

LE BOURGEOIS GENTILHOMME

LA COMEDIA – BALLET ORIGINAL

Luis XIV pedía expresamente, en 1670, a **Molière** una comedia que se bautizó como Comedia Ballet.

Jean-Baptiste Poquelin

-

Molière

(

[Paríacut&e;e;s](#)

,

[15 de enero](#)

de

[1622](#)

– ibídem,

[17 de febrero](#)

de

[1673](#)

) se movía en el mundo de la Comedia. Unió su talento al de

Jean-Baptiste Lully

– italiano,

Giovanni Battista Lulli

(

[Florencia](#)

,

[Italia](#)

,

[28 de noviembre](#)

de

[1632](#)

-

[París](#)

,

[22 de marzo](#)

de

[1687](#)

) y crearon

Le bourgeois gentilhomme

. El empeño de Luis XIV parece que no era muy inocente: El embajador turco

Suleyman Aga

visito en 1669 la corte de

Luis XIV

y al volver a su nación declaró la superioridad de la corte otomana frente a la francesa. En la comedia se vertieron las declaraciones del embajador. En fechas posteriores desaparecieron así como el estilo comedia-ballet. En 2002 el músico

Vincent Dumestre

, el director escénico

Benjamín Lazar

y la coreógrafa

Cécile Roussat

han vuelto a aquel 1670 con su montaje versión íntegra de textos, ballets

de

Beauchamp

y la música de

Lully

.

EXQUISITO Y POPULAR

FOTO: MARCO BOREGGREVE

En esta ocasión **Albert Boadella** – director artístico de los Teatros del Canal – se siente especialmente tocado por este espectáculo:

· *Hace dos años al ser nombrado director artístico de los **Teatros del***

Canal

, una per

iodista

del periódico

El País

me preguntaba, que cómo, yo, siendo un director libre e independiente tomaba las riendas de un teatro público.

Molière

, también independiente, hacía teatro para

Luis XIV

, y yo para

Esperanza Aguirre

, que pienso es más tratable que

Luis

. Esa es una de mis relaciones con

Molière

, pero tengo también relaciones con él, en lo que respecta a mi vida artística:

Molière

comienza con la

Commedia dell'arte

, yo también;

se dedica a la comedia satírica y tiene encontronazos con el poder más fuerte y peligroso. Yo tuve también y tuve que dar con mis huesos en la cárcel. De ahí el paralelismo.

En la época de **Franco**, **Albert** sufrió las rejas con motivo de, a la que siguió una rocambolesca historia de fuga.

· *Este espectáculo – continúa **Albert** – que tiene que ver con la música de **Lully** me llena de satisfacción, pues mantiene lo que ya he expresado otras veces: lo popular y lo exquisito. Ahora mismo en la **Sala***

Verde

esta lo popular con su grado de exquisitez como es

La Revoltosa

. A la

Sala Roja

acude el más refinado de los espectáculos. Es enormemente culto e inteligente. Casi imposible de construir en España. No veo a ninguno de mis colegas capaces de llegar a la honradez, precisión y austeridad de este espectáculo. En España está la famosa frase

“Ya está bien así”

, que hace que no se llegue a

tales perfecciones. Estamos ante un espectáculo “arqueológico” que nos lleva siglos atrás, y los reproduce con una precisión extraordinaria y provoca emociones actuales. No resulta pasado de moda el histórico

Monsieur Jourdain

, pues ahora hay millones de

Jourdain

que son los nuevos ricos que también se mueven en los estamentos públicos, y que, siendo ignorantes, dictaminan acerca del Arte y de todo.

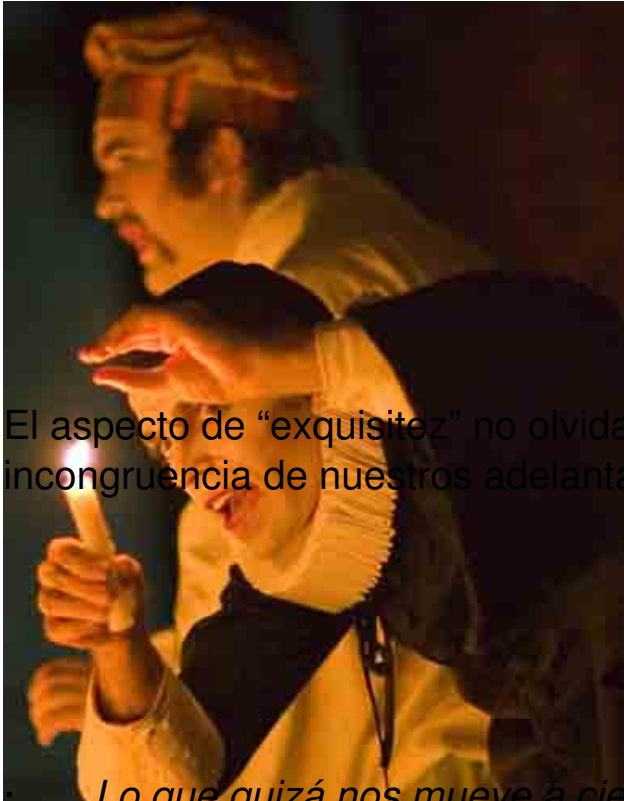

FOTO: MARCO BOREGGREVE

El aspecto de “exquisitez” no olvida lo “popular”. **Albert** advierte de la incongruencia de nuestros adelantados tiempos:

*Lo que quizá nos mueve a cierta reflexión es la “exquisitez”, pues, en principio, es para un público exquisito. No obstante las obras de **Molière** eran populares, lo cual quiere decir que hemos ido hacia atrás, si ahora no es enormemente popular. Algo hemos perdido en el camino. Estamos ante una obra de teatro que dejará huella, por lo menos, en nuestro gremio. Cuando la vi, pensé en mis colegas, pues era una forma de hacer teatro. Nos gustaría que estuviera en cartel dos meses, pero no es posible. Este teatro no está en disposición para esta machada. Quiero mencionar a Benjamín Lazar, el director de escena, pues al hacer esta pieza de esta calidad ya se puede retirar, no tiene nada más que decir. Espero que el público en general y mis colegas lo sepan apreciar.*

LE POÈME HARMONIQUE: DE LA MÚSICA AL TEATRO.

FOTO: MARCO BOREGGREVE

Quien presenta este **Molière** es la Compañía **Le Poème Harmonique**, formado por un grupo de músicos solistas en torno a **Vincent Dumestre**

el cual estudia historia del Arte en la

Escuela del Louvre

y guitarra clásica en la

Escuela Normale de Música de París

. Se dedicó a la música de laúd, guitarra barroca y tiorba. Es invitado por diversos conjuntos barrocos y en 1998 crea

Le Poème Harmonique

, compañía musical y teatral especializada en el repertorio barroco, ensemble que dirige actualmente y que concentra su trabajo artístico principalmente en repertorios de los siglos XVII y principios del XVIII. Su interpretación vocal e instrumental se ha visto enriquecida por la aportación de otras disciplinas artísticas: Actores y bailarines se unen a cantantes y músicos, primero en obras de cámara –

Le Ballet des Fées

,

Il Fasolo

– y más tarde, a partir del 2004 en producciones escénicas como

Le Bourgeois Gentilhomme

de

Lully

y

Molière

. En ópera (

Cadmus et Hermione

de

Lully

, recreación de los fastos de la tragedia lírica),

Le Poème Harmonique

hace una reflexión profunda sobre las correspondencias entre la estética de "época" (luz de velas y gestos...) y la escena contemporánea.

· *Quiero comenzar por establecer la génesis de esta gran historia que nos unió a **Benjamín** y a **Cécile**, la coreógrafa. Desde que se crea **Poème Harmonique***

en 1997 el repertorio que defiende es de principios del siglo XVII. Tal repertorio tiene grandes algunas en sus fuentes musicales. Las primeras óperas y melodías cortesanas han desaparecido o faltan muchos elementos musicales. Entonces hay que buscaren otras fuentes, para recrear estos elementos que nos faltan y poder recrear la música de la época. En esa búsqueda vemos que falta la música prebarroca que no es semejante a la música barroca que se interpreta actualmente. Recurrimos a la ornamentación y pronunciación primaria. Ello nos amplió el panorama para recrear: buscar la presencia escénica, ya que se representaban como óperas o canciones. Era una música y cantores teatralizados. Se trataba de buscar la concepción original para reinterpretarla. Centro de ese trabajo de integración e investigación apareció el trabajo en torno a la danza y fue una suerte el encontrar a

Benjamín

y

Cécile

. En sucesivos y pequeños avances fuimos dando pasos y teniendo dudas.

Benjamín primero intervino como actor y después como director. Integramos todos estos materiales y buscamos cantantes y bailarines. Llegamos a formar lo que se puede llamar una

Compañía

: nosotros tres unidos por el amor a ese repertorio. Cuestionamos las evidencias que se manejaban con respecto a ese repertorio. Ello nos llevó a crear una primera obra:

Le bourgeois gentilhomme

que reúne todos los ingredientes: comedia, danza y canto.

LIBERAR A LA MUSICA ANTIGUA DEL ACADEMICISMO

FOTO: MARCO BOREGGREVE

*Ha habido un gran trabajo por parte de los especialistas en lo que respecta a la música antigua, pero podemos replantearlo. Hoy hay nuevas fuentes y tratados nuevos. En cambio hay cierto conformismo en los Conservatorios que pecan de Academicismo. Creemos que podemos cuestionarlo. En la teatralidad barroca con **Benjamín** nos ha hecho ver la concepción de la música barroca.*

BENJAMÍN LAZAR: CON ÉL LLEGA LA TEATRALIDAD

Benjamín Lazar, actor y director de escena se forma con **Eugène Green** en lo que respecta a la declamación y gestualidad barroca y prosigue

en la

Escuela Claude Mathieu

. Paralelamente practica violín y canto. Dirige o actúa en obras de

Pierre Corneille

,

Robert Garnier

,

Federico García Lorca

,

Molière

,

Heiner Müller

, asistente de

Michel Didym

en la

Comédie-Française

y en el

Théâtre de la Ville

. Ha sido narrador o ha dirigido puestas en escena para conjuntos de música antigua como

Amadis

, la

Simphonie du Marais

de

Hugo Reyne

, o le

Poème Harmonique

de

Vincent Dumestre

, grupo con el que trabaja regularmente desde el año 2000.

Firmó la puesta en escena de

Fasolo

en el 2002.

· *Es verdad que la música barroca hace 50 años plantea interpretaciones distintas a la tradicional interpretación barroca, no sólo por la partitura sino por todo lo que hay detrás y por su génesis. La partitura es como la proa del barco, pero después hay que bucear y profundizar para ver lo que hay debajo. La parte del teatro viene más tarde y quien investigó fue* **Eugène Green**

, el cual investiga a partir del teatro oriental que lo compara con el teatro occidental. Del teatro oriental estudia el

Kabuki

– drama estilizado -

, el

Nō

– drama lírico japonés del s. XVII –

ambos del Japón, y

el

Kathakali

– precursor de la danza/drama -

de la India. En ese tipo de teatro oriental los textos se transmiten de generación en generación. Por ejemplo en el

Nō

los movimientos se conocen porque se transmiten a través de las familias en los juegos, con máscaras etc...

En occidente la transmisión fue de puro texto y las interpretaciones y técnicas fueron borradas. Se consideraban formas antiguas y se sustituían por nuevas formas

·

LA TEATRALIDAD DEL BARROCO

Le bourgeois gentilhomme. Poème Harmonique. Entrevista.

Escrito por José R. Díaz Sande

Jueves, 05 de Mayo de 2011 19:15 - Actualizado Martes, 24 de Mayo de 2011 09:39

- Después de esta época, *Le Bourgeois Gentilhomme* pierde poco a poco su forma original – añade Vicent. Incluso la **Comedia**

Francesa

, que reivindica guardar la tradición del teatro de

Molière

, recorta las partes cantadas y bailadas, cuando no las suprime pura y simplemente. De este modo, desnaturaliza la coherencia artística y dramática de la obra. A lo largo del tiempo llegan los cambios en las reglas de interpretación musical, principalmente durante el siglo XIX. Ello contribuye a hacer creer que la música de

Lully

era

“soporífera y lúgubre”.

Esto justifica los recursos de algunos compositores modernos para escribir una partitura al gusto de la época (

Gounod

en 1858,

Delvincourt

en 1944,

Jolivet

en 1951,

Colombier

en 1972). Actualmente sabemos, gracias al trabajo de musicólogos especialistas del siglo XVII, cuánto merece

Lully

figurar entre los más grandes nombres de la historia de la música. Incluso el público ha reclamado las representaciones de sus grandes tragedias líricas en los últimos años, especialmente a partir de

Atys de Christie

y

Villégier

en 1987.

LE BOURGEOIS GENTILHOMME RESTAURADO

Le bourgeois gentilhomme. Poème Harmonique. Entrevista.

Escrito por José R. Díaz Sande

Jueves, 05 de Mayo de 2011 19:15 - Actualizado Martes, 24 de Mayo de 2011 09:39

Según **Vincent** la obra merecía devolverla a sus prístinos tiempos por tres razones:

- *Por la coherencia de la obra concebida por Lully y Molière, y sobre todo, porque es la más lograda, entre las muchas comedia-ballet, para el teatro y la danza. La tercera razón es que constituye un elemento esencial del patrimonio artístico en las representaciones imaginarias francesas, susceptible por eso de emocionar a un gran número de espectadores.*

FOTO: MARCO BONICREVE

Ahora se presenta...

- *en la versión original e íntegra, con los intermedios cantados y bailados que se integran en la acción dramática con el fin de restituir el ambiente escénico festivo y desenfrenado propio de la comedia ballet. En el estado actual de nuestros conocimientos sobre el tema, se trata de una recreación estreno a nivel mundial después de más de dos siglos. Una lectura respetuosa del texto permite valorar los aspectos de la obra que sistemáticamente se pasan por alto,*

*aunque constituyen el **corazón de la comedia.***

El corazón de la comedia y que se había eliminado en montajes posteriores es el tema turco:

· *La ceremonia turca es a la vez el punto de origen de la obra y su punto culminante en lo cómico. Debe ser representada con total esmero, dentro del gusto por el quirigay en la época barroca - (se decía que*

Lully
era «tan excelente gesticulador como músico») - las partes cantadas y bailadas no son accesorios de la acción sino más bien un reflejo fidedigno de la estética del Gran Siglo. Por eso la corte y el rey apreciaban y practicaban la música y la danza, motivo por el que

Monsieur Jourdain

– el protagonista -

quiere también lanzarse al estudio de las artes. La ironía de

Molière

y de

Lully

presente no sólo en las pretensiones ridículas del burgués vanidoso sino también en las costumbres de su época.

El propio **Molière**, representó el papel de **Monsieur Jourdain**, y llevaba un traje de vivos colores, adornado con puntillas plateadas y plumas multicolores;

[André; Hubert](#)

,
travestido, representaba a

Madame Jourdain

;

[Mme. de Brie](#)

Le bourgeois gentilhomme. Poème Harmonique. Entrevista.

Escrito por José R. Díaz Sande

Jueves, 05 de Mayo de 2011 19:15 - Actualizado Martes, 24 de Mayo de 2011 09:39

era

Dorimène

;

Armande Béjart

hacía el papel de

Lucile

, mientras que

Lully

era el

mufti

durante la ceremonia turca del cuarto acto.

A LA LUZ DE LAS VELAS

LE BOURGEOIS BENTILOMME
GRABADOR: MOREAU, LE JEUNE

Uno de los atractivos además de curiosidad, es que todo lo vemos iluminado por velas.

• *La iluminación con velas, rampas y arañas, juega al equilibrio entre la fuerza y la fragilidad de las llamas y sumerge a los actores y espectadores en una misma concentración, en un mismo ensueño* – aclara **Vincent**. Los matices de una iluminación con velas se matizan como los matices de un **clave:** el instrumentista con una misma nota pinzada, puede dar la ilusión de todas las intensidades, del piano al forte. Del mismo modo, el actor acercándose o alejándose de las velas, hace variar en su rostro y en sus manos la intensidad luminosa, jugando con la sombra y la luz y realzando de este modo los diferentes momentos de su expresión cantada, bailada. Además, mediante el tratamiento de la materia, de las hojas de metal cobrizas patinadas y aceitadas, el decorado se convierte aquí en un fondo resonante, una placa sensible que refleja la iluminación con velas y los movimientos de los actores. En cada variación luminosa (como la llegada de fuentes puntuales), en cada nueva entrada y salida, la atmósfera se modifica, reflejando el espacio interior de

M. Jourdain

. De este modo, el salón burgués de finales del siglo XVII adquirirá connotaciones orientales con la ceremonia turca. Al mismo tiempo que se conserva una voluntad de exactitud histórica, se trata de compartir una visión de la realidad, desfasada, divertida y onírica.

UN VESTUARIO Y ROSTROS SUBJETIVOS

Los trajes se inspiran en la subjetividad de **M. Jourdain**:

• *Las materias brutas y los colores ligeramente descoloridos de los burgueses refuerzan el brillo y la luminosidad de los nobles en blanco plateado, mientras que los lacayos, a los que*
M. Jourdain

ha contratado por un deseo de decoración, llevan libreas a juego con los muros. A la explosión de colores de la ceremonia turca responde el estallido de las formas del

Ballet de las Naciones

, que celebra el despliegue del teatro en el teatro –

añade

Vincent

.

En cuanto al maquillaje, nos ofrece

• *rostros y de gestos tan blancos y tan gráficos en esta atmósfera parda y cambiante, debido a las fluctuaciones luminosas específicas de la vela. Dan una imagen casi pictórica (como en la* *Novi*
a judía
de

Rembrandt

) y, de este modo, aportan a la música y a las voces un espacio de resonancias. No hay yuxtaposición fastuosa de las técnicas aisladas de la danza, de la música y del teatro y, por tanto, no hay un reto estético gratuito, sino un diálogo entre las artes y una búsqueda común: que el pasado sirva para atrapar en una fina tela

– concluye

Vincent.

Le bourgeois gentilhomme. Poème Harmonique. Entrevista.

Escrito por José R. Díaz Sande

Jueves, 05 de Mayo de 2011 19:15 - Actualizado Martes, 24 de Mayo de 2011 09:39

Más información

[Platón y el Cálculo de los Géminos. Entrevista](#)

José Ramón Díaz Sande

Copyright©diazsande

Le bourgeois gentilhomme. Poème Harmonique. Entrevista.

Escrito por José R. Díaz Sande

Jueves, 05 de Mayo de 2011 19:15 - Actualizado Martes, 24 de Mayo de 2011 09:39
