SAN FRANCISCO DE ASÍS. ESCENAS FRANCISCANAS
(SAINT FRANÇOIS D'ASSISE. SCÈNES FRANCISCANES)

EL RIESGO MUSICAL DE LO NUEVO

FOTO: JAVIER DEL REAL

Con expectación, duda y sin muy buenos ojos, por parte de algún público, se esperaba el *San Francisco de Asís. Escenas franciscanas* de **Olivier Messiaen**.

Tras 1983-1992, la primera noticia con carácter de reclamo publicitario, fue la construcción de una gran cúpula vidriada. La segunda el salir del espacio físico del **Teatro Real**.

y trasladar este espectáculo a la casa de campo
Madrid Arena
. Con ello se seguía poniendo en práctica la filosofía que el
Teatro Real
no es el único espacio para la ópera. Otro aspecto era su larga duración de 4 horas a las que había que añadir dos descansos: uno de media hora y el otro de una hora. Tal duración hizo torcer el gesto a algunos espectadores.

Comenzando por lo más simple no se entiende el descanso de una hora. Se ha presentado como una duración para poder cenar, puesto que había un pequeño catering, pero la realidad es que el público agradecería salir antes y, tal vez, con veinte minutos en cada descanso hubiera sido suficiente.

De todos modos estas anotaciones no dejan de ser discutibles y todo depende de lo que se entienda por “ir al teatro”. También es cierto que la lejanía de la **Casa de Campo** – lugar de la representación -, no invita a demorarse mucho tiempo, a pesar de la cercanía y comodidad del metro.

Con respecto a lo que es *San Francisco* se ha barajado mucho desde su estreno en 1983 y se le ha calificado de
Oratorio

, género que el mismo compositor
Messiaen
ha negado. Llamarle
Oratorio
se basaba principalmente en la poca acción que posee. Unos
pocos frailes
, un
ángel
y un
nutrido coro estático
. Quienes lo niegan

y la quieren entroncar con la ópera aducen que, aunque la acción no sea al uso de otra óperas sí posee una acción en cuanto la evolución anímica de los personajes. Tal cual se nos ha presentado en esta puesta en escena habría que apuntar hacia el concepto de ópera.

Una ópera que no sigue estrictamente los cánones de la ópera tradicional: más que mirar a lo exterior de las acciones o enfrentamientos dramáticos que suceden, mira hacia lo interior, fundamentalmente de *San Franciso* en su propia evolución mística y en su relación con la naturaleza. Esa evolución, en concreto, se centra en el progreso de la “Gracia”, término familiar en el mundo religioso, en cuanto que se trata de la labor de Dios en el ser humano hacia la perfección. Ello lleva a un enriquecimiento interior de
San Francisco
, la cual la experimentó pasando de un interés mundano – la ópera deja de lado su vida laical y comienza ya con Francisco como fraile en el que la “Gracia de Dios” le llevará
a un interés evangélico en el sentido pleno de la palabra: una imitación de la entrega total

de
Jesucristo
a los hombres. Esta evolución cala también en los otros personajes, como son los otros frailes y el leproso, a través del comportamiento de
Francisco
.

El mundo de la **Gracia** – la intervención de **Dios** – viene expresado a través del ***Ángel*** y del ***Coro***, el cual se aparte del coro tradicional de ópera y se acerca al
Coro griego
, cuya misión es crítica ante los acontecimientos y, fundamentalmente, encarna el papel de la voz de Dios.

A nivel de puesta en escena este doble plano de lo divino y lo humano viene expresado por la verticalidad – la cúpula – para lo divino y la horizontalidad – una extensa plataforma/pasillo – para lo humano. Al fondo, la orquesta y el coro. Un acierto de los escenógrafos
Emilia e Ilya Kabakov
, pues no solamente expresan simbólicamente los dos conceptos de terrenal y divinidad, sino que permite una fluidez de las diversas escenas. Llama la atención que en el libreto original – escrito por el propio compositor -, cada escena tiene un decorado distinto de corte realista, lo cual supone un continuo cambio de decorado, con la consabida mutación. Una solución de este tipo, imagino, entorpecería la fluidez de las escenas.

En toda ópera comprender el texto es importante para entender la acción, la relación de los personajes y los sentimientos interiores de ellos. Aquí es primordial, pues, en el fondo es similar al teatro de la palabra como puede ser el teatro de **Shakespeare**. El texto es una gran meditación sobre la figura del santo, su relación con la naturaleza y la divinidad. El contenido de las palabras de **San Francisco** reproducen **te xtos evangélicos** o de **San Pablo**. Por eso en segundo lugar está la historia biográfica del santo, aunque asistamos a ella. El coro, en su texto, sigue pautas similares.

La partitura, y en esto hay una diferencia con la ópera tradicional, ya en su tiempo, **Messiaen** advertía que su obra no posee oberturas, ni interludios, ni lo sinfónico, ni arias, ni conjuntos vocales. El coro que interviene alternadamente es fundamental, pues musicalmente es otro personaje más (estático) que se apropia el papel de la voz divina. Todos los personajes son masculinos, salvo el ***Ángel*** que lo interpreta una **mujer**, aunque en el origen lo compuso para la voz de un **niño**, según declaraciones del propio compositor.

Todo esto ha orientado para algunos hacia el *Oratorio*, lo cual desde el principio ha negado **M essiaen** pues para él es un “

espectáculo musical en el que son necesarios los movimientos de los personajes y sus trajes
”.

Musicalmente es de una gran riqueza, en el que se destaca de modo especial las fantásticas intervenciones del coro y la composición musical con respecto a la naturaleza, en la que los sonidos de los pájaros – llega crear auténtico concierto de los cantos de los pájaros, que posee entidad por sí misma - y el ambiente cobran multitud de matices. En muchas ocasiones la música describe el perfil - interior y exterior - de los personajes Otra de las partes que marcan impacto es la intervención musical del ***Ángel*** que en la voz de
Camilla Tilling
cobra una fuerza espiritual especial, así como el diseño de su vestuario y alas del figurinista
Robby Duiveman
.

Gran parte de la partitura vocal, así como el estar sobre la escena, recae sobre la figura de ***Franciso*** interpretado por **Alejandro Marco-Buhrmester**, barítono de voz bien modulada y expresiva, que encarna bien la figura de ***Francisco***
. El resto de los intérpretes, más breve, se mantiene en un alto nivel.

A las excelencias de la partitura del coro, se añade la ajustada interpretación del **Coro Titular del Teatro Real** (Coro Intermezzo) reforzado por el **Coro de la Generalitat Valenciana**. La **Orquesta Sinfónica de la Radio de Baden-Baden – Friburgo**, dirigida por el animoso **Sylvain Cambreling**, domina bien la compleja partitura. El que no la interpreta la orquesta del Teatro Real, se comprende, pues debido a tal complejidad orquestal hubiera recorrido bastante tiempo de ensayo.

A pesar de las excelencias de “este espectáculo musical” - se ha comparado con los **Misterios Medievales** -, parte del público abandonó la sala, sobre todo después del segundo acto en aquella hora de espera. Además de una cierta lentitud que se percibe en el segundo acto, los criterios de abandono podrían ser varios: el no estar habituado a este nuevo estilo operístico muy fuera de los cánones tradicionales – no tanto de los wagnerianos -, o algo tan simple como la incomodidad de los asientos del estadio de Baloncesto como es el **Madrid Arena**. Otra razón, pero más secundaria, es la amplitud del escenario, teniendo la cúpula en el centro, la cual se pierde desde los alejados asientos laterales.

Con *San Francisco* y otros títulos el **Real** va entrando en un nuevo estilo operístico, lo cual satisfará a algunos y alejará a otros. Es el riesgo de lo nuevo.

Título : *Saint François d'Assise. Scènes franciscain*

Ópera *en tres actos en lengua francesa.*

Estreno en la Ópera de París: *28 de noviembre de 1983*

Música y libreto: *Olivier Messiaen*

Estreno en España *en versión escénica.*

Instalación (Escenografía): *Ilya Kabakov*

Figurinista: *Robby Duiveman*

Iluminación: *Jean Kalman*

Asistente del figurinista: *Anschka Braun*

Realización escenografía, vestuario, utilería, caracterización, calzado, peluca *Trajes, utilería, maquillaje, pelucas*

Diseñador de sonido: *Sandro Grizzo*

Asesoría proyecto acústico: *IRCAM*

Instalación acústica: *Neumann & Müller*

Supervisora de dicción francesa y apuntadora: *Cécile Tatacesa*

Maestros repetidores: *Patricia Barton, Riccardo Bini, Mack Sawyer*

Asistente del director musical: *Stéphane Petijean*

Asistente del director de escena: *Marie Frigent*

Coro *titular del Teatro Real (Coro Intermezzo), Coro de la Generalita*

Orquesta: *SWR Sinfonieorchester Baden-Baden-Freiburg (Orquesta Sinfo*

Intérpretes: *Camilla Tilling (El ángel), Alejandro Marco-Buhrmester /Vincent*

Directores de los coros: *Andrés Máspero, Francesc Perales*

Director musical: *Sylvain Cambreling*

Director de escena: *Giuseppe Frigent*

Edición musical: *Saint François d'Assise de Olivier Messiaen; Libreto de Olivier M*

Duración aproximada: *Acto I: 1 hora y 10 min.; Pausa de 30min; Acto II: 1 hora y 55 m*

Durante el segundo entreacto: *hay servicio de restauración (comida y bebida) en el recin*

Estreno en Madrid: *El Teatro Real en el Madrid Arena, 6 – VII - 2011.*

CAMILLA TILLING

FOTO: JAVIER DEL REAL **ALEJANDRO MARCO-BUHRMES**

Más información

José Ramón Díaz Sande

Copyright©diazsande

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