EL PÚBLICO
PARTITURA DESLUMBRANTE

FOTO: JAVIER DEL REAL

Estreno absoluto y nueva producción del **Teatro Real**: *El público*. Es como la herencia de **Gerard Mortier**, pues fue de él la idea de que el compositor **Mauricio Sotelo** compusiera una ópera sobre la enigmática obra de **Federico García Lorca** *El público*. Después de que la desenclaustraran, ya se ha escrito mucho sobre su historia y acerca de las posibles interpretaciones que puede tener este texto, así como del orden de escenas, concluyendo, casi siempre, con el interrogante de si es un borrador y por lo tanto de una obra inconclusa.

Andrés Ibáñez, colaborador habitual de **Mauricio Sotelo**, se ha encargado del libreto, y en declaraciones previas ha manifestado el intento de poner orden en esas escenas, y buscarle cierta lógica, dentro del surrealismo por el que campean, así como que resulte inteligible. Tal inteligibilidad o comprensión circula a través de un estructura en donde impera el surrealismo,

la locura, los diálogos absurdos, los saltos de lógica, lo personajes extraños...De entrada, se tiene la misma sensación que produce el texto original
representado en prosa
(CLIKEAR)
: el no saber por dónde uno va circulando y la sospecha de que es un "puzzle" de piezas sueltas. Dentro de todo ese maremagnum los estudiosos, y si uno atiende con cierta paciencia, hay temáticas que o se mencionan o se intuyen visualmente. Una de ellas es la homosexualidad, tema preocupante para el propio
Lorca
al estar cercado por una sociedad que mostraba el rechazo, y otro el Arte como elemento revolucionario y generador de vida. Tanto la homosexualidad como el Arte - concretado en el teatro como paradigma - están enclaustrados, y por lo tanto circulan en la vida protegidos por la máscara, la cual será un tercer tema, ya que la vida está enmascarada, y protegida por máscara tras máscara. En el fondo es un grito de
Lorca
hacia la libertad.

Si ésta es la parte positiva para **Lorca**, la imposibilidad de llevarla a cabo se debe a la hipocresía burguesa que impide que la autenticidad salga a la luz.
El Público
es, pues, un grito contra tal hipocresía y un modo de ir quitando máscara tras máscara. Lo que trata
Lorca
con su obra, según comentarios suyos, es que el público, sentado en su butaca, se vea reflejado en el escenario que le muestra sus miedos, sus deseos, sus contradicciones...De este modo el escenario se transforma en un espejo en el que se refleja el público, por eso el título: *El Público*
.

Mortier estaba convencido de que el "habitat" natural de *El Público* era lo ópera, por la infinidad de recursos, y sobre todo por la posibilidad de expresar a través de la música ese mundo onírico y surrealista que el texto evoca.
Mauricio Sotelo
compone una partitura muy sugerente, tal vez lo mejor del espectáculo. Engarza múltiples sonidos provenientes de diversos estilos, incluido el flamenco, al cual no deja que trisque por sus fueros, sino que, concediéndole un algo de respiro y esparcimiento, lo somete a una partitura disciplinada. Resulta evocador y funciona bien en ese mundo oscuro de los deseos, visualizados en el baile aflamencado de los caballos.

He dicho que la música, tal vez, es lo mejor del espectáculo porque, aún concediendo lo

ininteligible de la historia si se busca una narración lineal, es bella por sí misma en cuanto que sugiere muchas imágenes, las cuales quedan reforzadas al contemplar la impronta visual que el artista-escenógrafo **Alexander Polzin** ha creado. Este es otro de los puntales exitosos del espectáculo. Paneles móviles que suben y bajan, juegos de espejos contribuyen a ese "puzzle" del que hablaba al principio. Un "puzzle" de diversas capas y también de diversas máscaras. Si el movimiento musical es continuo, como si de un río que fluye se tratara, también lo es este juego escenográfico que lleva el discurso sobre el Arte Teatral a un concepto más universal de Arte.

Música y escenografía, más allá de simples paneles, consiguen crear en el espectador sensaciones e ideas, a veces muy subjetivas debido a la idiosincrasia de cada espectador, que, aunque la historia le resulte incomprensible, pueden generar otras historias o transportarlo a otra dimensión.

Si la parte musical orquestal llama la atención, lo mismo la interpretación del conjunto de música contemporánea **Klangforum Wien, que Pablo Heras-Casado dirige con seguridad y en sintonía con él. El lucimiento de sus solistas justifican el haber encomendado la interpretación a ese conjunto, que por otra parte es muy familiar a**
Sotelo
. En el apartado flamenco brillaron
Arcángel
y
Jesús Méndez
como cantaores, ajustándose al "tempus" que impone la partitura y la guitarra de
Cañizares
.

Así como la parte orquestal entra con fluidez en el espectador, algo más dura es la parte cantada tanto para el espectador como para el propio cantante. No parece fácil. Se ha recurrido, preferentemente, a cantantes españoles, lo cual ayuda a ciertos parlamentos hablados. En general se muestra una calidad nada despreciable y destaca especialmente la soprano Isabella Gaudí en el papel de *Julieta*, cuya aria no está exenta de riesgos vocales, que superó con creces. El barítono
Tomas Tazl
estuvo soberbio tanto por voz como por composición de sus personajes. Igualmente
José Antonio López
que mostró mejores dotes de cantante - muy buenas - que de intérprete.

El tema de los caballos ***(CLIKEAR),*** de los cuales **Lorca** hablaba como "*caballos como protagonistas y por ello de difícil representación*
", los cuales representan los anhelos y deseos del protagonista, plásticamente se resuelven como en otras ocasiones mediante el semidesnudo cuerpo humano coronado de cabellosy calzado de pezuñas. Lo que añade la ópera es la coreografía
de corte flamenco con una mirada en lo contemporáneo.
Rubén Olmo
como bailaor principal resulta convincente y expresa, bien, la tensión del deseo

***El Público*, en versión operística, muestra una vez más un texto del que por una parte el espectador queda distanciado a nivel de contenido, pero, al mismo tiempo, subyugado por las imágenes y sensaciones que produce. Lo que sin género de dudas llega de modo excepcional es la parte orquestal y la interpretación tanto musical como canora.**

El público (los espectadores) del 4 de marzo se mantuvo expectante y respetuoso a medida que la función avanzaba. Al final, los aplausos se decidieron por la generosidad, aunque no desbordante.

FOTO: JAVIER DEL REAL

Título:*El Público (Ópera Bajo La Arena) (Ópera en cinco cuadros y un prólogo)*
Música:*Mauricio Sotelo*
Libreto:*Andrés Ibáñez, basado en la obra de teatroEl Público(hacia 1930) de Federico García Lorca (1898 - 1936)*

Escenografía:*Alexander Polzin*
Figurines:*Wojciech Dziedzic*
Iluminación:*Urs Schönebaum*
Coreografía:*Darrel Grand Moultrie*
Dirección de sonido:*Peter Böhm*
Asistente de dirección de sonido:*Florian Bogner*
Klangforum Wien
Guitarra solista:*Cañizares*
Percusionista:*Agustín Diassera*
Coro*Titular del Teatro Real (Coro Intemezzo)*
Encargo y nueva producción*del Teatro Real*
Intérpretes:*José Antonio López (barítono)(Director(Enrique)/Figura de Pámpanos); Arcángel (cantaor)(Caballo blanco primero); Jesús Méndez (cantaor) (Caballo blanco segundo); Rubén Olmo (bailaor) (Caballo blanco tercero); Thomas Tatzl (barítono) (Hombre primero(Gonzalo)/ Figura de cascabeles/ desnudo rojo); Josep Miquel Ramón (barítono) (Hombre segundo/Caballo blanco primero /centurión); Antonio Lozano (tenor) (Hombre tercero/Caballo negro/Pastor bobo); Gun-Brit Barkmin (soprano)(Elena/Señora); Erin Caves (tenor) (Emperador / Prestidigitador); Isabella Gaudí (soprano)(Julieta/niño); José San Antonio (barítono) (Criado / Enfermero); Harold Torres/Antonio Magno (Dos estudiantes); Haizam Fathy (bailarín-actor)(El traje de Arlequín); Leonardo Cremaschi (bailarín-actor) (El traje de bailarina); Carlos Rodas (bailarín-actor (El traje de pijama); Daniel Kone y Samuel Echardour (bailarines-actores)(Los niños)*
Dirección del coro:*Andrés Máspero*
Dirección musical:*Pablo Heras-Casado*
Dirección de escena:*Robert Castro*
Duración:*Primera parte: 1 hora y 25 min. / Pausa:30 min.) / gunda parte: 45 min.*
Estreno absoluto mundial
Estreno en Madrid:*Teatro Real, 24 - II - 2015*

Más información

- El Público. Ópera. T. Real. Sotelo
- El Público. Ópera. Sotelo. Entrevista
- El Público. L. Pasqual 1987.Critica
- El público. Teatro-Danza. 1986. Crítica

José Ramón Díaz Sande

Copyright©diazsande

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