

**POPPEA E NERONE
LA ILUSIÓN JUVENIL TRUNCADA**

POPPEA E NERONE LA ILUSIÓN JUVENIL TRUNCADA

. Una de las características de esta ópera es la de existir diferentes versiones a nivel orquestal por la sencilla razón de que lo único que se conservan son dos manuscritos, el de Nápoles y Venecia, que sólo tienen la partitura de la voz y el bajo continuo.

•

No existe la instrumentación barroca de

Monteverdi

- declara

Sylvain Cambreling

, director musical de esta versión -

, y todas las producciones con instrumentación barroca, son siempre arreglos para orquestas, especialistas en Barroco. Hace más de veinte años

Boesmans

-

Philippe Boesmans

-

la orquesta para una gran orquesta, mucho mayor y más numerosa de la que va a dirigir en Madrid. Personalmente me parece que esta nueva versión es todavía más interesante. En primer lugar es ligera, es más transparente, pero mantiene la misma idea fundamental: colores distintos para cada uno de los personajes por una parte, presencia del continuo, que es la marca principal de todas las óperas de

Monteverdi

, declinado para varios instrumentos Hay un clave, pero también una serie de "hermanitos y hermanitas" de éste: piano, armonio, arpa etc.. También hay instrumentos de vientos que da el color continuo y una presencia muy discreta de las cuerdas, que intervienen sobre todo en los ritornelos, pero participan poco a poco en el acompañamiento directo de los cantantes.

MARÍA RICCARDA WESSELING / JADWIGA RAPPÉ

FOTO: JAVIER DEL REAL

Sylvain Cambreling es un director musical francés, cuya peculiaridad son sus imaginativos programas y dramáticas interpretaciones de música contemporánea. Es director principal de la

Orquesta Sinfónica Yomiuri Nippon

y también director musical de la

Ópera de Stuttgart

. Sus inicios fueron en el

Or

Poppea e Nerone. Monteverdi- Boesmans. Entrevista

Escrito por José R. Díaz Sande

Sábado, 09 de Junio de 2012 13:17 - Actualizado Sábado, 30 de Junio de 2012 10:55

Théâtre de la Monnaie de Bruselas

, donde permaneció 10 años. Ha colaborado en muchas óperas y dirigido diversas orquestas internacionales. En el

Teatro Real

lo pudimos oír en el concierto sinfónicovocal con

Deboraj Polaski

,

[*Saint Françoise d'Assise*](#)

[**\(CLIKER\)**](#)

y

[*Pelléas et Melisande*](#)

[**\(CLIKER\)**](#)

:

POPPEA E NERONE

EN EL MUNDO ORQUESTAL DE HOY

A mediados de los ochenta

Gerard Mortier

, pidió a

Philippe Boesmans

una nueva versión orquestal de

L'Incoronazione di Poppea

.

Philippe Boemmans

estudió piano en el conservatorio de Lieja y comenzó la composición de forma autodidacta. Su punto de partido fue el post-serialismo (*), pero elaboró un lenguaje musical muy personal, en el que la comunicación con el auditorio ocupa el centro. De 1985 al 2007 fue compositor residente en el

Théâtre de la Monnaie de Bruselas

y por ello

Gerard Mortier

le encargó la mayoría de sus obras, y entre ellas en 1989

L'Incoronazione di Poppea

. La última obra que ha compuesto es

Yvonne, princesse de Bourgogne

, que ha recibido el Premio de la Crítica francesa a la mejor creación del año en 2009.

•

Con respecto a

L'incoronazione de Poppea

, había una guerra entre los barroquistas y otros más neoclásicos. Ahora esta lucha ha cesado y todo ha cambiado. Yo pertencí a un conjunto barroco y comprendí, por mis hermanos del conjunto, que era una música adecuada para los siglos XVI y XVII. La situación que siempre me planteo como hace el director de escena: ¿qué significa esta obra para un compositor actual con mis características? La respuesta está en el ritmo para dar una coherencia rítmica a toda la partitura y no sólo reducirme a la orquestación.

Cuando

Gerard Mortier

pidió a

Philippe Boesmans

la nueva orquestación de

L'incoronazione di Poppea

...

•

Me dijo que deseaba una versión ideada por un compositor de hoy. Mi respuesta fue: no soy musicólogo y no quiero hacer una recreación histórica. Se lo aclaré proponiéndole instrumentos que no eran de la época de

Monteverdi

: clarinete, piano, armonio, sintetizador etc... pero sin cargar ni melódica ni armónicamente el desarrollo del manuscrito que sólo contiene, como se ha dicho, la línea melódica y un bajo continuo. Del manuscrito me impresionó su extraordinaria dramaturgia melódica y rítmica. Cada personaje venía caracterizado por los modos y giros melódicos. Me di cuenta de que eso no debería cambiar. Tal caracterización musical me ha inspirado mucho en mis propias óperas. Trabajo escena por escena y me propuse una organización rítmica de la partitura: los "tempi" y su organización orgánica. Donde me he sentido más libre es en la orquestación del continuo. He pretendido una flexibilidad dentro de un rigor temático.

KRSZYSZTOF WARLIKOWSKI (ENSAYO)
FOTO: TEATRO REAL
MÚSICA BARROCA Y MODERNIDAD

En ese rigor

Philippe

ha mantenido el concepto de música barroca, pero de otra forma:

He intentado construir una dramaturgia orquestal y para ello he combinado instrumentos barrocos con instrumentos modernos, como puede ser un clave falso, ya que es un sintetizador. Se puede decir que es un

"trompe oreilles"

(), ya que engaña al oído. He añadido el piano moderno y el armonio, que es un instrumento romántico propio del ambiente religioso; percusión: marimba...; las cuerdas juegan con el arco... Todas estas mezclas y elementos instrumentales son para mí una forma de ser barroco en la actualidad. Tengo la suerte de contar con para la ejecución las cuerdas juegan con el arco, He tenido la suerte d contar para la ejecución de esta orquestación con el*

Klangforum Wiem

, un de los mejores conjuntos de música contemporánea, bajo la dirección de

Sylvain Cambreling

que ha colaborado mucho en la realización de este proyecto.

NADJA MICHAEL

FOTO: JAVIER DEL REAL

El conjunto está formado por 30 músicos: 6 violines, 6 violas, 2 Chelos, 1 contrabajo, Oboe, clarinete, fagot, 2 trompetas, trompa, timbal, arpa ...

Al no haber una orquestación original, en palabras de

Sylvain

:

.

conviene atajar las discusiones sobre lo que corresponde al barroco y lo que corresponde a la adaptación moderna. Cada orquestación recurre a más o menos instrumentos, e incluso los devotos del Barroco, se sienten obligados a elegir.

SYLVAIN CAMBRELING

FOTO: TEATRO REAL

Algunas versiones, como la de **Alan Curtis** , han optado por la radicalidad y utiliza un clave y un bajo continuo, siguiendo el manuscrito. Otras han sido totalmente románticas y también wagnerianas como la de

Herbert von Karajan

. Otra orquestación muy utilizada ha sido la de

Raymond Leppard

de tipo semirromántico.

.

Nosotros hemos tenido en cuenta las dos versiones

- aclara

Sylvain

-

, que son diferentes. La de Nápoles tiene personajes diferentes y hay que elegir desde el punto de vista dramático. Esto ha llevado a

Phillipe

a aprovechar lo máximo de las dos versiones. Nos hemos quedado con todo lo que nos parecía interesante. Por ejemplo en la versión de

Raymond Leppard

, se elimina el personaje del

aya

. Pensamos que es interesante recuperarlo pues es el contrapunto de

Ottavia

. Sólo se han suprimido unas pocas réplicas. Por lo tanto es la versión más completa posible.

Lo específico de la versión de

Phillipe Boesmans

es su "modernidad", según

Sylvain

:

.

Phillipe

es un compositor de ópera y por tanto le interesa la teatralidad que expresa a diversos niveles. Ha mantenido la concatenación de escenas que está en

Monteverdi

y que le hace moderno. A veces los personajes entran en escena sin introducción musical o sin coda musical, que es una forma de teatro muy shakesperiana. Se ha conservado este principio y no ha añadido ritornelos para la entrada o salida de personajes. Si existen son paralelos a la escena. A veces podemos preguntarnos si tienen razón de ser, pero si

Monteverdi

los quiso, seguro que su presencia obedece a una razón precisa. Otra cosa es que sepamos definir su necesidad.

POPPEA Y NERÓN EN LOS AÑOS CUARENTA

Los personajes quedan muy definidos y la música distingue a cada uno. A ello se añade que los personajes son los de hoy y no los de la Roma Antigua. Una de las decisiones ha sido la elección de las voces para los personajes, que han tomado conjuntamente

Sylvain

y

Phillipe

.

.

Hay pocos documentos de cómo se interpretó en cuanto a las tesitura de las voces

- precisa

Sylvain

. Inicialmente el personaje de Nerón lo interpretaba una soprano, después fue un contratenor. Nosotros nos hemos decidido por un tenor,

Charles Castronovo

. los contratenores los hemos utilizado para otros personajes como el de

Ottone

(
William Towers

), *que es un personaje solitario y quejumbroso. Otro es*

Amore

(
Serge Kakudji

), *que lo suele interpretar un niño, pero hemos evitado la tradición por darle un tono más pícaro. Las demás voces siguen la tradición como el ser grandes cantantes de ópera, que dan verosimilitud a sus personajes.*

FOTO: JAVIER DEL REAL

Del estreno sólo se se sabe que **Anna Renzi**, considerada como

la "

prima donna de la ópera

", interpretó a

Ottavia

. Del resto no se barrunta que teniendo en cuenta los elencos de otras óperas en esas fechas, es posible que

Poppea

fuera

Anna di Valerio

y

Nerón

el castrato

Stefano Costa

. En la versión del

Teatro Real

el personaje de

Poppea

se lo reparten entre

Nadjia Michael

y

Sofia Solvily

.

SÉNECA ENFRENTADO A LA JUVENTUD DE SUS EDUCANDOS

RUBENS

JOSE MANUEL ZAPATA Y FIGURACIÓN

FOTO: TEATRO

WARLIKOWSKI

La dirección de escena corresponde a **Andrzej Wajda** y **Andrzej Warlikowski** (Polonia, 1962). Estudió historia, filología románica y filosofía en la

Universidad de Cracovia

; teatro en la

Sorbona de París

y en el

Escuela de Teatro de Cracovia

. Fue ayudante de

Christian Lupa

,
Peter Brook

y
Giorgio Strehler

, que le invito a dirigir

Pericles

de

Shakespeare

(1994) en el

Piccolo Teatro

de Milán. En el Teatro Real dirigió

[El caso Makropulos](#)

[\(2008\)](#)

[\(CLIKEAR\)](#)

, Premio Lírico a la mejor producción en España y

Król Roger

.

.

Mi forma de abordar esta obra

- desvela

Krzysztof

-

,

ha sido centrarme en la figura de

Séneca

(

William White

) y en

Monteverdi

, el cual tenía 72 años cuando escribe

L'incoronazione di Poppea.

Quitando

Séneca

los demás personajes son muy

jóvenes

y murieron muy jóvenes, aunque en esta ópera no narra tales muertes, ya que se desarrolla en un día. Me he fijado en la senectud de

Séneca

y el contraste con la juventud de esos muchachos.

Séneca

ha educado a todos ellos y fue tutor de

Nerón

, con lo que se ha creado una relación padre-hijo, que, después, contrasta con la imposición del suicidio de

Séneca

, por parte de

Nerón

. Era una costumbre de la época.

Hay un contraste entre lo bonito del título y una historia inquietante.

La pregunta que

Krzysztof

se ha planteado a la hora de orientara su montaje es:

¿Qué quiero transmitir, contar? En este caso la característica del filósofo como educador de jóvenes, y he pensado en mis 20 ó 30 años, cuando mis deseos eran: la esperanza, el creer en el universo, la humanidad y

Dios

y después el contraste con la vida real. La Universidad y la Sociedad idealiza el mundo a los jóvenes universitarios, que luego tendrán que enfrentarse con la vida. Se educa a través de la filosofía y política, que han destruido el siglo XX, creando dictaduras como han sido el comunismo y nazismo. Este es un elemento. Otro elemento es el Amor y la Muerte.

Séneca

tiene alucinaciones y constata lo poco que el amor ha tenido cabida en su vida y como experiencia y morirá sin haber conocido la pasión física. Es lo que el personaje

Amore

le recrimina. Un tercer elemento es la suerte que siguieron los personajes en los años posteriores: asesinados.

Nerón

mata de una patata a

Poppea

embarazada de él y el niño muere también.

Ottavia

es expulsada y

Otón

asesinado. Todo aparece en un prólogo teatral. Estamos en una Universidad de cualquier país ,donde los jóvenes se forman. Todo termina en una dictadura asesina y por eso el decorado y ambientación es la dictadura de los años 30 en Roma.

En ese prólogo un profesor de filosofía tiene su última clase ante sus educandos. le invade una sensación de impotencia. Duda de su capacidad de haber sabido transmitir lo mejor de sí mismo. Se lamenta de haber perdido la juventud, alejado del amor y del deseo carnal. Cuando la ópera comienza han transcurrido seis años.

Nerón

gobierna tiránicamente. La Universidad ha caído en el abandono pero todos, incluido

Séneca

, vuelven a ella para burlarse de ese pasado idealizado o para cultivar su recuerdo. Séneca ya no da clases, pero también vuelve con frecuencia. Todo se desarrolla en una jornada de un día.

DOBLE DESAFÍO: ORQUESTACIÓN Y ESCENA

Nerón

es

Charles Castronovo

y la experiencia de esta obra ha supuesto para él:

.

Estar todos implicados desde el primer momento. Hay una orquestación muy buena y con la ayuda de

Krzysztof

hemos entrado en nuevas ideas ,que van formando continuamente y es algo muy personal. Es una obra nueva y en cuanto a la dramaturgia hemos podido aportar cosas personales. Hay un doble desafío: la orquestación y la parte escénica.

NADJA MICHAEL / CHARLES CASTRONOVO

FOTO: JAVIER DEL REAL

Charles Castronovo (Nueva York) es uno de los tenores más sobresalientes de su generación. Perteneció al conjunto de artistas estables de la **Ópera de Los Ángeles**

y formó parte del programa de desarrollo de jóvenes artistas del

Metropolitan de Nueva York

. Ha cantado en la

Staatsoper de Viena

, la

Royal Opera de Londres

, la

Ópera National de París

, el

Metropolitan de Nueva York

, entre otros.

Nadja Michael

(Leipzig, Alemania), estudió en Stuttgart y en la Universidad de Bloomington (Indiana, EEUU). La Royal Opera de Londres, la Staatsoper de Berlín, el Teatro della Scala de Milán, la Staatsoper de Viena y los Festivales de Glyndebourne y Salzburgo, han contado con ella. Entre sus últimas interpretaciones destacan personajes de

Layd Macbeth

(
Macbeth
, Metropolitan de Nueva York);

Venus/Elisabeth

(
Tannhäuser
, Deutsche Oper de Berlín y

Medea

de

Cherubini

(Théâtre de la Monnaie de Bruselas. En el

Teatro Real

participó en

Les contes d'Hoffmann

.

Nadjia

es

Poppea

en alternancia con

Sofia Solovy

.

.

Soy una artista de voz extensa

- declara

Nadja

. Yo empecé tarde en la música. Para mí es importante cada gran ópera que hago, pues es distinta es nueva en su estilo, y ahí estaba

Monteverdi

. Conocí a

Krzysztof

y sabía que se trataba de una versión y me planteé, cuando me lo propusieron ¿por qué no aportar mi voz? Se trataba de una orquestación nueva y de 16 cantantes que dan vida a una gran variedad de personajes, así como de una música que transmite alegría y se llega a

Poppea e Nerone. Monteverdi- Boesmans. Entrevista

Escrito por José R. Díaz Sande

Sábado, 09 de Junio de 2012 13:17 - Actualizado Sábado, 30 de Junio de 2012 10:55

entenderla. Hace 14 años canté el papel de

Ottavia

. El personaje de

Poppea

que ahora interpreto es de una gran sensualidad, pero también se profundiza en su lado humano.

.

Nadja

es una cantante con un gran repertorio

- añade

Gerard Mortier

r, director artístico del

Teatro Real

. Personalmente me gusta y pertenece a ese tipo de cantantes como

María Callas

que son capaces de interpretar un repertorio muy diferente.

Según

Sylvain Cambreling

esta nueva versión...

.

...requiere una formación de solistas. No hay dobles, sino que, como en la música contemporánea, cada instrumentista es responsable de su propia partitura

.

Poppea e Nerone. Monteverdi- Boesmans. Entrevista

Escrito por José R. Díaz Sande

Sábado, 09 de Junio de 2012 13:17 - Actualizado Sábado, 30 de Junio de 2012 10:55

Más información

[Monteverdi. Boesmans. Poppea e Nerone. Monteverdi- Boesmans. Nerone.](#)

José Ramón Díaz Sande
Copyright©diazsande

Poppea e Nerone. Monteverdi- Boesmans. Entrevista

Escrito por José R. Díaz Sande

Sábado, 09 de Junio de 2012 13:17 - Actualizado Sábado, 30 de Junio de 2012 10:55

