

LA TENTACION DE SAN ANTONIO

DE

FLAUBERT-WILSON-BERNICE

LAS TENTACIONES DE SAN ANTONIO (BRUEGHEL)

FOTOS: STEPHANIE BERGER.

■ Como un relámpago – debido a sus pocos días en cartel, del 25 al 29 de mayo - ha brillado esta *Tentación* de **Bob Wilson** en el Teatro Español de Madrid. Se inserta en ese tipo de programación de traer espectáculos para pocos días. Filosofía que molesta a algunos espectadores, porque no da tiempo, ni hay lugar para poder asistir. La tal filosofía la ha justificado **Mario Gas** – director del Teatro Español – aludiendo a:

La Tentación de San Antonio. Entrevista.

Escrito por José R. Díaz Sande

Martes, 16 de Marzo de 2010 09:07 - Actualizado Jueves, 06 de Mayo de 2010 16:29

- “Prefiero que el teatro se llene esos días, en vez de estar durante un mes a medio aforo. Si se corrobora el éxito, siempre hay tiempo para traerlo en otra ocasión”.

Y esta promesa de poder reengancharse parece cumplirse. Así sucederá con *La eterna canción* en julio – estrenada el verano de 2004 – y con *La Orestíada* en el Centro Cultural de la Villa.

FOTOS: STEPHANIE BERGER La Tentación de San Antonio en España en Fe

Mario Gas lo ha definido como un

- “Espectáculo típico de Wilson, con mucha música de corte preferentemente africano”.

Esta abundancia de música africana no es casual. Su oronda y bonachona compositora negra **Bernice Jonson Reagon** es especialista en música afroamericana. Comenzó su carrera musical en el

Civil Rights Movement

, siendo estudiante en Albany (Georgia), su ciudad natal. Oradora y activista nata sus mítines pronto chocaron con el arresto de turno. A partir de entonces se dedicó de lleno al movimiento, como solista principal y cantante con el

SNCC Freedom Singers

. En años posteriores se interesó por la historia y evolución de la cultura afroamericana, lo que le llevó a un profundo conocimiento de los ritmos musicales afroamericanos. Estudiosa y compositora sus investigaciones han quedado plasmadas en diversas publicaciones:

Voices of the Civil Rights Movement: Folk Songs, Chants, and Freedom Songs (Smithsonian Folklife Archive Collection).
Wade in the Water.

African American Sacred Song Traditions
(NPR/Smithsonian Radio Series, CD anthology and exhibition).
If You Don't Go,

Don't Hinder Me: The African American Sacred Music Tradition
(Uni of Nebraska Press, 2001).

Compositora, recopiladora e intérprete en bandas sonoras para la BPS Africans in America

Bernice, se siente muy contenta de su llegada a Madrid y poder mostrar su espectáculo que ha realizado en colaboración con **Robert Wilson**. *La Tentación de San Antonio* es la primera colaboración él, cuya obra

- “Yo no conocía. Con **Robert Wilson** he tenido una reunión con **Gustave Flaubert**”

BERNICE JOHNSON REAGON

Tal observación se debe a que **Bernice** no es solamente la compositora de la música, sino también la autora del libreto a partir de la novela dialogada de **G. Flaubert**

. Un libreto inspirado en la obra del autor francés.

- “**Wilson** me trazó una especie de **storyboard**, mediante viñetas que mostraban la descripción visual del espectáculo. Dibujó recuadros con escenas y las comentaba. Al final creí haber captado la idea madre del espectáculo y me sentía con capacidad para llevar a cabo la parte creativa de texto y música. Era mi prime encuentro con este tipo de lenguaje.

Wilson

plasmaba la narración de formas y el movimiento visual. Ello me permitía ver y sentir una historia repleta de penetrantes imágenes visuales que cambian ante tus ojos, cual respiración amplificada, y te arrastran. Tenía la sensación de estar ante un organismo vivo, al que se tenía acceso, desde la perspectiva del público, como otro organismo vivo”.

Lo que le sorprendió a **Bernice** es la intensidad, potencia y vulnerabilidad de **Wilson** en plena creación.

- “Fueron tres días a tope. Lo que no me motivaba era el aislamiento de un ermitaño o

Esto llevó a **Bernice** a contar la historia de los músicos negros que componían espirituales, a modo de culto, sin caer en la tentación comercial de otras composiciones cercanas al pop u otros estilos. Esa fidelidad a su música cultural les dejaba solos en su caminar.

- “Confesé a **Wilson** que necesitaba trabajar con algo bien distinto a la desolación. **Bob**, entonces llenó el escenario de pájaros. Tampoco me gustaba que la mujer fuera la única tentación lujuriosa. Debía también haber un hombre. “¿Un hombre?”, exclamó

Wilson

. “Sí – respondí – Y este

Antonio

deberá ser tentado por la lujuria desde el punto de vista de ambos sexos”.

Aunque el libreto lo escribió **Bernice**, sin embargo su trabajo primero no fue coger la obra de **Flaubert** y adaptarla a un guión literario. Comenzó por imaginar las sensaciones de

Antonio

durante ese viaje que

Flaubert

había trazado. La obra de

Flaubert

conoció tres versiones y puede decirse que es el libro de cabecera, a juzgar por la continua elaboración que sufrió a lo largo de su vida. La misma que fue experimentando a media que cumplía años.

- La primera en **1849**, - la más extensa y llena de espontaneidad
- En **1856** la reelabora y publica fragmentos que vienen
- En **1872** escribe la tercera que **Flaubert** publicó en su publicación

- “Estoy acostumbrada a escribir canciones para cosas que después Wilson graba. Así que. d

Una colaboración importante ha sido la de su hija **Toshi Reagon** (Atlanta y criada en Washington), que es también la directora musical del espectáculo y a la que

corresponde la orquestación y arreglos musicales de las melodías.

- “He trabajado codo a codo con mi madre. Me llamó para meter lo instrumental sobre sus canciones que eran a capella. Yo veía las líneas melódicas y ponía la parte instrumental. Este ha sido mi trabajo. Por otro lado es un trabajo no nuevo para mí. Yo normalmente compongo con mi banda musical

Big Lovely

- fundada en 1996 y en gira por todos los Estados Unidos -

. Es una banda rock con influencias de soul, blues... Influencias diversas como le ocurre a esta obra. Tuvimos algunas audiciones en Nueva York y pedí a mis amigos que acudieran para ver cómo funcionaba aquello. Cuando la parte musical estuvo completa nos reunimos con

Wilson

, la escenógrafa

Stephanie Engeln

, el figurinista

Geoffrey Holder

, el iluminador

A.J. Weissbard

, el de sonido

Peter Cerone

y todo lo que se necesita para poner en pie este espectáculo”.

CANTANTES NO AL USO

Bernice al pensar en los instrumentos musicales, los aborda como si se tratara de voces cantantes:

- “Y eso me produce problemas en que es un trabajo con instrumentos que...

La partitura se apoya en la música negra en su sentido más amplio, en la que se meten todos los cantos de los negros. Negros espirituales, himnos, cantos de los trabajadores, godspell, hip- hop, rock etc...

- “El canto también forma parte de las tradiciones habladas, Ese es bagage tradicional afroamericano del que parte. A partir de ahí elaboro mi música. Por otro lado es un trabajo contemporáneo”.

Tal exigencia diversificada de melodías, se añade una exigencia, esta vez proveniente de Wilson, de que esos multidisciplinares cantantes tenían que desplazarse.

- “Y desplazarse con soltura a través del espacio, mientras cantan. A ello añadía yo una dificultad más. Quería que pertenecieran a distintas generaciones, para unir voces jóvenes y otras con más experiencia. El resultado es un conjunto musical con un sonido maravilloso, cuya diversidad pone de relieve la comunidad musical que hemos conjuntado. Se trata de un grupo de personas sumamente interesadas en el trabajo y la música. Pero además de cantar, están también interesados en la procedencia de las ideas y en cómo logré penetrar en el guión.”

TODOS PROTAGONISTAS

Hablar de protagonistas no es tan claro. A nivel de historia los hay, pero, prácticamente, todos diseminados en diversos papeles y conformando el ensamble vocal del coro, cuya importancia espacial y musical sigue las líneas de los grupos godspell, les hace de una u otra forma ser a todos protagonistas.

Si se buscan papeles protagónicos los encontramos en **Carl Hancock Rux**, el ***San Antonio*** y en **Helga Davis**

en su discípulo

Hilarión

. Actor y actriz de esbeltos cuerpos son reflejos de las elegantes figuras africanas de ébano.

Carl es joven de profunda voz.

CARL HANCOCK RUX (SAN ANTONIO)

- “Yo conocía la Wilson, antes de que Bernice case

Carl plantea (o se ha planteado, tal vez antes) el tipo de género de este espectáculo. ¿Es un godspell o un teatro musical?

- “Yo diría que es teatro de la experiencia, de la vivencia. Un acercamiento a lo sensorial, a la percepción, al movimiento, a la música. Es algo complejo y me ha

resultado una adaptación maravillosa de la antigua tradición teatral, bebiendo de ella misma”.

Hilarión, el discípulo de **San Antonio**, es **Helga**, una bella y estilizada mujer, cuya contextura anatómica reflejan la juventud de **Hilarión**

.

- “La obra – añade – supone un espectáculo muy

HELGA DAVIS (HILARIÓN)

FUSIÓN DE ESCENOGRAFÍA Y MÚSICA

El criterio minimalista campea por toda la escenografía y es fruto, en opinión de **Toshi** :

- “De una gran sintonía entre mi madre y **Bob Wilson**

, para conjugar movimiento y música.

Movimiento, cambios de elementos escenográficos y música no paran hasta el final. Hay momentos de silencio o movimientos muy lentos. Se trata de un trabajo sobrio en el que van apareciendo cosas nuevas continuamente. Las luces es otro tema importante ya que tiñen de colorido el espacio, con colores muy precisos para evocar los diversos ambientes y sensaciones. En principio todo parece muy sencillo, pero es un trabajo muy elaborado que hace que todo nos llegue muy adentro”.

Según **Helga** este trabajo es típico de **Wilson**.

- “**Wilson** siempre va a la esencia con

objetos fundamentales. Es algo muy simple en el que en algunos momentos el personaje es a la vez objeto. Son importantes también las formas y texturas”.

Para **Carl**:

- “Otra de las virtudes es que se siente cuando se está en una sala pequeña o en un espacio abierto. Se consigue mediante la combinación del espacio, la luz y la propia música. El espacio se adapta en cada momento a la experiencia e los actores”.

**EL SAN ANTONIO DE FLAUBERT
ICONO DE LA SOCIEDAD
AMERICANA.**

Bernice descubre en el *San*

Antonio

de

Flaubert

- “Un debate complejo religioso y cultural, que surge en el momento más precario la vida espiritual del eremita. En esto coincide conmigo. Concibe el valor de la religión, la fe y la ciencia como productoras de grandes tensiones en la Sociedad americana”.

Más información

[LA TENTACION DE SAN ANTONIO -](#)

Información General »»

LA TENTACION DE SAN ANTONIO - Musica »»

José Ramón Díaz Sande
Copyright©diazsande

la Tentación de San Antonio. Entrevista.

Escrito por José R. Díaz Sande

Martes, 16 de Marzo de 2010 09:07 - Actualizado Jueves, 06 de Mayo de 2010 16:29

Directo Español ob Gas - <http://www.munimadrid.es>
Ente cas. a. Glac (24 at