

ÓPERA Y BALLET

ABRIL-JUNIO 2022

- 28 abril **LAS ZAPATILLAS ROJAS** ballet Matthew Bourne | Sadler's Wells, Londres
- 12 mayo **ANDREA CHÉNIER** de Umberto Giordano | Ópera de Munich
- 19 mayo **EL LAGO DE LOS CISNES*** ballet Chaikovski/Petipa-Ivanov | ROH de Londres
- 26 mayo **ELEKTRA** de Richard Strauss | Centenario Festival de Salzburgo
- 2 junio **AIDA** de Giuseppe Verdi | Ópera de París
- 16 junio **LE PARC** de W. Amadeus Mozart | Ópera de París
- 21 junio **PLATÉE*** de Jean-Philippe Rameau | Ópera de París

* en directo

LAS ZAPATILLAS ROJAS

Ballet de Matthew Bourne

Grabado en Sadler's Wells de Londres

Jueves, 28 de abril / 20.00 h

Duración: 1 h 37 min

Director musical: **Brett Morris**

Escenografía y vestuario: **Lez Brotherston**

Música: **Bernard Herrmann**

Coreografía: **Matthew Bourne**

Reparto: **Ashley Shaw, Adam Cooper, Dominic North, Michela Meazza**

En la danza actual no hay un creador más cercano al cine que Matthew Bourne. Sus obras se han inspirado en clásicos: *Town & Country* en *Breve encuentro*, de David Lean; *El lago de los cisnes* -protagonizado solo por hombres- en *Los pájaros*, de Hitchcock; y *Eduardo Manostijeras* en Tim Burton; por no hablar de *The Car Man*, que aunque tomaba de la ópera *Carmen* el título y la música, recordaba en su argumento a *El cartero siempre llama dos veces*. En 2016, el coreógrafo inglés (1960) adaptó un melodrama tan icónico como *Las zapatillas rojas*, de Powell y Pressburger (1948). La historia de una ambiciosa bailarina que se convierte en la estrella de una compañía... y, presionada por el empresario, debe elegir entre su vocación y su amor por un músico.

El filme, uno de los favoritos de Scorsese, marcó la vida de Bourne, que lo vio de joven. No solo reafirmó su decisión de estudiar danza, sino que, más tarde, influyó en sus coreografías. En este ballet, el aroma de Hollywood lo impregna todo. Empezando por la música, una selección de partituras de Bernard Herrmann, tótem de las bandas sonoras (*Vértigo*, *Psicosis*). Aquí Bourne escoge algunas de las bellas melodías que compuso para *Fahrenheit 451*, *El fantasma* y *la Sra. Muir* o *Ciudadano Kane*. Su otra gran referencia son los musicales de Broadway, como se aprecia en el ritmo imparable, en el lenguaje -un híbrido entre el ballet clásico y moderno- y en los excelsos decorados de Lez Brotherston. El escenario giratorio permite ver lo que se produce detrás del telón. *Las zapatillas rojas*, con sus intensos dúos y su dilema sobre el arte entendido como una religión, alzó dos premios Olivier.

ANDREA CHÉNIER

Ópera de Umberto Giordano

Grabada en la Ópera Estatal de Múnich

Jueves, 12 de mayo / 20.00 h

Duración: 2 h 15 min, más un descanso

Director musical: **Marco Armiliato**

Director de escena: **Philipp Stölzl**

Reparto: **Jonas Kaufmann, Anja Harteros, George Petean**

Era la primera vez en 121 años que la Ópera de Múnich representaba *Andrea Chénier*. Para la ocasión, la compañía se encomendó al orgullo de Baviera: Jonas Kaufmann. El tenor, ya curtido en el rol del protagonista, formó una pareja imbatible con su compatriota Anja Harteros, sensacional en su debut como Maddalena, una exhibición de control del fraseo y del suave registro agudo. La lujosa dirección escénica, con vestuario de época, corrió a cargo de Philipp Stölzl. Al realizador y guionista alemán lo recordaremos por la película *El médico*, por videoclips de Madonna y por una antológica *Cavalleria Rusticana* que dividía el escenario en viñetas de cómic; le valió en 2016 el premio de la revista *Opernwelt*. Aquí continúa por esa línea: compartimenta la acción en escenas simultáneas, como en una casa de muñecas.

Acierta Stölzl en su decisión de no cambiar de época la trama: el libreto -situado en la Revolución Francesa- es tan preciso en los detalles y fechas que conviene respetarlo. Solo así se entiende que en momentos de la partitura suenen la *Marsellesa* o *Ça ira*. Su compositor, Umberto Giordano, definió el verismo, tendencia más importante de la música italiana de finales del XIX (y que, como el naturalismo literario de Zola, daba voz a las clases bajas). A los 27 años, firmaba su única ópera, a partir de la figura real de André Chénier, poeta que, tras ser ensalzado como héroe del pueblo, terminó en la guillotina por criticar las atrocidades jacobinas. Triunfó en La Scala en 1896 y aún conmueve con sus profundas reflexiones, sus personajes bien caracterizados y arias como *La mamma morta*.

EL LAGO DE LOS CISNES

Ballet de Chaikovski/Petipa-Ivanov

En directo desde la Royal Opera House

Jueves, 19 de mayo / 20.15 h

Duración: 3 h 15 min, incluidos dos descansos

Director musical: **Gavriel Heine**

Director de escena: **Liam Scarlett**

Coreografía: **Marius Petipa, Lev Ivanov, Liam Scarlett, Frederick Ashton**

Reparto: **Lauren Cuthbertson, William Bracewell**

El Royal Ballet se reconcilia con *El lago de los cisnes* después de unos tiempos algo convulsos. Pilar de su repertorio desde la fundación de la compañía en los años 30, en 2018 se renovó con una nueva producción de Liam Scarlett, que sustituía a la de Anthony Dowell, inamovible desde 1987. El estreno fue un éxito, pero dos años después la pandemia truncó su primera reposición: más de 20 funciones canceladas. Por si fuera poco, el joven coreógrafo, residente del teatro londinense, se vio apartado por acusaciones de acoso sexual. Un año más tarde se quitaría la vida, y todos sus títulos han dejado de representarse en Covent Garden: *Frankenstein*, *Asphodel Meadows*, *Viscera...* pero no el de Chaikovski. Demasiado importante. Y costoso.

Este montaje respeta la versión canónica de San Petersburgo en 1895, cuando Petipa e Ivanov revisaron de arriba abajo la coreografía original de Julius Reisinger (que había fracasado en Moscú en 1877). Fueron ellos quienes determinaron que una sola bailarina encarnase a los dos cisnes, el blanco (la vulnerable Odette) y el negro (la malvada Odile). Scarlett, fiel a la tradición, se limita a aportaciones sutiles que enriquecen a los personajes. Quizá la mayor novedad sean los majestuosos decorados de John Macfarlane, tan impresionantes que en algunas funciones el público aplaude espontáneamente al subirse el telón. Recrea, por un lado, los palacios de la corte; por otro, el estanque iluminado por la luna. La batuta del estadounidense Heine recorre una partitura que cambió la historia del ballet: por primera vez, la música era tan protagonista como los pasos de baile. No cabía esperar menos de un genio de la sinfonía.

ELEKTRA

Ópera de Richard Strauss

Grabada en el Centenario Fest. de Salzburgo

Jueves, 26 de mayo / 20.00 h

Duración: 2 h, sin descanso

Director musical: **Franz Welser-Möst**

Director de escena: **Krzysztof Warlikowski**

Reparto: **Asmik Grigorian, Ausrine Stundyte, Tanja Ariane Baumgartner, Christopher Maltman**

A principios del siglo XX, Richard Strauss (1864-1949) se asomó a la atonalidad y anticipó la revolución expresionista de Berg o Schönberg con las brutales *Salomé* y *Elektra*. Hoy siguen impactando por su argumento salvaje y su armonía disonante. En 1909, Dresde acogió esta audaz adaptación de la tragedia de Sófocles sobre la venganza de la hija de Agamenón. Elektra, junto a su hermano Orestes, asesina a su propia madre, que había matado a su marido, el rey de Micenas. Strauss daba inicio a su fructífera alianza (seis obras en 20 años) con Hugo von Hoffmansthal. El poeta condensa en un único acto este estudio psicológico sobre los abismos del alma, la culpa, la locura, con una música a veces violenta y a veces lírica. "No he visto nada más satánico ni más artístico", escribió el crítico austriaco Ernst Décsey. El público la abrazó desde el principio, pese a su dificultad. Se expandió por 25 ciudades y continúa entre las 50 óperas más representadas.

En 2020, el Festival de Salzburgo debía celebrar su centenario, pero el dichoso virus dio lugar a una edición con muchas restricciones. Un año más tarde, la ciudad austriaca se engalanó para homenajear a los fundadores de su certamen. El nuevo montaje, con decorados contemporáneos y escuetos, corrió a cargo del polaco Warlikowski (1962), discípulo de Bergman, Strehler o Peter Brook. Su enfoque de *thriller* psicológico retrata relaciones muy frías entre personajes con traumas. Aparte de la Filarmónica de Viena, siempre fiable y expresiva, brillan dos sopranos lituanas: Ausrine Stundyte y Asmik Grigorian, a quien conocimos como Rusalka, y que venía de triunfar en Bayreuth como Senta.

AIDA

Ópera de Giuseppe Verdi

Grabada en la Ópera de París

Jueves, 2 de junio / 20.00 h

Duración: 3 h, incluido un descanso

Director musical: **Michele Mariotti**

Director de escena: **Lotte de Beer**

Reparto: **Jonas Kaufmann, Sondra Radvanovsky, Ludovic Tézier, Soloman Howard**

Estamos cada vez más acostumbrados a poner el foco en los directores de escena, pero la ópera siempre será de los cantantes. Cuando un elenco está a la altura, lo demás pasa a un segundo plano. Así sucedió el año pasado en París, donde se reunieron tres estrellas -en el mejor momento de sus carreras- para celebrar la monumental antepenúltima obra de Verdi. Entre las sopranos, no hay quien iguale a la estadounidense Sondra Radvanovsky (1969): volumen, seguridad, brillo, sentimiento. A sus roles de cabecera -Tosca, Norma- se suma Aida, con la que ha triunfado en el MET, el Liceu o Viena. Junto a ella, el tenor alemán Jonas Kaufmann (1969), con su porte de galán de cine y su prodigiosa regulación del volumen, del forte al susurro. Por último, el elegante baritono francés Ludovic Tézier (1968), de voz amplia, homogénea, nítida y timbrada. La orquesta de Mariotti demostró energía y sutileza.

El nivel musical compensa con creces el polémico planteamiento de Lotte de Beer (1981), responsable de la Ópera Popular de Viena (Volkoper Wien) y de su propia compañía, Operafrent, centrada en atraer al público joven. Ni elefantes, ni pirámides ni otros estereotipos. *Aida*, que en 1871 inauguró el Canal de Suez, suele dar lugar a enfoques clásicos y ambientaciones egipcias, pero en su lugar, la directora holandesa lanza una crítica al imperialismo europeo del siglo XIX y a la representación artística de los pueblos colonizados; de ahí que incluya lienzos muy reconocibles. Quería evitar a toda costa los rostros pintados de negro en los personajes etíopes (esclavos de los egipcios en la trama), así que empleó marionetas, una solución un tanto confusa.

LE PARC

Ballet de Mozart/Prelocaj

Grabado en la Ópera Nacional de París

Jueves, 16 de junio / 20.00 h

Duración: 1 h 41 min, más un descanso

Director musical: **Benjamin Schwartz**

Coreografía: **Angelin Preljocaj**

Director de escena: **Thierry Leproust**

Reparto: **Alice Renavand, Mathieu Gania**

Uno de los besos más largos de la historia del cine lo rodó Hitchcock en *Encadenados*, con Ingrid Bergman y Cary Grant. El desenlace de *Le Parc* sube la apuesta: los dos protagonistas, descalzos y en camisón, se abrazan y no despegan sus labios durante casi un minuto, en el que siguen bailando y girando. Describirlo con palabras no le hace justicia: es un momento inimitable, un recurso vanguardista de poderoso romanticismo. Este *pas de deux* justificaría por sí solo cualquier ballet, pero la creación de Angelin Preljocaj va más allá. Estrenada en París en 1994, ganó el premio Benois de la Danse antes de recorrer el mundo y consolidarse en el repertorio.

El agitador cultural francés, de padres albaneses, se formó como bailarín con Merce Cunningham y Viola Farber antes de ser coreógrafo y director artístico. En este ballet en tres actos sin intermedio combinó los pasos más modernos -naturales, abstractos, expresionistas- con la música más clásica de todas: Mozart. Los extractos (de sinfonías, cuartetos, serenatas, conciertos de piano o divertimentos) dan sentido también al vestuario de época y a la propia trama: una historia de amor a primera vista, desde el primer encuentro hasta el beso a la luz de la luna. Contrario a tabúes, en estos juegos de seducción hay guiños a los rusos Diaghilev y Fokine, a Buñuel y hasta a Borges. Y como escenario, un parque francés escoltado por cuatro misteriosos jardineros (¿Cupido?). El 1 de marzo de 2021, la ópera de París retransmitió a puerta cerrada esta obra, con una protagonista, Renavand, que se educó con Pina Bausch y lleva bailando el papel desde 2013.

PLATÉE

Ópera de Jean-Philippe Rameau

En directo desde la Ópera de París

Martes, 21 de junio / 19.15 h

Duración: 3 h 20 min, incluidos un descanso

Director musical: **Marc Minkowski**

Director de escena: **Laurent Pelly**

Reparto: **Lawrence Brownlee, Mathias Vidal, Nahuel di Pierro, Marc Mauillon, Julie Fuchs**

Esta obra es una de las bromas más geniales de la historia de la música. En 1745, Luis de Borbón, delfín de Francia y heredero al trono de Luis XV, se casó con la infanta María Teresa de España, mujer poco agraciada según las crónicas. Para la ocasión, encargaron la música a uno de los compositores de la corte, Jean-Philippe Rameau (1683-1764). Éste tuvo el atrevimiento de crear una comedia con una protagonista grotesca, la ninfa del pantano Platea, encarnada por un tenor travestido. En el libreto -a partir de un mito relatado por el griego Pausanias-, el dios Júpiter la convence de que se ha enamorado de ella, aunque en realidad la utiliza para curar los celos de su esposa Juno. *Platée* fue tan bien recibida en su estreno en Versalles que a su autor lo ascendieron a Compositor de Cámara.

Pilar de la ópera francesa, en su primera incursión humorística Rameau hizo gala de una ironía suprema. La partitura dinamitó las convenciones del género serio, que él mismo cultivó en *Castor y Polux* o *Las indias galantes*: ridiculizó a los dioses, parodió las arias de coloratura; imitó con onomatopeyas el croar de las ranas; incluso se burló de la duración de los bailes (la protagonista se impacienta porque se le hace larga una chacona). Joya del Barroco, variada, melódica y alegre, regresa ahora a la Ópera de París. A su regista, Laurent Pelly, lo conocemos de comedias como *La hija del regimiento*. Destaca por su sentido del ritmo, su riqueza visual y el cuidado de su vestuario, que también diseña. Ya en su estreno en 1999, marcó época el vestido del personaje de la locura, formado de hojas con pentagramas. En el papel titular encontramos al prestigioso Lawrence Brownlee.

ÓPERA Y BALLET

ABRIL-JUNIO 2022

- subtitulado en castellano
- butacas numeradas

Entrada: 11€ / 16€*

Venta anticipada: 10€ / 15€*

Estudiantes: 7€ / 10€*

Entrada abono: 9€ / 14€* (mínimo 4 tit.)

*en directo

a contracorriente|films

cines van dyck

GRUPO VAN DYCK

Torres Villarroel, 40
37005 Salamanca
Telf.: 923 243 538
www.cinesvandyck.com
info@cinesvandyck.com

28 abril | Sadler's Wells

12 mayo | Ópera de Munich

19 mayo | ROH, EN DIRECTO

26 mayo | Fest. Salzburgo

2 junio | Ópera de París

16 junio | Ópera de París

21 jun. | París, EN DIRECTO

BAYERISCHE STAATSOOPER

BASTILLE - GARNIER