral Iolanta, y la llevan al terreno político y social. Un rey tiene una hija ciega y crea un reino para todo el reino: a nadie se le permite mencionar lo que es la luz, la belleza y la verdad. Todos participan de esta gran mentira, para no contar la verdad. Todo el sistema es mentiroso y ellos mismos son el problema. Asumen su falta vital, ya que la situación es tener que mantener la mentira. Vemos cómo para mantener la vida humana, es necesario mantener la mentira.

Peter Sellars recuerda, en *Iolanta*, un cambio de tuerca con respecto a ciertos convencionalismos sociales del siglo XIX. Entre ellos, en el teatro, el estamento social en el que se sitúan los personajes negros son: criados, idiotas, tontos o esclavos. Los

Tchaikowsky

proponen que quien puede aportar la luz es

Ibn-Hakia

, oriundo de la África Negra.

· *Es un hombre negro que es el que aporta la luz y el valor. Es la única persona capaz de*

enfrentarse al sistema de mentira, que está funcionando.

MÚSICA SACRA PARA UNA OBRA SACRA

Tchaikowsky amaba la música tradicional rusa de las Iglesias. **Igor Strawinsky** también.

· *Lo que no soportaba era la música ortodoxa rusa de la Iglesia y sus servicios largos y aburridos, que lo único que hacían era fomentar la hipocresía - añade **Peter**. Así pues, hizo su propia música sacra. Esa música tradicional era la que más quería y la adaptó con sus propias armonías. Hemos elegido uno de los coros, que compuso como alternativa a la música sacra catredalicia, y lo cantamos en Iolanta*
· *Esta música sacra le viene muy bien a una obra que es sacra.*

Para **Teodor Currentzis**, **Tchaikowsky** y **Strawinsky** son almas gemelas y van a contracorriente del nuevo clasicismo.

· Para **Strawinsky** la música puede ser varia a lo largo de la historia, pero su corazón estaba en **Tchaikowsky**. Para él es importante comprender que lo más provocativo no es algo que viene de fuera, sino que procede de dentro de uno mismo.

Tchaikowsky

tuvo esa oportunidad para crear ese imperio de belleza, un cielo artificial. Quiere vivir. Hace todo el esfuerzo posible para crear esto, pero se ve repleto del vacío. En este vacío siente la soledad universal.

PERSÉPHONE: DE LA LUZ A LA OSCURIDAD

PERSÉPHONE

MIQUEL BLANC / PAUL GROVES
FOTO: HAVIER DÍAZ REAL

Strawinsky también compuso música sacra según **Peter Sellars**:

Iolanta. Perséphone. Ópera

Escrito por www.madridteatro.net

Viernes, 20 de Enero de 2012 09:45 - Actualizado Martes, 31 de Enero de 2012 17:10

· *estuvo mucho tiempo intentando ver cómo sería la Iglesia Rusa fuera de Rusia. Creó su Misa de Pascua*

y esta es

Perséphone

, que es una historia de resurrección. Una renovación de la vida. En el fondo

Perséphone

aparece ligada a la obra de

Tchaikowsky

. Se obsesionó tanto con él que su influjo se comenzó a sentir en su obra de los años 1930. Así nació

Le baiser de la fée

que alguien dijo que era

"la mejor música que Tchaikowsky escribió jamás"

· *Después vino*

Perséphone

donde reproduce texturas, coros femeninos, los vientos y los ritmos en modo igual al tardío

Tchaikowsky

· *Perséphone*

es música de gran fragilidad, delicadeza, e incluso feminidad.

Perséphone, hija de **Zeus** y **Deméter** aspira la fragancia de un narciso y se siente conmovida por el el caminar de las almas en el inframundo. **Eumolp**

e

portavoz de las sombras, insta a descender a los infiernos para consolarlas con su juventud.

Llegados a los Infiernos,

Perséphone

descubre que las almas no están a disgusto. Vuelve a oler un narciso y descubre que su madre

Deméter

la busca, pues la primavera ha desaparecido y la esterilidad inunda los campos.

Perséphone

decide regresar. Recuperada la primavera,

Perséphone

vuelve a los infiernos, donde está el sufrimiento humano.

Iolanta. Perséphone. Ópera

Escrito por www.madridteatro.net

Viernes, 20 de Enero de 2012 09:45 - Actualizado Martes, 31 de Enero de 2012 17:10

PERSÉPHONE

DOMINIQUE BLANC / PAUL GROVES

FOTO: JAVIER DEL REAL

Perséphone es un melodrama en tres cuadros que procede del poema de **André Gide**. **Strawinsky** y **Gide**

lanzan un grito contra los aires fascistas en Europa y en Rusia. Para

Peter Sellars

:

· *Perséphone es la historia de una mujer que dice que al regresar al mundo "que es estupendo ver a todo el mundo y me alegra encontrar a mi madre, pero, sabe usted, tengo que volver al infierno porque es allí donde la gente necesita solidaridad".*

Perséphone se creó gracias a la actriz y bailarina **Ida Rubenstein** que conjuntaba danza y teatro musical. **Strawinsky,**

siguiendo la línea de

Ida Rubenstein

creó una obra de arte integral: canto solista (un tenor) y coral, danza (bailarines) , recitación

Iolanta. Perséphone. Ópera

Escrito por www.madridteatro.net

Viernes, 20 de Enero de 2012 09:45 - Actualizado Martes, 31 de Enero de 2012 17:10

(actriz) y mímica. Los bailarines en esta versión son camboyanos e interpretan danzas camboyanas.

IOLANTA Y PERSÉPHONE:

DISTANTES EN EL TIEMPO

UNIDAS EN EL TEATRO REAL.

Iolanta y Perséphone, a pesar de la distancia temporal vienen unidas por varios motivos: la influencia de un tardío **Tchaikowsky** a quien **Strawinsky** adoraba; el tema de ida y vuelta sobre la luz y la oscuridad, y el mensaje de cambio nuevo en el rumbo de la sociedad para obtener un rayo de esperanza y solidaridad.

Ambas obra exigen la presencia del **Coro** en escena, al modo del coro griego, cuyas funciones son narrador, interlocutor y relación de la escena con el público. Los cantos, en

Iolanta

, nos conducen de la mentira a la dramática verdad. En

Perséphone

, el coro es

de voces blancas (

Pequeños cantores de la JORCAM

Iolanta. Perséhopne.Ópera

Escrito por www.madridteatro.net

Viernes, 20 de Enero de 2012 09:45 - Actualizado Martes, 31 de Enero de 2012 17:10

), abren la puerta del regreso a la luz y la esperanza.

Se cuenta con un doble reparto para *Iolanta*: las sopranos rusas **Ekaterina Scherbachenko** y **Veronika Dzhioeva**

. En

Perséphone

, la protagonista no canta sino que recita. Tal papel se ha encomendado a la actriz francesa

Dominique Blanc

. El tenor

Paul Groves

y el grupo de

bailarines camboyanos

arropan la recitación.

Como novedad para-operística es la proyección de sobre-títulos en castellano e inglés

FUNCIÓN

14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 28 y 29 de enero de 2012: 20.00 horas

domingo: 18.00 horas

Iolanta. Perséhopne. Ópera

Escrito por www.madridteatro.net

Viernes, 20 de Enero de 2012 09:45 - Actualizado Martes, 31 de Enero de 2012 17:10

PRECIO

Estreno:	De 309 € a 9€
----------	----------------------

Otros días:	De 172 € a 7 €
-------------	-----------------------

Precio Reducido:	Día 29 de enero
------------------	------------------------

Título: *Iolanta (Opera lirica en un acto)*

Libreto: *Modest y Piotr Tchaikovski, basado en La hija del rey Rene de Henrik Hertz*

Música: *Piotr Ilich Chaikovski*

Intérpretes: *Dmitry Ulianov, (bajo) (Réne, rey de Provenza) Vasily Filakov (bar) (Alto) (bajo)*

Iolanta. Perséhopne.Ópera

Escrito por www.madridteatro.net

Viernes, 20 de Enero de 2012 09:45 - Actualizado Martes, 31 de Enero de 2012 17:10

Idioma: *Lengua rusa*

Título: *Perséphone (Melodrama en tres cuadros)*

Libreto: *Poema de André Gide*

Música: *Igor Stravinski*

Intérpretes: *Paul Groves (tenor)(Eumolpe) - Dominique Blanc (narradora) (Perséphone)*

Bailarines: *Sam Sathya (Persephone), Chumvan Sodhachivy (Demeter), Khon Chansithy*

Amrita Performing Arts, Camboya

Idioma:Lengua francesa

Escenógrafo: *George Tsypin*

Figurinista: *Martin Pakledinaz*

Iolanta. Perséhopne. Ópera

Escrito por www.madridteatro.net

Viernes, 20 de Enero de 2012 09:45 - Actualizado Martes, 31 de Enero de 2012 17:10

Co-figurinista: *Helene Siebrits*

Iluminador : *James F. Ingalls*

Coreografía: *en colaboración con los bailarines*

Director del coro : *Andrés Máspero*

Asistentes del director musical: *Alberola, Andrey Danilov*

Asistentes del director de escena: *De la Fuente, Marcelo Buscaino*

Maestros repetidores: *Arnaud Arbet, Riccardo Bini*

Nueva Producción: *Teatro Real en Coproducción con el Teatro Bolshoi de Moscú*

Peter Sellars

Coro y Orquesta: *Titulares del Teatro Real*

Coro: *Intermezzo*

Orquesta: *Sinfónica de Madrid*

Iolanta. Perséhopne. Ópera

Escrito por www.madridteatro.net

Viernes, 20 de Enero de 2012 09:45 - Actualizado Martes, 31 de Enero de 2012 17:10

Director musical: *Teodor Currentzis*

Director de escena: *Peter Sellars*

Duración aproximada: *Iolanta: 1 hora y 30 min. Pausa de 25 min. /Perséphone: 55 min.*

Estreno en Madrid: *Teatro Real, 14 - I -2012*

Edición Musical:

Iolanta, op. 69 de Piotr Ilich Tchaikovski

Libreto de Modest Chaikovski, basado en la La hija del rey Rene de Henrik Hertz

Imagem UK Group Services Ltd.

Boosey & Hawkes (Londres)

Persephone de Igor Stravinski

Iolanta. Perséphone. Ópera

Escrito por www.madridteatro.net

Viernes, 20 de Enero de 2012 09:45 - Actualizado Martes, 31 de Enero de 2012 17:10

Poema de Andre Gide

Imagen UK Group Services Ltd. Boosey & Hawkes (Londres)

PERSÉPHONE

SAM SATHYS

▣ **IOLANTA**

EKATERINA SCHERBACHENKO

FOTOS JAVIER DEL REAL

Iolanta. Perséphone. Ópera

Escrito por www.madridteatro.net

Viernes, 20 de Enero de 2012 09:45 - Actualizado Martes, 31 de Enero de 2012 17:10

Más información

[Crítica & Jolanta. Perséphone. Ópera. Entrevista](#)

www.madridteatro.net

Iolanta. Perséhopne. Ópera

Escrito por www.madridteatro.net

Viernes, 20 de Enero de 2012 09:45 - Actualizado Martes, 31 de Enero de 2012 17:10

FOTO:

BOGUSŁAW TRZECIAK

Teatro Real

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