LA PÁGINA EN BLANCO

LA MANIPULACIÓN DEL SER HUMANO

Se han comprometido más de 300 personas

LA PÁGINA EN BLANCO

LA MANIPULACIÓN DEL SER HUMANO

PILAR JURADO

FOTO: TEATRO REAL

Hacía tiempo que ya no se hablaba del “hombre renacentista”, cuyo máximo representante es **Leonardo da Vinci**. Tal apelativo se le adjudicaba a aquellas personas con un saber enciclopédico a nivel teórico y práctico. En el siglo XXI, con tanto avance, se ha tenido que llegar a la especialización y ese saber múltiple ha desaparecido. No obstante, la sorpresa llega cuando nos topamos con **Pilar Jurado**, que, casi, se puede llamar “mujer renacentista”, al menos dentro del mundo de la música. Resulta que es cantante, directora musical y compositora con más de 80 composiciones musicales estrenadas. Si esto no fuera suficiente, ha dado un

paso más es libretista y compositora de una ópera:
La página en blanco
.

· *Cuando me lo encargaron, no tenía nada* – desvela
Pilar
. Pensé basarme en una obra literaria y así tener una historia. Sin embargo lo que tenía claro era que quería hablar de determinadas cosas y para gente de hoy. No encontraba la obra. Es cierto que había películas y novelas, pero no acababa de dar con la historia. Poco a poco comenzó la historia y pensé en que la escribiera un guionista de cine, pero los guionistas de cine trabajan con mucho tiempo de antelación. Necesitaba más tiempo y yo necesitaba el libreto para componer la música. Me decidí a escribirlo. Todo ha sido más natural de lo que parece. Puede parecer raro, pero ha sido un proceso especial en lo que respecta a la colaboración con los medios técnicos, musicales, de dirección de escena y cantantes. Por

eso quise ser muy comprensiva.

EL NOVENO PROYECTO DEL TEATRO REAL

DENTRO DEL CICLO COMPOSITORES ESPAÑOLES

Este encargo de una ópera nueva entra en el proyecto de la antigua dirección de **Antonio Moral**, consistente en pedir obras nuevas a compositores españoles.

· *El* **Teatro Real** *está muy orgulloso* – reconoce **M iguel Muñiz**
, director gerente del Teatro Real -
, de este proyecto por el que se han encargado obras a
Antón García Abril
,
Cristóbal Halffter
,
José María Sánchez Verdú
,
Mauricio Sotelo
,
Balada
, y
Luis de Pablos
. Ahora
Pilar
se incorpora en pleno derecho. Este encargo fue pedido en 2099 por
Antonio Moral

y cuando
Gerard Mortier
se incorporó al
Teatro Real
, ya en las previas negociaciones lo ratificó y se sumó a él con gran interés comprometiéndose con el proyecto.

Los estrenos mundiales del **Real** fueron:

1. *Divinas palabras* (García Abril-199

2. *Don Quijote* (Halffter- 2000). E

3. *La señorita Cristina* (Díaz Pablo- 2001)

4. *Merlin* (Albéniz -2003). Y

5. *Dulcinea* (Sotelo-2006)

6. *El viaje a Simorgh* (Sánchez-Verdú -

7. *Faust-bal* (Balada -2008)

8. *L'upupa* (Henze-2004)fue

9. *La página en blanco* (Jurado – 2011)

GOZO Y DESASOSIEGO PARA PILAR JURADO

PILAR JURADO /COVE
FOTO: TEATRO REAL

Este cambio de dirección de **Antonio Moral** a **Mortier**, marcó cierto desasosiego para **Pilar**, tras el gozo del inicio.

· *Fue una gran felicidad que he vivido desde el encargo de* **Antonio Moral***, pues poder componer una ópera para el* **Real** *me resultaba increíble y sobre todo porque se transmitía que hay gente nueva que puede componer. Tuve cierta inquietud con el nombramiento de*

Mortier
, pues no sabía si seguiría con el proyecto. Cuando ratificó el encargo, todo se convirtió en algo muy positivo y sobre todo al entrar él en la práctica.
Mortier
pensaba que como soy española, soy muy temperamental y pensó que necesitaba un equipo alemán para contrarrestar. Y
lo han hecho
– declara humorísticamente
Pilar
.

Pilar matiza ese contrapeso alemán:

· *Nos caímos muy bien y nos pusimos a trabajar*

como locos. Trabajar con creadores es maravilloso, pero al juntarse creadores hay que asumir que lo son y que tienen su visión personal. A pesar de ser yo creadora de todo, cogí lo que creía que me engrandecía. Excepto en alguna cosa en la que no estaba de acuerdo, antes sus propuestas dije "¡Vale"! Al final la obra, tanto desde el punto de vista musical, escénica y de canto, es preciosa, pues han hecho del proyecto ***"su proyecto"****. Al aunarse las fuerzas de todos no se suman, sino que se multiplican. En los ensayos he sentido una gran emoción. El director musical* **Titus Engel** *creía mucho ya en la partitura, que se hace música cuando se interpreta. En este proyecto se han comprometido más de 300 personas y esto te emociona. El*

Teatro Real

se ha portado "no bien" sino "mejor". Para mí ha sido un "cuento de hadas". De tensiones las mínimas y en cambio sí ha sido todo entusiasmo y la posibilidad de crecer la obra.

OTTO K

FOTO: TEATRO REAL

El equipo alemán, encargado del control del temperamento español, está formado por **Titus Engel** como director musical y muy familiarizado con la música contemporánea;
David Hermann
como director de escena que es la primera vez que trabaja en el
Teatro Real
, y
Alexander Polzin
, escultor, pintor y creador de escenografías.

Titus Engel (Zúrich, 1975), estudió musicología y

Filosofía. Debutó en el mundo de la ópera en 2000 con el estreno mundial de **Jacob von Gunten** de **Ben jamín Schweitzer**. Desde ese mismo año es el director musical del **Ensemble Courage de Dresde**, grupo especialista en música contemporánea. También es editor de numerosas publicaciones sobre ópera actual e iniciador de la **Akademie Musiktheater heute**.

UNA MÚSICA NO INSTALADA

EN NIGUNA ESCUELA NI TENDENCIA

TITUS E

Titus ha aprendido español para poderse relacionar con la orquesta, pero reconoce que no lo suficiente para entablar una conversación alargada. Esto es cierto, pero también relativo, porque corrige y habla en español, cuando cree que hay que precisar.

· *Ha sido algo extraordinario ser director de esta obra* – confiesa **Titus** -, *y lo primero que tengo que manifestar es que ha sido una vivencia "muy" maravillosa cuando me han llamado y conocí a* **Pilar**

hace dos años y me dio una parte de lo que había hecho en Mac (ordenador).

Pilar

inmediatamente me entusiasmo, es más diría que hizo prender fuego en mí, pues es persona de gran expresión, no sólo como cantante sino como ser humano. Ha sido un trabajo muy intenso y sólo puedo dar gracias al

Real

por facilitar el trabajo en estos dos años juntos. La obra es entera de

Pilar

, pero hay detalles en los que puedes incidir y que trata de mejorar el conjunto.

Una de las ventajas, para **Titus** es

· *El haber podido grabar ya la música. Ello evita el entrar en una vorágine por falta de tiempo. A veces la grabación llega muy tarde y no hay tiempo para conocerla y enseñarla.*

FOTOS: TEATRO REAL NIKOLA

La música, **Pilar**, la enmarca en el amplio entorno de la música contemporánea, pero precisa:

· *El que sea una compositora del siglo XXI, no te sujeta sólo a las vanguardias. Soy heredera de las tradiciones. Lo fundamental en una obra de arte es que conecte con el público. Por eso no pretendo instalarme en ninguna escuela ni tendencia. He aprendido mucho de ellas. En la composición me ha ayudado mucho el ser profesora de contrapunto en el conservatorio.*

En opinión del bajo-barítono **Otto Katzameier (*Ricar do Estapé***
,
el protagonista
)
no es una partitura fácil:

· **Pilar** *es una compositora y cantante, ello hace que la parte cantada es muy adecuada para*

un cantante. En la música contemporánea el cantar es muy difícil. En este caso, a pesar de ser un canto moderno y vanguardista los cantables son asequibles y muy orgánicos.

Nikolai Schukoff, tenor que personifica a ***Xavi***

Novarro -
el amigo de
Ricardo Estapé
-
, advierte:

· **Pilar** *tiene un valor añadido. No sólo es una música muy cantable en lo que nos toca a nosotros, sino que tiene el coraje de hacer una música bella. Suena a una perogrullada, pero la gente cree que la música moderna tiene que tener mucho ruido, estridencias, ritmos etc…Ella ha hecho una música bonita y romántica. El elemento dramático se refleja muy bien en la parte musical. Por ejemplo los mensajes electrónicos y el timbre de la puerta se traduce en música. De todos modos, para mí, no ha sido sencillo aprenderme el papel. He tenido que sacrificar mi luna de miel en Lanzarote* –
estaba recién casado -
este verano para aprendérmelo.

PARTITURA DE NOTAS MUY PRECISAS.

JOSÉ LUIS SOLA / PIL
NATASCHA PETRINSKY
FOTO: TEATRO REAL

Titus Engel complementa el significado de “difícil” en la partitura de **Pilar**:

· *No se trata de una dificultad como lo podría ser una música vanguardista al uso, que no es cantable. Aquí la dificultad se encuentra en que hay muchos estilos.*

Pilar precisa aún más en el tema de “lo difícil”:

· *Todo está muy claro escrito y las notas son importantes. Si no se interpretan bien se nota. Por otro lado es una música muy ecléctica y ligada al momento dramático, lo cual te lleva a diversos estilos. Lo divertido es poder jugar a conducir al espectador, sin que se dé cuenta, al momento dramático. Esto es lo difícil tanto para el coro como para los solistas.*

Es frecuente que en la música y en las óperas contemporáneas, se de cabida a la electrónica.

· *Aquí no* – afirma **Pilar** -*, pues desde la proposición de* **Moral** *y después con* **Mortier** *, se me pidió que no hubiera nada de electrónico. Para mí no ha sido un problema, pues lo importante es crear y creas con el material del que dispones. Otra cosa es que en otros aspectos ha ido evolucionando. En cuanto a la orquesta yo pensé en una* **Orquesta de Cámara** *, ampliada hasta 40 músicos. Pero una de las arias ce* **Nikolai** *con "pizzicatos" necesita una orquesta más amplia.*

Ahora hay casi 60 músicos. Nació sin coro, pues se me pidió que no lo tuviera. No obstante veía que lo necesitaba y me conformara con fuera grabado.

Mortier

me ofreció un coro con 14 ó 16 voces. Ha ido aumentado hasta 51 voces. Quisiera destacar la interpretación del coro al final, que es muy bonito.

A LA MEZZOSOPRANO NATASCHA PETRINSKY

LE DEVUELVEN SU ARIA

FOTO: TEATRO REAL

NATAS

Es normal que la duración sea la guadaña de muchas obras. En *La página en blanco* también quiso pasearse.

· *El aria de la mezzosoprano, durante los ensayos, se decidió que había que cortarla, por cuestión de tiempo. Cuando llego* **Natascha PetrinsKy** ***(Marta Stewart*** *), la mezzosoprano que debía interpretar el aria, se opuso a que se quitara. Su papel es estupendo. Ella había firmado un contrato con esa aria incluida y la quería. Lo hicimos. Ello nos llevó a tener que inventar un puente para esa aria y compuse a última hora un dúo. Me he pasado la primera semana de ensayos componiendo y orquestando. Todo esto se vive con*

mucha alegría y al final veo que construido una ópera en toda su dimensión.

EL SELLO ESPAÑOL EN LA PARTITURA

Titus reconoce que *"en la partitura se percibe un* **Nikc**

FOTO: TEATRO REAL. PILAR ALTERNÁN ITU

“*C’est moi!*” es:La única respuesta de Pilar ante esa espasmo

Nikolai Schukoff destaca la labor del director de escena **David Hermann**, pues *“ha intentado elevar la música un peldaño más”.*

DIVERSOS NIVELES PROPORCIONAN

CIERTO SURREALISMO ALMODOVARIANO

DAVID

David Hertmann es un joven director franco-germano, ganador en 2000 del **Concurso Internacional de Diseño y Realización Escénica de Graz**. A partir de entonces fueron muchas las direcciones escénicas en el mundo de la lírica y teatro. Con

respecto al mundo lírico español ha dirigido
La vida breve
(
Manuel de Falla
) y
L'heure espagnole
en Fráncfort.

· *Estos dos años ha sido una experiencia muy bonita.* – reconoce **David**. *Es sencillo concebir la idea sin plasmar en el libreto, luego en la maqueta y por fin en la realidad con toda la emoción y que se hace sensible sobre el escenario. Es muy importante mostrar la complejidad de la obra sin que parezca complicada, como es ésta. Existen muchos niveles: uno virtual en el cerebro del artista; la realidad, y la ópera dentro de la ópera. Todo esto había que convertirlo en una realidad sensible. Al haber diferentes niveles de la historia, le da un carácter surrealista, un realismo mágico que se emparenta con el cine español como el de Almodóvar. Las cinco*

semanas de ensayo en Madrid es algo nuevo, porque aparecen los cantantes con su propia personalidad. Primero se aborda de un modo impreciso y luego cada vez se ve viendo todo más claro y más preciso. Hay que enfrentarse a las personalidades muy fuertes de los cantantes y del coro. Estoy muy feliz y contento al ser capaz de cooperar en este proyecto.

UN ESPACIO ESCÉNICO CON UN VALOR AÑADIDO:

LO ESCULTÓRICO Y PICTÓRICO.

FOTO: TEATRO REAL ALEXANDER POLZI

Alexander Polzin (Berlín) construye el espacio escénico. En este caso el valor añadido a la escenografía es la posibilidad escultórica y pictórica de **Polzi**. Residente en varios países, su obra ha sido expuesta en el **Getty Center** de Los Ángeles y en museos y galerías de Rumanía, Francia, Italia y Hungría. Sus escenografías de teatro, ópera y danza han ocupado escenarios como el de la **Staatsoper de Berlín** y la **Deutsche Oper am Rheim de Dússeldorf**. Parte de su obra artística cubrirá, durante la temporada de *La página en blanco*, los salones del **Teatro Real**.

Alexander manifiesta un gran entusiasmo para *“con los colegas”*

·

· *Este entusiasmo se debe a que es un estreno mundial, pues tiene una ventaja. Cuando es una obra con muchas representaciones la novedad no es fácil. En cambio con una obra de estreno puedes hacer algo nuevo. El problema, en este caso, es que sólo existía el libreto y unas cuantas escenas musicales cuando empezamos con la maqueta. Para construir una escenografía necesitamos mucho tiempo y esto es difícil al no existir la obra. Por otro lado al tener cerca a* **Pilar** *te resuelve problemas y ha sido muy fácil colaborar con ella. Por ejemplo ves que necesitas tres minutos para un cambio escenográfico y le pides que componga tres minutos y medio.*

· *Y lo hice inmediatamente* – interviene **Pilar**.

· *Los encargos de una ópera es sumamente importante y el que lo haga el* **Teatro Real** *muestra una señal a favor del género de ópera. Quisiera también resaltar que es algo extraordinario el aprovechar el talento español para esta representación.*

UNOS CANTANTES MARAVILLOSOS CANTAN

DESDE CUATRO METROS DE ALTURA.

La escenografía se concibe cono un tríptico que tiene que ver con el carácter apocalíptico de esta ópera. Se recurren a imágenes religiosas como son la *Pietá* de **Miguel Ángel** y varios murales.

· *Trabajamos a cuatro metros de altura, que da vértigo. Hay momentos diferentes. Es una escenografía muy original y sorprenderá* – completa **Pilar**

.

FOTO: TEATRO REA

Pilar destaca el valor de los cantantes: *He tenido una suerte increíble al tener grandes cantantes que también son grandes actores. Esto es un lujo en el mundo de la ópera contemporánea. Han hecho un trabajo intenso y no una mera lectura superficial. Son maravillosos.*

Para **Otto Katzameier** este trabajo tiene una peculiaridad con respecto a otros trabajos en los que ha intervenido.

· *He participado en innumerables estrenos mundiales, pero nunca con el compositor integrado en la obra. Ha sido muy divertido e interesante. Yo soy* **Ricardo**

, la única persona que no sabe lo que pasa con él. Es una figura que vive en un mundo virtual, un mundo paralelo. Es apasionante pues te mueves en un nivel distinto de los otros.

Nikolai Schukoff recuerda a todo el reparto.

· *Quiero romper una lanza a favor de los cantantes españoles en esta producción como son* **José Luis Sola**
, **Hernán Iturralde**
que son cantantes fantásticos y los "Covers". Es una pena no haber tenido más tiempo para crear

segundos repartos.

Esta duda de no saber dónde está la ficción recuerda
La vida es sueño
de
Pedro Calderón de la Barca
.

Pilar afirma no haberse inspirado directamente en *La vida es sueño*
."Otra cosa es que esa idea está en el colectivo imaginario"

.

Más informaci

La página en blanco. Pilar Jurado. 2011

La página en blanco. Pilar Jurado. 2011. Crítica

José Ramón Díaz Sande
Copyright©diazsande