

THE PERFECT AMERICAN. PARTITURA SUBYUGANTE PUESTA EN ESCENA ATRACTIV

CHRISTOPHER PURVES / DONALD KAASCH

FOTO: JAVIER DEL REAL

Estreno mundial de *The Perfect American* (*El perfecto Americano*)

en el

Teatro Real

de Madrid. Nació para Nueva York, pero se hicieron con ella Madrid y Londres. En principio cuenta con varios alicientes: la música de

Philip Glass

, más prodigada en bandas sonoras cinematográficas y conciertos que en el mundo operístico, lo cual lleva a la curiosidad de cómo se mueve

Glass

en este terreno, y el libreto que se centra en la polémica figura de

Walt Disney

, un tanto denostado en estos últimos tiempos por una crítica que ha puesto en tela de juicio el modo de traducir los legendarios cuentos, al barnizarlos de desmesurada azúcar y aprovecharlos para propagar una mentalidad conservadora.

The Perfect American

, en su estructura dramática, emparenta con narraciones cinematográficas como

Ciudadano Kane

de

Orson Welles

,

8 y medio Fellini

que

Bob Fosse

tradujo en musical bajo el título de

All the Jazz

. El ser humano, prostrado en la cama de un hospital ante las puertas del más allá o de la nada, revive toda su vida.

De 8 y medio y Fellini

posee el mundo onírico de los recuerdos a base de escenas que caminan continuamente de delante hacia atrás. De

Ciudadano Kane

toma el análisis acerca de

Kane

y su imperio, mediante testimonios, diversos y controvertidos, poniendo en la picota el mito América y su aparente vida feliz. El mismo título

The Perfect American

, no deja de ser una ironía.

El argumento está tomado de la novela de

Peter Stephan

Jungk

Der König von Amerika

(

El Rey de América

). A partir de ella

Rudy Wurlitzer

ha estructurado el libreto que cuenta con un alto porcentaje de soliloquios de carácter expositivo ante los espectadores, como si de un narrador novelista se tratara. Al reducir considerablemente la relación interactiva entre los personajes proporciona al conjunto cierta pesadez. A veces esta función narrativa se encomienda al

Coro

, reminiscencia del

Coro griego

, y resulta más digerible el hilo narrativo, sobre todo porque las intervenciones corales poseen un alto grado de musicalidad y expresividad sonora.

La partitura que

Philip Glass

compone, sigue de lejos su tradicional línea de secuencias repetitivas, pero que, en este caso, poseen una mayor progresión hasta el punto de resultar muy expresivas. Hay momentos de gran inspiración y adecuación a la narración, así como sabe crear una cierta atmósfera hipnótica y onírica que se acopla bien al tema narrativo.

La historia tiene como emblema y "leitmotiv" el pueblo de

Marceline

, cuna idílica de

Walt Disney

, y que recuerda el

Rosebud

de

Ciudadano Kane

.

Marceline

es símbolo de sus años felices y vida sana como si fuera la

Arcadia Clásica

, la cual se vio reflejada en varias de sus películas. A base de idas y venidas - propio de los recuerdos y del mundo onírico - recorreremos la vida de

Walt Disney

y la creación de su gran empresa, en la que los contratos, para con sus empleados, eran draconianos y se les exigía renunciar a los derechos de autoría de los dibujos en provecho de

Disney

que alimentaba su tremendo ego. La realidad que desvela

The Perfect American

, es que

Walt Disney

termina por ser la inspiración lejana y padre putativo de todos los personajes animados, cuyos padres biológicos eran sus dibujantes a quienes

Walt

robó sus bebés.

The Perfect American

es ópera con libreto de no fácil puesta en escena, que requiere una gran imaginación por parte del director y del escenógrafo. Esta puesta en escena es lo más fascinante del espectáculo ofrecido en el

Teatro Real

. Se ha sabido traducir el controvertido mundo empresarial de

Disney

con diversos elementos virtuales y reales. Acertada la traducción de los dibujantes de

Disney

a través de los figurantes, y la evocación del mundo

Disney

centrado en el arte del dibujo sin caer en la facilonería de acudir a los tópicos de

Mikey Mouse

y demás familia animada en una traducción mimética, aunque según informaciones el no recurrir a los muñecos

Disney

se debe a una decisión pecuniaria: evitar los derechos de autor. De todos modos, sea cual sea el origen se ha sabido encontrar la traducción, la cual posee la virtud de la evocación más allá del mero trazo tradicional. Otro gran acierto es la evocación onírica.

En todos estos aciertos plásticos sorprende menos, la creación del pueblo arcádico

Marceline

. La acotación en el libreto es: "

Un pueblo bucólico e inocente, un tiempo fuera del tiempo, en el corazón de Estados Unidos

". Tal ambiente, plásticamente, no aparece, ya que, en general, todo el espectáculo se inclina a cierto tenebrismo, en el que el colorido no abunda.

The perfect American. Ópera. T. Real. Crítica

Escrito por José R. Díaz Sande

Martes, 12 de Febrero de 2013 15:42 - Actualizado Martes, 12 de Febrero de 2013 16:12

Se percibe una buena dirección de actores por parte de

Phelim McDermott

. Los cantantes responde bien a los desplazamiento trazados, al igual que el

Coro

. Todos resultan muy creíbles y están liberados del corsé que, a veces, obliga el canto.

En la tesitura vocal abundan las voces graves: barítonos, bajos-barítonos son los personajes de

Walt Disney

(

Chrisopher Purves

), su hermano

Roy

(

David Pittsinger

) y el personaje de

Abraham Lincoln

(

Zachary James

), mientras que en las mujeres está más repartido, mezzosopranos y sopranos. Dos de los personajes prefieren la cuerda de tenor como son el contestatario empleado

Dantine

(

Donald Kaasch

) y la breve paródica aparición de

Andy Warhol

(

John Easterlin

).

Philip Glass

ha jugado con toda la paleta vocal y muestra un buen dominio expresivo.

Llama la atención la voz de la joven soprano inglesa

Rosie Lomas

en el papel de

Josh

, el niño enfermo del hospital, por su limpieza, claridad y provista de un gran acento lírico que se adecua muy bien al personaje. Es una breve intervención pero muestra la exquisitez de su voz que se potencia con el contraste de la cuerda de barítono de

Christopher Purves

.

The perfect American. Ópera. T. Real. Crítica

Escrito por José R. Díaz Sande

Martes, 12 de Febrero de 2013 15:42 - Actualizado Martes, 12 de Febrero de 2013 16:12

Otro de los que impactan musicalmente es

Zachary James

en el papel de

Abraham Lincoln

. Es un bajo-barítono de potente y segura voz.

Donald Kaasch

, como el contestatario

Dantine

que pide justicia, es un tenor de limpios agudos y voz segura. Los aplausos agradecieron su buena interpretación. El resto del reparto se mantuvo a buena altura. Por mayor protagonismo, sin desmerecer al conjunto, sobresalen el barítono

Christopher Purves

(

Walt Disney

) y

Janis Kelly

como

Hazel George

. En este panorama musical sobresale de forma llamativa la intervención del

Coro

, tanto por interpretación como por partitura.

Dennis Russell

- muy familiarizado con el lenguaje de

Philip Glass

- dirige la orquesta, la cual responde con eficacia y consigue sacarle el mayor partido posible.

Hay momentos en que la partitura orquestal se convierte en protagonista al ausentarse las voces y se descubre su buena ejecución.

The Perfect American

fue contemplado por un público un tanto dividido y da la sensación de que vivió cierto desconcierto. La división no llegó a manifestarse mediante el pateo, sino por el abandono de la sala, a oscuras, nada más caer el telón - miércoles 30 de enero de 2013 -, y no parece que fuera premura de tiempo ya que la duración de este montaje es de unas dos horas. Este desconcierto también se manifestó en los aplausos que no brillaron por su generosidad y mantuvieron su tono monocorde. Solamente elevaron su volumen ante

Donald Kaasch

(

Dantine

) y

Zachary James

(

Lincoln

).

Si hubiera que destacar algo de este

The Perfect American

como nota sobresaliente, aparte de la impactante partitura en muchos momentos, es la capacidad del director escénico

Phelim McDermott

, que ha sabido encontrar la traducción escénica de un modo imaginativo llena de aciertos, lo cual, leyendo el libreto, no resulta fácil. Su poética ha conseguido evocar todo lo que supone el fenómeno

Disney

que va más allá de su personalidad individual.

Antes he mencionado la estructura narrativa cercana al cine. Teatro y cine son dos lenguajes diferentes, e historias oníricas y de ensoñación como ésta lo tiene más difícil el teatro.

Phelim

ha sido un artista en este aspecto.

The Perfect American

es un gran espectáculo con una atractiva puesta en escena, una partitura que subyuga y una satisfactoria interpretación, cuya debilidad se encuentra en el libreto al abusar del elemento discursivo más que interactivo. He oído algún comentario cuyo interrogante era:

"¿Qué diferencia hay entre este espectáculo y las comedias musicales de la Gran vía madrileña? -

léase

El Fantasma de la ópera

,

El Rey León

...

Creo que hay diferencias sustanciales. En primer lugar la electrónica en orquesta y voces, que aquí no existe. La partitura exige voces líricas para todos los cantantes, lo cual en la comedia musical transcurre por otro tipo de tesituras y estilos. Es comprensible el que se dude en catalogarlo como ópera, ya que se aleja de la ópera tradicional e incluso de la llamada ópera moderna del s. XX. En el mundo de la ópera, como en otros mundos, siempre, los nuevos movimientos y estilos plantean el mismo interrogante. El tiempo configura un concepto más amplio de la ópera y supera estilos y modos de hacer con aciertos y fallos. Un ejemplo de esto se encuentra en

Porgy and Bess

. En su estreno se le definió como ópera folklórica. Años más tarde (1976) entró oficialmente en el mundo operístico.

The perfect American. Ópera. T. Real. Crítica

Escrito por José R. Díaz Sande

Martes, 12 de Febrero de 2013 15:42 - Actualizado Martes, 12 de Febrero de 2013 16:12

CHRISTOPHER PURVES / ROSI

FOTOS: JAVIER DEL REAL

The perfect American. Ópera. T. Real. Crítica

Escrito por José R. Díaz Sande

Martes, 12 de Febrero de 2013 15:42 - Actualizado Martes, 12 de Febrero de 2013 16:12

Más información

[The Perfect American. Ópera. T. Real](#)
[The Perfect American. Ópera. T. Real. 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

The perfect American. Ópera. T. Real. Crítica

Escrito por José R. Díaz Sande

Martes, 12 de Febrero de 2013 15:42 - Actualizado Martes, 12 de Febrero de 2013 16:12

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