

AINADAMAR

AUTO DE PASIÓN LAICA

KELLEY O'CONNOIR /

MIGUEL A. ZAPATER

FOTO: JAVIER DEL REAL

La muerte, aunque parezca contradictorio, termina por ser germ
de vida. Ahí tenemos el caso de **Federico García Lorca** - y de
tantos otros - a quien un disparo no pudo silenciar, y su palabra ha terminado por ser
"fuente de agua viva". Esa fuente nace en

Ainadamar

, paraje granadino donde fue fusilado el poeta un 18 de agosto de 1936, cuya significación
árabe es

Fuente Grande

, pero también desde el punto de vista etimológico:

Fuente de las lágrimas

. Y aquí es donde la coincidencia o el destino muestra algo singular:

Lorca

es esa fuente grande de la que emana su inspirada palabra, y su destino es fuente de lágrimas
para quienes lo amaban. Pero la fuente ha brotado con fuerza, y sus aguas han desbordado las
tierras de

Aidanamar

para convertir el asesinato de

Lorca

en símbolo.

De esto va la ópera

Ainadamar

de

Oswaldo Golijov

con libreto en inglés de

David Henry Hwang

, que, posteriormente, el propio

Oswaldo

ha traducido al castellano.

Ainadamar

se estrenó, en inglés, en

Tanglewood

(Massachusetts) (1) en el 2003. En 2005, tras una revisión y su traducción al castellano, se estrenó en la

Ópera de Santa Fe

(Nuevo México) con escenografía del pintor mejicano

Gronk

. En el entreacto recorrió los escenarios de Nueva York, Boston, Chicago, Los Ángeles, Argentina, Alemania y el año pasado en

Granada

, con motivo del

Festival de Música

(

Jardines del Generalife

) (2). A Madrid llega la versión que

Peter Sellars

dirigió en

Santa Fe

con la misma escenografía de

Gronk

, cuya principal innovación es la inclusión de algunos poemas de

El Diván de Tamarit

de

Lorca

recitados por

Nuria Espert

y que ha seleccionado y ordenado el propio

Peter Sellars.

David Henry

no escribe un libreto al uso, según la ópera tradicional, en donde se nos cuenta una historia.

Hay un hilo conductor que hilvana las situaciones y personajes, pero no pretende narrar acontecimientos y menos hacer historia. La ópera se cimenta sobre tres personajes:

Mariana Pineda

,

Federico García Lorca

,

Margarita Xirgu

y su prolongación en una alumna suya:

Nuria

, personaje de ficción. Los tres protagonistas poseen un denominador común: la libertad, que les lleva irremisiblemente al patíbulo.

Mariana Pineda

es bandera de libertad en el siglo XIX - borda la bandera para los liberales - y es ejecutada por el garrote vil a los 26 años ;

Federico García Lorca

con la obra teatral

Mariana Pineda

,
entra de lleno en el mundo del teatro de la mano de

Margarita Xigu

y sus ideas libertarias, le llevan a ser ejecutado por

Juan Luis Trescanto

, uno de los asesinos, el cual

alardeaba haberle "

metido dos tiros en el culo por maricón

";

Margarita Xirgu

es actriz cuya vinculación con la libertad está en su ideología y en haber estrenado

Mariana Pineda

que le llevó a una gran amistad con

Federico

y al exilio, su ejecución.

Libertad y muerte de los protagonistas, parecen ser los dos conceptos en los que se apoya

David Henry

, para escribir

Ainadamar

.
Consigue algo más, y es la superposición de los tres personajes en un sólo.

Mariana

puede ser

Lorca

,
Lorca

puede ser

Margarita

y ésta puede ser

Mariana

. Así el círculo se cierra. Y esto nos lleva a algo más universal: el precio de la libertad ante la intolerancia. De ahí, que la virtud del libreto está en no reducirse a una historia, sino a trascenderla de modo que

Ainadamar

se convierte en símbolo universal. Por eso, esta composición que llamamos ópera se nos

presenta también como cercana al oratorio.

Peter Sellars

ha dirigido

Ainadamar

con acierto, creando una serie de imágenes de gran emotividad y composición de figuras y grupos que evocan la imaginería pictórica, sin caer en la mimética reproducción de un cuadro. Entre muchas cabe destacar el arranque con la

Canción de la niñas

de

Mariana Pineda

- tema leiv motiv - o la muerte de

Lorca

retorizada en un levantarse y desplomarse, al mismotiempo que las dos

Margarita Xirgu

- la cantante

Jessica Rivera

y la actriz

Nuria Espert

- y la discípula

Nuria

(

Nuria Rial

) forman grupo atornilladas al muro como las tres

Marías

en muchas pinturas sobre la

Pasión de Cristo

. Otras veces el muro sirve de paredón o de muro de las lamentaciones. No es casual el que la acusación "

Es un maricón

";, provenga desde uno de los palcos del proscenio, como si se tratase de un balcón saetero de

Semana Santa

, por su melodía. También puede ser la sentencia de ";crucifícalo!";.

Todo este final de la segunda parte

(

Federico

),

tiene aires de

Pasión

.

Peter Sellars

sirve eficaz y sugestivamente a las palabras de

Margarita

:

Así es la ladera del monte /Tú cargas tu cruz /Un

maestro a su izquierda

/ un

torero a derecha

, la fuente misma se puso a llorar,

que tienen su referente neotestamentario

.

En esa línea están los diálogos finales

:

Ahora vamos, vamos que es hora

o

Doy mi sangre, derramada por vosotros, bebedla y contad mi historia

(3). De este modo la obra va más allá de la anécdota, y Lorca se convierte en paradigma de cualquier pueblo tiranizado.

Como ya he dicho, la revisión de este

Ainadamar

de Madrid es la inclusión de los poemas recitados por

Nuria Espert

. Encajan muy bien en cuanto al contenido, y siendo

Peter Sellars

quien los ha seleccionado, es un punto a su favor en lo que respecta a la obra de

Lorca

. También encaja bien dentro del desarrollo musical de la ópera. Si no supiéramos que ha sido invento añadido, no lo descubriríamos.

El personaje de de

Margarita Xirgu

, en esta versión, está desdoblado en la cantante

Jessica Rivera

y la actriz

Nuria Espert

. Recurrir a tal desdoblamiento puede deberse a un criterio práctico: asegurar la recitación dramática por parte de una actriz. En este caso

Nuria Espert

. Pero una vez decidida tal duplicidad,

Peter Sellars

acierta, pues crea una

Margarita Xirgu

que actúa en los acontecimientos históricos - la viste de negro - y otra que transmite el alma de la

Xirgu

, que no es sino el alma del propio

Lorca

- la viste de blanco -, pues la Xirgu fue recitadora miles de veces de la obra lorquiana. Y aquí **Peter**

- no sé si es imaginación mía - riza el rizo. Al escoger a

Nuria Espert

, recitadora generosa. también, de la obra lorquiana, hay un apunte de continuidad del espíritu de

Margarita

en

Nuria

.

Nuria Espert

sirve con claridad y precisión al recitado del texto, al que añade una expresiva interpretación corporal. Nos llega la emoción y la verdad de esos momentos. No obstante, dicho esto, tengo mis dudas sobre el conjunto de su recitación. Desde el principio se orienta hacia el terreno trágico, y leyendo algunos poemas parece que no siempre exijan tal dramatismo.

El compositor

Oswaldo Golijov

crea una partitura que puede considerarse como un collage del elemento sinfónico, el canto jondo y pinceladas de melodías judías. Ello le lleva a reunir los tradicionales instrumentos orquestales con el cajón flamenco, la guitarra flamenca, palmas, la comba y el djembé (4), así como el uso de efectos sonoros y el sampler (5). Todos ellos crean una atmósfera muy sugerente del ambiente lorquiano evocado en su obra y su figura. Consigue una fusión de elementos cultos y populares, por los que transitamos con toda naturalidad. Si se quisiera resumir el valor de la partitura, es la de poseer un gran poder evocador, como evocadora es la puesta en escena y los textos de

Lorca

.

Alejo Pérez

que convenció con la dirección musical en

[Rienzi](#)

[- versión de concierto -](#)

[\(CLIKER\)](#)

aquí no es menos. Con precisión y seguridad va encajando toda la diversidad de instrumentación heterogénea en esa fusión de música culta y popular y la orquesta cumple bien su tarea.

La parte vocal se resuelve satisfactoriamente en las voces protagonistas - los otros personajes tienen escasa intervención -, siendo

Jessica Rivera

(
Margarita Xirgu
) una soprano estadounidense de buena solvencia, y buen dramatismo interpretativo. A

Federico García Lorca

lo interpreta la mezzosoprano estadounidense

Kelley O'Connor

, que tiene que lidiar con una vocalización no al uso, a veces desconcertante, pero de la que sale triunfante. Hay que destacar también a la soprano española

Nuria Rial

, así como el coro femenino.

En el libreto original la acotación escenográfica alude al

Teatro de Montevideo

. Entre cajas

Margarita

observa al coro de

Mariana Pineda

. En esta versión se ha ido a una escenografía más abstracta. Sobre las tres paredes del escenario se posa un amplio mural de

Gronk

, en el que mezcla colores, temas, grafittis, con una estética que va del expresionismo al cubismo. Me atrevería a decir que recuerda el

Guernika

de

Picasso

, sin que tenga nada que ver en cuanto al colorido - cambiante por la luz - y el aspecto figurativo, ya que el mural de

Gronk

es más abstracto y conceptual. Se trata de un espacio que potencia bien la entraña final de *Ainadamar*

.

Se podría decir que

Ainadamar

es un

Auto de Pasión Laico

, en lo que tiene de sustancia: el sacrificio del ser humano en pro de la libertad, pero al mismo tiempo un Homenaje a dos figuras:

García Lorca

y

Margarita Xirgu

. Por eso en el libreto hay algún tópico histórico que restalla por lo que tiene de ingenuidad, ante esa concepción más universal

Con esta obra se cierra la temporada 2011 - 2012, que nació polémica. Las óperas programadas tanto por los títulos como por las puestas en escena eran una incógnita para un tipo de público más habituado a lo tradicional. La temporada ha abierto un amplio abanico a lo que es la ópera y ha intentado demostrar que la ópera es algo más que un virtuosismo y que en el siglo XXI, todavía, puede decir mucho a nivel de ideas y de sentimientos. Un segundo paso a conseguir por el

Teatro Real

es que la ópera pueda llegar a un público más amplio y con menos poder adquisitivo.

(1)

Tanglewood

, situada entre dos pequeñas ciudades:

[Lenox](#)

y

[Stockbridge](#)

[\(Massachusetts\)](#)

), es una finca donde se celebran conciertos. Es la sede del

[Festival de música de Tanglewood](#)

(

Tanglewood Music Festival

) y del

[Festival de Jazz de Tanglewood](#)

(

Tanglewood Jazz Festival

), y ha sido la residencia de verano de laLa parti

[Orquesta Sinfónica de Boston](#)

desde 1937.

(2) El elenco estaba formado por cantantes españoles y por la

Compañía de Antonio Gades

. Todos ellos bajo la dirección del mexicano

Julián de Tavira

.

(3) .-

Con él estaban crucificados dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda

(Mateo, 15,38 /

los crucificaron a él y a los malhechores, unos a la derecha y otro a la izquierda

(Lucas, 22, 33) /

Allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús

(Juan, 12, 18)

.-

Bebed todos de ella, porque esta es mi sangre de la alianza, que se derrama por todos para el perdón de los pecados

(Mateo, 26, 28).

Esta es la sangre mía de la alianza, que se derrama por todos

(Marcos, 14, 24).

Esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, sangre que se derrama por todos

(Lucas, 22, 20)

(4)

Djembe

: Instrumento de percusión, conocido popularmente como el Tam-Tam, y que también se le conoce con la grafía

Yembé

.

(5)

Sampler

, es un sintetizador electrónico semejante al

Sintetizador

utilizado como instrumento musical. La diferencia con el sintetizador es que no genera sonidos, sino que utiliza grabaciones (samples) de sonidos que son cargadas o grabadas en el sampler. Se reproduce por un teclado, secuenciador o bien otro dispositivo para interpretar o componer música.

JESSICA RIVERA / NURIA RIAL/ NURIA ESPERT / COR
FOTO: JAVIER DEL REAL

FOTO: JAVIER D

KELLEY O'CONNOR / NURIA ES

Más información

[Ainadamar. Golijov. Sellars. Entrevista](#)

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