MOISÉS Y AARÓN
de
ARNOLD SCHÖNBERG

Director Musical
LOTHAR KOENIGS

Director de Escena
ROMEO CASTELLUCCI

en el
TEATRO REAL
(SALA PRINCIPAL)
de
MADRID

Del 24 de mayo de 17 de junio de 2016

El grito contra la persecución antisemita de **Arnold Schönberg** (1874 - 1951) lo lanzó a través de su ópera inacabada *Moisés y Aarón*
(1930 - 1932) estrenada en el
Stadttheater de Zúrich
el 6 de junio de 1957.

A Madrid llegó como versión de concierto, pero ahora se presenta en versión escénica en coproducción del
Teatro Real
con la
Ópera de París
.

Este título se rodea de un contexto como es la música de compositores de los años de entreguerras. Para **Joan Matabosch**, director artístico del Teatro Real, *Moisés y Aarón*

- *Es de los acontecimientos más grandes que ha vivido esta casa en toda su historia. Es la primera vez que se escenifica en Madrid una de las óperas más importantes de la historia de la música. Es una de las óperas más complejas, y de las más difíciles para un teatro.*

PARA MÍ, PERSONALMENTE COMO JUDÍO Y ALEMÁN,
ES UNA HISTORIA MUY CERCANA A MI CORAZÓN

FOTO: BERND UHLIG

(OPERA DE PARÍS)

Lothar Koenigs (Aquisgrán) es el director musical de esta versión. Desde 2009 es director musical de la **Welsh National Opera**. En fechas recientes ha dirigido *Ariadne auf Naxos*, *Hänsel und Gretel* y Le nozze di Figaro.

- *Es un gran placer para mí dirigir esta ópera, que dirigí, por primera vez, con mi compañía en la* **Ópera de Cannes**. *La partitura requiere un estudio muy pormenorizado, porque es difícil. La música no viene a uno sino que uno tiene que ir hacia la música, pero cuando lo has hecho recibes muchísimo de ella. Para mí, personalmente como judío y alemán, es una historia muy cercana a mi corazón.*

Moisés y Aarón *narra la huida del pueblo hebrero de Egipto y la promulgación de los Mandamientos. Ello da pie al enfrentamiento entre* **Moisés***, idealista de inflexible rectitud y de pensamiento puro, frene a su hermano* **Aarón***, hombre de acción y de palabra y de conducta irregular.*

- *También está muy dentro de mi corazón porque* **Schönberg** *no pensó que esta obra se representara. Escribió una partitura de una dificultad enorme sin compromiso para representar, porque él creía incondicionalmente en su teoría dodecafónica, y por eso creó esta partitura tan auténtica y verdadera.*

INVITO A ESCUCHAR ESTA ÓPERA
COMO SI FUERA UNA ÓPERA DE MOZART

Visto que se trata de una **música dodecafónica**, **Lothar Koenigs** pone el acento en que

- *lo más importante es olvidarse de las dificultades que tiene la interpretación de esta ópera. Invito a que el público acuda a escuchar esta ópera como si fuera a ver una ópera de* **Mozart**
con la mente totalmente abierta. Presenta idénticas cualidades

FOTO: BERND UHLIG

Lothar se niega a discurrir por las disquisiciones de la música dodecafónica y de la diferencia de canto entre ***Moisés*** y ***Aarón***. Según la *Biblia*, **Moisés** no tenía la facilidad de la palabra y era su hermano **Aaró**
n

quien comunicaba al pueblo los mensajes de
Moisés
.
Schönberg
expresó musicalmente esta diferencia mediante dos tipos de canto distintos:
Moisés
- el bajo barítono
Albert Dohmen
- se expresa a través del canto hablado (
Sprechgesang
) y
Aarón
- el tenor
John Graham-Hall
- canta con frases más líricas.

- *El mismo* **Schönberg** *decía que no había que pensar en las relaciones de unas notas y otras en la partitura, sino escuchar la música, y percibir cómo este*
Dios
que refleja está realmente presente. Está vivo a través de la música, la cual es la importante y no la teoría que hay detrás.

**TUVE LA ENROME SATISFACCIÓN
EN LA MARAVILLOSA FORMA
EN QUE ESTÁ EL CORO**

Entre las dificultades musicales está el **Coro**. **Lothar** alaba el trabajo del **Coro del Teatro Real**, y
a su director
Andrés Maspero
, al que habría que colocarle una alfombra

- *El hecho de que ahora podamos representarla es formidable y se lo debemos a los grandes maestros de coro, que han podido abordar la gran dificultad que tiene la partitura para el* ***Coro****. Hace unas cuatro semanas que yo llegué. Faltaba una semana de ensayo con el* ***Coro*** *y, realmente, tuve la enorme satisfacción en la maravillosa forma en que estaba el coro que puede interpretar esta música tan difícil. Ayer pudimos ver todo en conjunto, y todos los que han participando comprenden esta obra y creen en ella. Espero que lo mismo ocurra con el público.*

EL CORO REPRESENTA
EL PRIMER PERSONAJE

Quien se ocupa de la dirección de escena es **Romeo Castellucci** que a su vez firma la escenografía, el vestuario y la iluminación. Debuta en el
Teatro Real
y
Joan Matabosch
califica como

- *uno de los creadores más excepcionales que hay en el mundo. Su puesta en escena es uno de los grandes acontecimientos de este espectáculo.*

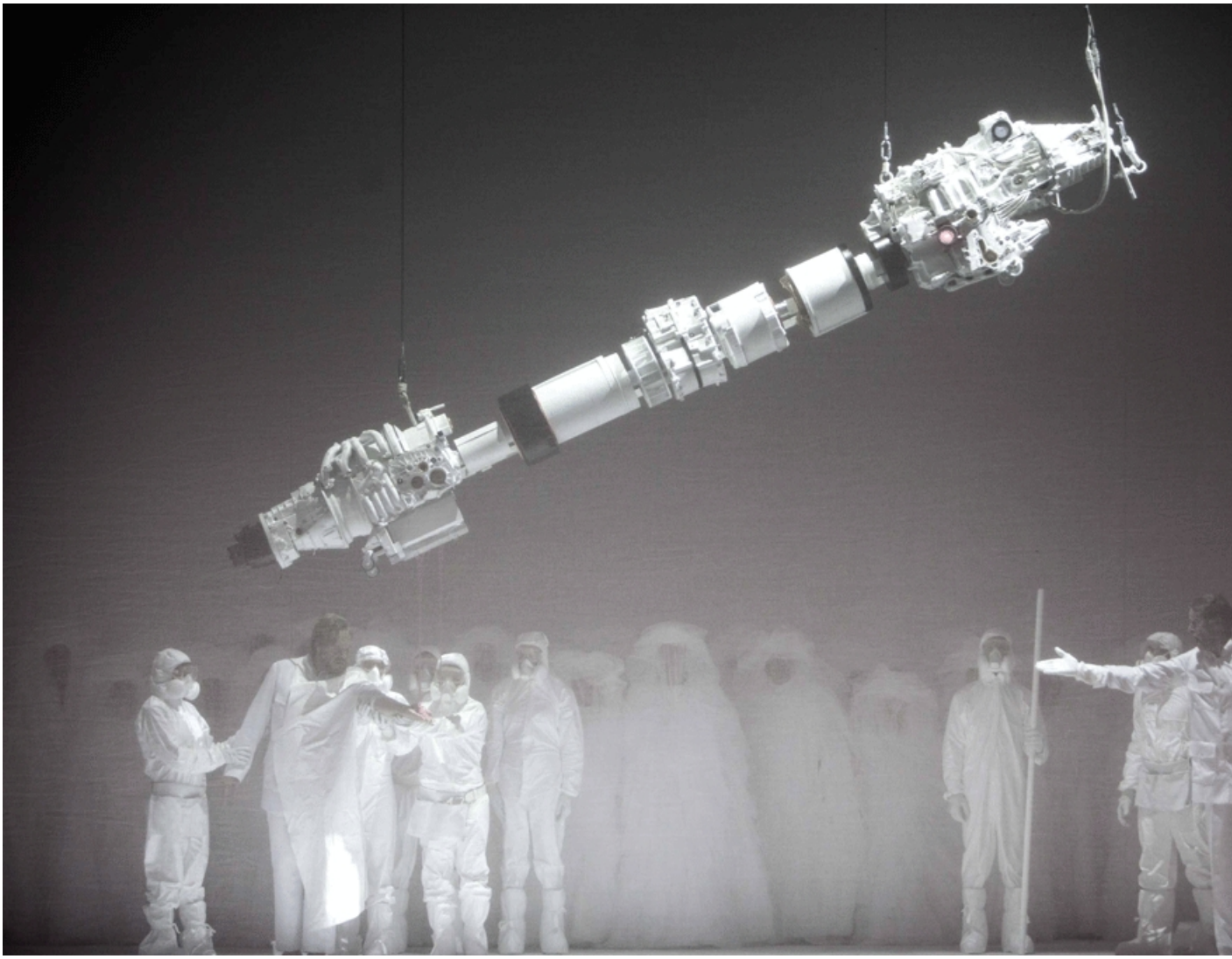

FOTO: BERND UHLUG
(ÓPERA DE PARÍS)

Romeo Castellucci es, desde hace dos décadas, uno de los protagonistas del teatro de vanguardia en Europa.

- *Es un gran privilegio estar en este teatro por primera vez. Un gran honor colaborar con este equipo de gran profesionalidad y de una humanidad muy hermosa. Ha habido un ambiente de trabajo extraordinario. Ha sido, también, un gran honor y una grandísima sorpresa encontrar al maestro* **Koenings** *y al maestro* **Maspero** *con un* ***Coro*** *extraordinario, el cual tiene una función importantísima en la escena. Está casi siempre presente sobre el escenario.*

A nivel narrativo, para **Romeo** el **Coro**

- *representa el primer personaje. Básicamente hay tres personajes:* ***Moisés****,* ***Aarón*** *y el* ***pueblo de Israel*** *, que cambia continuamente, lleno de tribulaciones, desde el principio al fin. ha sido una sorpresa haber encontrado un Coro tan preparado y abierto. Me ha hecho muy feliz.*

ÓPERA DE CAPITAL IMPORTANCIA
EN LA HISTORIA DE LA MÚSICA

Moisés y Aarón la considera una obra de capital importancia no solamente para la historia de la música sino para la cultura del siglo XX.

- *Es una obra que une el Antiguo Testamento, desde las raíces de la cultura del libro, con aspectos de vanguardia. Justamente porque* **Schönberg** *podría colocar su dodecafonía en una época en que nacía el libro y la escritura. Hay una posible identificación de* **Schönberg** *con* **Moisés** *, que sube al monte y vuelve con un nuevo libro, que es un nuevo modo de concebir la experiencia humana. Una batalla que nos lleva a la purificación del pensamiento. En la dodecafonía hay un aspecto estético, pero, también, moral, lo cual me parece extraordinario el*

proponerlo en esta época. Los temas, la palabra, el vocabulario pertenece a esta época. Basta pensar en la palabra
Éxodo
, muy significativa en estos días, pues la tenemos entre nosotros. Esta emigración de los desheredados en busca de una tierra prometida. La palabra "
el becerro de oro
", otra palabra "
idolatría
". Son palabras que pertenecen a nuestra época. También la palabra "
desierto
". ¿Qué es el desierto? Es la condición de la experiencia humana. El
desierto
como
Schönberg
indica, podría ser el
desierto de la imagen
.

LA LUCHA CONTRA LA IMAGEN

FOTO: BERND UHLIG

(ÓPERA DE PARÍS)

Romeo subraya como algo curioso que

- *el **Moisés Schönbergiano** es un **Moisés** que lucha contra la imagen. Todo el texto insiste sobre el mal uso de la imagen. Este es un tema totalmente contemporáneo. El exceso de imagen, comunicación e información puede convertirse en una enfermedad.*

Lo más extraordinario de esta ópera, según **Romeo**, es que es

- *una ópera incompleta. Falta el tercer Acto que* **Schönberg** *no llegó a terminar. Lo más significativo es las última palabra que*
Moisés
dice al final del segundo Acto. Una palabra que está cargada de significado. Dice "¡Oh" palabra, la palabra que me falta!" Pienso que es una frase de gran alcance que hace estallar la profundidad de la experiencia humana. El
Moisés
de
Schönberg
no es un
Moisés monolítico
, sino un
Moisés
imbuido de la duda, un
Moisés
muy humano, tal vez, muy semejante al
Moisés
de
Miguel Ángel
que es un hombre. Por tanto cualquiera que soporta el peso de su tarea, y lo soporta como un hombre imbuido de la duda. El tercer acto es en términos psicoanalítos, el Acto que falta. Es a partir de este tercer acto, de donde hay que pensar la puesta en escena. A partir de lo que falta, de lo que se ha llegado a llevar a término, en términos de empresa humana.
Schönberg
está convencido de haber fracasado al intentar implantar la escritura de la dodecafonía. Esto lo vuelve particularmente llamativo y humano. Veo que, aparentemente, es una ópera fría, severa, pero detrás hay muchísima humanidad en la experiencia de fracaso de estos dos hermanos.

Esta obra tiene especial interés para **Romeo** porque

- *irradia el problema de la imagen. La cultura hebrea no era una* ***cultura iconoclasta****. Era una* ***cultura anicónica.***

No tiene imágenes, y para mí esto era muy fuerte. Era un experimento fundamental para el mismo
Schönberg
. Está claro que hay una paradoja: describir la tensión contra la imagen, que hay que hacerlo con las imágenes. Por ejemplo en el primer acto esta falta de imágenes, la
aniconicidad
es casi literal. En la mente de
Moisés
es un pueblo mental, un pueblo perfecto, sin cuerpo. En este sentido la imagen está blanqueada casi con cloro. Es como una nube. El
pueblo de Israel
todavía no ha tomado un cuerpo. Lo hará en el segundo acto. El primer acto es la lucha contra la imagen y es una página en blanco, que debe, todavía, recibir mancha humana que caracteriza al segundo acto.
Es una paradoja trabajar la aniconicidad con la imagen. Es contradictorio. Está contradicción está en
Schönberg
en cuanto que
Moisés
no habla pero tiene que usar el canto, aunque sea el canto hablado.
Hay una tensión en
Schönberg
que no la hay en otros músicos. Hay una lucha en él por la necesidad de aquella imagen, de aquella nota, de aquella palabra.

EL BECERRO DE ORO
UN TORO CHAROLÉS

Una de las escenas más impactantes es la de la *Danza del becerro de oro*, que fue la que se representó públicamente por primera vez en 1951, en donde la dodecafonía es protagonista.

A raíz de la escena del **Becerro de Oro**, las redes sociales han levantado una polémica acerca de la exhibición de los animales en los espectáculos. Se han recogido firmas para que este **toro charolés**
que sale a escena no lo haga.

Romeo Castellucci
califica esta polémica de

- *muy banal. Es extremadamente superficial y está montada sobre la mentira. Es muy triste cómo se puede banalizar una ópera tan densa de significado, e incluso con la presencia de este animal que está muy llena de significado, porque no es decorativo o ilustrativo. Es muy importante, nuclear y esencial la presencia del animal. Es obvio que este animal está tratado como un príncipe. Se ha trabajado con él durante muchos meses con muchas personas, para prepararlo, para que se sienta a gusto.*

FOTO: BERND UHLIG
(ÓPERA DE PARÍS)

El que no sea un **Becerro** y sí un **toro** se debe a que según las tradiciones

- *el culto en Egipto era a un **Toro** y no a un **Becerro**. Se trata de una razón filológica, pero en términos dramatúrgicos un **Toro** tiene un mayor peso dramatúrgico. Los movimientos son lentos y es como una escultura viva. A nivel visual es más eficaz. El que se hable de **Becerro de Oro**, según algunas traducciones del hebreo quiere decir también **Toro***

. A parte de esto hay fuerte contraposición entre el primer acto y el segundo, la misma contraposición que existe en la
Biblia
. Cuando está
Moisés
el pueblo se convence de la bondad de la
Ley
. De la severidad, de la falta de imágenes.
Moisés
garantiza un comportamiento justo en consonancia con la nueva Ley, la
nueva Alianza con Dios
. Cuando
Moisés
sube al monte
Aarón
elabora un plan para salvar la situación. Se contrapone un
Aarón
político a un
Moisés
religioso. El
Aarón
político consiente al pueblo para no perderlo, el culto del
Toro
. En el primer acto vemos una máquina, en el segundo acto, un animal. En el primer acto la máquina es una especie de antena satélite de comunicación. Un especie de rotativa del lenguaje que produce palabras, palabras, palabras… Hay una referencia a que estamos fuera del orden humano a través de la máquina, respecto a la Ley. En el segundo acto, en cambio, la máquina no está, se ha apartado, entra el
Toro
, el cual aporta el cuerpo, la animalidad, algo vivo, por eso es importante quesea una animal. Es una presencia ontológica. En este sentido tiene un peso dramatúrgico. El animal aporta otra filosofía: la llamada de la vida viviente, de la existencia, la necesidad de sentirse vivo. Esto es lo que no entiende
Moisés
de su pueblo: la necesidad de estar vivos; de ser personas reales. El
Moisés
de
Schönberg
es un
Moisés platónico
. Incluso no se fía sólo de la palabra, sino del pensamiento.
Aarón
, en cambio, consiente la experiencia del cuerpo. La escena de la orgía, en realidad, es la vida. Están todos los elementos de la vida:
el amor, el odio, la violencia, la ternura, la juventud, la vejez, la enfermedad, la belleza, el sexo, la muerte

. Eso es lo que parece que
Moisés
no consigue comprender. A final
Moisés
, de un modo extraordinario, tiene una duda sobre su postura.

FUNCIÓN
24, 28 mayo / 1, 9, 13 y 17 de junio de 2016: **20:00 horas**
domingos 5 de junio: **18:00 horas**

PRECIO
Estreno: **De 382€ a 11€**
Normal: **De 214€ a 11 €**

ROMEO CASTELLUCI / LOTHAR KOENIGS / ANDRES MASPERO

FOTO: JAVIER DEL REAL

Título: *Moisés y Aarón*
Música: *Arnold Schönberg (1874 – 1951) Ópera en tres actos*
Libreto del compositor, *basado en el libro del Éxodo de la Biblia*
Estrenada *en el Stadttheater de Zúrich, el 6 de junio de 1957*
Estreno de la versión escénica *en el Teatro Real*
Escenografía, figurines e iluminación: *Romeo Castellucci*
Directora asociada: *Silvia Costa*
Co iluminador: *Marco Giusti*
Coreógrafa: *Cindy von Acker*
Dramaturgos: *Piersandra Di Matteo, Christian Longchamp*
Creador de video: *Luca Mattei*
Asistente de director musical: *James Southall*
Asistente de director de escena: *Barbara Lluch*
Supervisor de la escenografía: *Opéra de Paris*
Asistente de la coreógrafa: *Stéphanie Bayle*
Técnico de video: *Luca Reale*
Supervisora de dicción: *Rochsane Taghikhani*
Nueva producción *del Teatro Real, en coproducción con la Ópera National de Paris*
Coro y Orquesta *Titulares del Teatro Real*
Bailarines: *Claudia Aguero, Tania Arias, Emiliana Battista, Fredo Belda, Lucas Bruyere, José Cameán, Irene Cantero, Arielle Chauvel-Lévy, Fabien Dymny, Alba Fernández, Joaquín Fernández, Tania Garrido, Flora Gaudin, Camille Gerbeau, Daniel Hernández, Cristhian Jurado, Gennaro Andrea Lauro, Rafael Linares,*
Olivia Lioret, Hugo Lumbreras, Ángel Montero, Elisa Morris, Yara Paz, Xavier Pérez,
Pauline Raineri, Juan Manuel Ramírez, Patricia Roldán-Ponce, Francesca Ruggerini,
Fernando Sánchez, Lucía Sánchez, Nicolas Turicchia, Gloria Vega, Jordi Vilaseca, Ignacio Yuste
Actores-acróbatas: *Sandra Cardozo, Juan Leiba, Rodrigo Mendiola, Gabi Nicolás, Diana Samper, David Vento*
Figuración especial: *Mehdi Bendaoud, Marie-Laure Kaminski*
Intérpretes: *Albert Dohmen (Moisés), John Graham-Hall (Aarón), Catherine Wyn-Rogers (Una inválida), Antonio Lozano (Un hombre joven), Michael Pflumm (El joven desnudo/un hombre), Oliver Zwarg (Otro hombre/ un efraimita), Andreas Hörl (Un sacerdote), Julie Davies (Una muchacha / Primeravirgen desnuda), Beatriz Jiménez (Segunda virgen), Anais Masllorens (Tercera virgen), Laura Vila (Cuarta virgen)*
Seis voces solistas: *Pilar Belaval, Cristian Díaz Navarro, John Heath, Beatriz Oleaga, Manuel Rodríguez, Cristina Teijeiro.*
Director del Coro: *Andrés Máspero*
Director musical: *Lothar Koenigs*
Director de Escena: *Romeo Castellucci*
Edición musical: *Moses und Aron, de Arnold Schönberg*
Editorial *Schott Music GmbH & Co. KG. Editores y propietarios*
Duración aproximada: *1 hora y 45 minutos, sin pausa*

Estreno en Madrid: *Teatro Real (Sala Principal), 24 - V - 2016*

Más información

 Moisés y Aarón. Schönberg. Entrevista

www.madridteatro.net

FOTO:
BOGUSŁAW TRZECIAK
Teatro Real
Director: Joan Matabosch
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