

ELEKTRA

LA RENOVACIÓN DE LA MÚSICA LÍRICA EN ESPAÑA

La temporada del **Teatro Real** se abrió con una mujer *La Belle* (*La bella durmiente*) en ballet, ahora vuelve otra mujer para abrir la temporada de ópera: *Elektra* . Esta producción data de 2003, estrenada en Nápoles, y fue concebida por **Klaus Michel Grüber** (1952) – director artístico - y **Anselm Kiefer** (1945) – pintor, escultor que ha realizado la escenografía y los figurines.

LA CALIDAD, SELLO DEL REAL

RICHARD STRAUSS

PINTOR: MAX LIEBEMANN

Según **Miguel Muñiz** – director general del **Teatro Real de Madrid** - la temporada del Real

· *Se inaugura con Elektra, que es un lujo para la ópera por lo extraordinario de la producción. A ello se une la presencia del director musical*

Semyon Bichjov

, que destaca por su calidad y destreza musical, algo importante para el Teatro Real, cuyo sello de identidad es la calidad musical. La orquesta y el coro van adquiriendo dicha calidad.

Abundando en este concepto de la calidad **Gerard Mortier** – director artístico del

Teatr

o Real

– insiste:

· *Los deseos de esta temporada es que la orquesta y el coro sean el centro de las óperas del siglo XX, pues ambos son el respaldo de un teatro de ópera. Para ello hemos elegido óperas de diversos estilos: Elektra, Peleas y Melisenda*

y

Macbeth

. Conocí

Semyon

en el

Maggio Fiorentino

. Después trabajé con él en París (

Un ballo in maschera

) y en Japón (

Tristán e Isolda

).Es un enorme honor que haya aceptado venir al Real y su gran deseo de dirigir esta

Elektra

, de la cual tiene una grabación en el 2004. Es una obra que supone el final de un tipo de ópera y abre el camino a lo nuevo.

DOBLE REPARTO PARA UNA ÓPERA COMPLEJA

Hay un doble reparto que **Mortier** califica de:

· *Complicado, por la complejidad musical de la obra. En el primer reparto está **Debora Polaski** – Wisconsin -, que una de las más grandes intérpretes de **Elektra**, en esos últimos años. He trabajado con ella en Salzburgo.*

Debora Polaski posee un amplio repertorio, destacando fundamentalmente en **Wagner y Strauss**. Un referente es *Tristán e Isolda* y *Elektra*

. Ha cantado en los más prestigiosos teatros internacionales y en el Real la pudimos oír en

Jenufa

, en el papel de

Kostelnicka

,

Ewartung

de

Shönberg

y también como partícipe en un concierto sinfónico-vocal.

DEBORAH POLASKI

(ELEKTRA)

FOTO: MILENA SCHLÖSER

▯ CHRISTINE GOERKE

(ELEKTRA)

FOTO: CHRISTIAN STEINER

En el otro reparto está **Christine Goerke** que en palabras de **Mortier**:

· *Para **Semyon** es una cantante importante, Es un descubrimiento de **S ymeon***

y es una nueva Elektra. Posee una voz grande y dramática. Sería interesante asistir a los repartos y escuchar a las dos. Lo mismo sucede con

Clitemnestra

que interpretan

Jan Henschel

y

Rosalind Plowright

, y con

Chrysothemis

interpretada por las jóvenes cantantes

Manuela

Uhl

y

Ricarda Merbeth

- Alemania

.

Jan Henschel (Wisconsin) es una de las mezzosopranos más aplaudidas de la última década. Ha cantado en los más prestigiosos escenarios y en el Real la pudimos oír en *The Bassarids* de **Henzel** y en la *Asce*
nsión Caída de la ciudad de Mahagonny
de

Brecht-Weill

.

Rosalind Plowright lleva más de 35 años como cantante, destacando su versatilidad musical, incorporándose progresivamente al repertorio de

mezzosoprano. Intérprete en diversos escenarios líricos de renombre, debuta con Elektra en el Teatro Real.

JANE HENSCHEL

(CLITEMNESTRA)

FOTO: BÁRBARA EICHINGER

ROSALIND PLOWRIGHT

(CLITEMNESTRA)

Manuela Uhl (Alemania), es una de las sopranos más sobresalientes de su generación. Desde 2006 forma parte de la **Deutsche Oper de Berlín**. Posee un

versátil repertorio:

Verdi

,

Wagner

,

Puccini

y

Strauss

. En el Teatro Real interpretó a

Marietta/Marie

en

Die tote Stadt

.

Ricarda Merbeth, soprano alemana, desde 1999 está ligada a la **Staatsoper de Viena**

. El año pasado ha sido nombrada “Kammersängerin” (título honorífico a las cantantes destacadas) del mencionado teatro. Ha colaborado con directores y teatros de prestigio. Sus últimas participaciones operísticas han sido:

Die Ägyptische Helena

en la

Deutsche Oper de Berlín

,

Daphne

en el Liceu de Barcelona y

Fidelio

(Leonore) en Zürich.

**RICARDA BERBERTH, MANUELA UHL
SEMYON BYCHKOV, HECHA REALIDAD**

RICARDA BERBERTH

LA ILUSIÓN DE DIRIGIR *ELEKTRA* EN EL REAL

Semyon Bychkov - Leningrado hoy San Petersburgo, Rusia, [30 de noviembre](#)

de
[1](#)

[952](#)

– estudió, bajo la guía de
Ilya Musin

,

en la

[Escuela Coral Glinka](#)

de su ciudad y luego en el

Conservatorio de Leningrado

Ganó el

Concurso de Dirección Rachmaninov

(1973). y se le pidió dirigir la

[Orquesta Filarmónica de Leningrado](#)

. Debido a su disidencia política el concierto se canceló.

En 1974 con 22 años a los Estados Unidos se trasladó a los Estados Unidos. A partir de entonces comenzó una brillante carrera internacional. Últimamente ha dirigido

Tannhäuser
en el
Teatro Regio de Turín
y la
Royal Ópera de Londres
.

SEMYON BYCHKOV
FOTO: SHEILA ROCK

Según sus palabras **Semyon** el venir a España es un gran placer y se excusa de su impericia con el idioma español. En el **Real**

ha tomado con ilusión la dirección de la **Orquesta Nacional** y destaca que llegar...

· *...a este teatro es trabajar en un teatro histórico, con un equipo de amigos y con los cantantes de Elektra. Algo que yo esperaba y que se ha hecho realidad. El Teatro Real, tras su renovación, es un teatro muy*

importante. Su actividad ha significado un cambio musical y se está viendo en toda Europa. Es la renovación de la música lírica en España.

A *Elektra* (1906 – 1908) de **Richard Strauss** (11 Junio 1864 – 8 Septiembre 1949), le precedió *Salomé* (1905) cuyo estreno fue un tanto azaroso por problemas con la censura y los cantantes. Al final se levantó el telón y vino a marcar un hito en el repertorio de ópera.

Elektra

vino a ser la prolongación de

Salomé

a nivel musical y a su continua e inspirada colaboración con el poeta y dramaturgo austríaco

Hugo von Hofmannsthal

(1874 – 1929).

Para

Symeon

:

· *Elektra supone un cambio extraordinario. Con anterioridad Salomé fue la primera ópera de*

Strauss

que creó una sensación impresionante. Tres años más tarde

Elektra

aparecía en el panorama del mundo musical y representó para los cantantes, la orquesta, la dirección musical un esfuerzo sobrehumano y, por lo tanto, una gran capacidad para llevarla a cabo.

Elektra

se encuadra en ese tipo de fenómenos musicales que aparecen como un soplo nuevo que cambia todo. Algo que sucede una o dos veces cada siglo. En el siglo XIX fueron

Beethoven

,

Wagner

y posteriormente

Strauss

con su

Elektra

.

Wagner

consigue aunar todas las formas artísticas y demás elementos haciéndolos coincidir.

Strauss

sigue este mismo camino. Otra de las innovaciones de

Wagner

es la disociación de tonalidad y gravedad. A medida que se alejan te quedas sin tonalidad. Esto lo llevó al extremo, pero

Strauss

al límite máximo. La orquesta cobra especial protagonismo y es esencial en los interludios y en la danza final, pero también como subconsciente oculto tras el canto

los protagonistas, en particular cuando

Clitemnestra

narra los sueños que la perturban

.

En el encuentro entre hermanos la orquesta crea las fases de emoción, apogeo y distensión.

Tras estas emociones

Electra

entona una de las más inspiradas páginas del compositor.

Es una revolución.

ELEKTRA, A PUNTO DE NO SER ESTRENADA EN 1909

FOTO: JAVIER DEL REAL

Terminada en 1908, cuando comenzaron los ensayos se enfrentó con quejas por partes de todos los componentes venía de cantantes y orquesta.

- *Las exigencias de Elektra son tremendas pues, en principio, hay que hablar de una mezcla entre música, texto y el aspecto visual. El texto influye sobre lo musical, lo musical sobre lo que sucede sobre el escenario y, de nuevo, el texto sobre los cantantes. A ello hay que añadir que la orquesta tiene que tener en cuenta de lo que ocurre en la escena y de los sentimientos de*
Elektra hacia su madre Clite
mnestra
. Es un reto muy grande. La orquesta tiene que sonar como una
Ópera de Cámara

Al final se pudo estrenar el 25 de enero de 1909. La obra tuvo sus detractores y sólo un reducido sector la aplaudió entusiasta. Salvo alguna excepción la crítica escribió palabras como “*abominable, fea y ruidosa*” y de “*indecente e inmoral*”

. El mismo hijo de

Wagner

, al que

Strauss

admiraba y se inspiraba, la tachó de

“*repugnante*”

y si su padre viviese sería de la misma opinión.

A pesar de las reticencias de *Elektra* en su estreno, ha terminado por ser ópera del gran repertorio. A veces hablar de “repertorio” se traduce como ópera de pocas exigencias. Según

ier

Mort

:

· *Es ópera de repertorio, pero con grandes exigencias. Algo similar a lo que sucede en La flauta mágica con el quinteto de los criados que si se interpretar es aburrido. En Elektra algo similar sucede con las cinco criadas. Se trata de repeticiones, pero tienen grandes exigencias y no se interpretan bien se convierte en simple “ruido” y no suena como*

Orquesta de Cámara

LIBRETO Y PARTITURA

DESCONCERTANTES PARA LA ÉPOCA

El libretista **Hugo von Hofmannsthal** trabaja en las profundidades psicológicas de Sófocles.

· *La presencia obsesiva de la crueldad y la sabiduría.*

Otra de las dificultades se encontraba en la orquestación, pues **Strauss**

aumentaba la plantilla orquesta que ya era considerable en

Salomé

. Para

Elektra

contempló: 62 instrumentos de cuerda, 32 de viento y 17 instrumentos de percusión que incluyen de seis a ocho timbales y una celesta. Todo ello supuso en su época un gran esfuerzo físico por parte de los instrumentistas. La Orquesta del Teatro Real ha tenido que enfrentarse a todas estas dificultades. Según

Semyon

:

· *Quiero agradecer al **Real** la generosa oportunidad para contar con los ensayos necesarios. En el mes de julio hicimos la primera lectura de la partitura. En el verano descansamos, pero ya sabíamos lo que queríamos conseguir y el trabajo que nos esperaba. Después tuvimos cuatro semanas durante todos los días en grupos y con la orquesta completa. Sólo tengo palabras de agradecimiento para con la orquesta, pues ha sido difícil y*

muy duro. En Viena se representa todos los años, pero nuestra orquesta española no existía ese trasfondo y eso supone trabajar mucho. Ahora saben hacerlo no sólo con el corazón

– la buena voluntad -

, sino con la parte intelectual.

LA ESCENOGRAFÍA: ALARDE ARQUITECTÓNICO

FOTO: MICHELE CROSERÀ

Anselm Kiefer (Donaueschingen, Alemania, 1945) ha diseñado una escenografía con mucho de volumen arquitectónico y simulación de cemento de gran realismo. Su sola presencia impacta y apabulla

Kiefer estudió derecho y literatura, pero el gusanillo de la pintura lo devoró e ingresó en la **Escuela de Bellas Artes de Friburgo de Brisgovia** y la **A**

cademia de Arte de Karlsruhe

. Pronto comenzó a mostrar su obra artística y actualmente su obra está presente en colecciones permanentes como en el

Louvre

. Internacionalmente ha recibido premios. Con

Elektra

se introduce por vez primera en la escenografía operística.

La escenografía está compuesto por diversos contenedores de cemento en

tres alturas y aberturas en sus paredes. Lógicamente el material cemento ha sido sustituido por plástico, pero la apariencia es de auténtico cemento. Resulta descarnado y de gran austeridad. A ello se unen unos trajes de cartón piedra modelados por el propio **Kiefer**, que proporcionan al personaje de *Elektra* una presencia grandiosa.

La imponente escenografía ha supuesto un trabajo preciso y extra para los técnicos del Teatro Real. **Carlos Agonfia**, director técnico del **Teatro Real**, se ha encargado de la dirección de todo este montaje escenográfico.

· *Entre los primeros problemas es que esta escenografía nace en un teatro italiano con desnivel en el suelo, algo que no tiene el Real, para que la visualización sea buena* — revela **Carlos**.

En algunos teatros en España, conservaban ese desnivel para evitar problemas de visión. Al no existir el **Real** ha habido que construir una rampa con una inclinación de un 5% y reforzarla, para evitar accidentes.

· *Después fueron surgiendo diversos problemas – prosigue Carlos. El tener que partir el decorado para poderlo transportar desde los sótanos al escenario. El decorado han venido, muy despiezado, en 10 camiones grandes que podrían entrar hasta los sótanos, pero para subirlos ha habido que trocearlos. Al subirlos al escenario y juntar las diversas piezas se ha tenido que llevar a cabo una cuidadosa disimulación en las juntas para que diese la percepción de un continuo. Cada 70 centímetros hay una junta tanto en las paredes de la base como en los pisos restantes. Ha habido que tener un gran cuidado de dar las calidades reales del cemento, puesto que el material es poliuretano pintado y con veladuras. Ha habido que construir escaleras para subir a los diversos niveles. Cada piso soporta unas cinco personas. Los cantantes ocupan los dos primeros niveles y en el último están los figurantes.*

Con respecto a los trajes de cartón piedra cementados...

· *...puesto que hay dos repartos ha habido que hacer dos trajes de diversas medidas, como si fueran dos esculturas.*

El foso de la orquesta se ha ampliado eliminando las dos primeras filas de butacas.

- *El foso alberga a 110 músicos, de los cuales 24 son violines. Las dos filas primeras que se han eliminado, son las que se venden al final y, en realidad, el foso original llega hasta ese punto.*

HACER QUE LO DIFÍCIL PAREZCA FÁCIL

COMO HACE RONALDO EN EL FÚTBOL

FOTO: JAVIER DEL REAL

El público español ante composiciones como *Elektra* es un tanto reticente. En Europa, según

ier

Mort
:

- *En Alemania no siempre se representa con una gran orquestación, sin embargo en Francia en 1960 se hizo una gran *Elektra* y es obra de*

repertorio en la

cala de Milán

y en el

Teatro de la Ópera de Roma

. Es parte del gran repertorio. Para nosotros

Elektra

ha supuesto un cambio, puesto hacemos un gran

Elektra

que afecta a la orquesta y el coro. No se puede tocar

Elektra

como

Don Pasquale

.

S

Semyon pone el colofón:

· *Todos hablamos y sabemos acerca de la complejidad de Elektra y el esfuerzo y trabajo que ha supuesto. Pero importa. Si lo hacemos bien, todo parecerá fácil. Como cuando vemos jugar al fútbol a **Ronaldo**.*

□

[Real. Elektra. R. Strauss. Ópera.](#)

José Ramón Díaz Sande
Copyright©diazsande

Elektra. R. Strauss. Ópera. Real. Entrevista.

Escrito por José R. Díaz Sande

Sábado, 01 de Octubre de 2011 09:00 - Actualizado Sábado, 01 de Octubre de 2011 16:40
