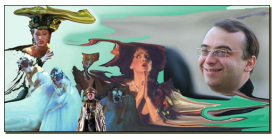

HELIKON ÓPERA TEATRO DE MOSCÚ DMITRY BERTMAN, SU DIRECTOR, UN GAMBERRO

[2005-09-12]

La Ópera siempre la hemos considerado un Teatro de Gran Formato, un ti

---

HELIKON ÓPERA TEATRO DE MOSCÚ

FOTOS: HELIKON OPERA

DMITRY BERTMAN, SU DIRECTOR, UN GAMBERRO

La Ópera siempre la hemos considerado un Teatro de Gran Formato, un tipo de teatro que reúne todas las artes escénicas, y hasta no hace mucho tiempo un arte elitista, más por el precio y la parafernalia social que por su entidad. Ese “Gran Formato”, el elitismo burgués y su enorme coste económico - adquirido en las décadas posteriores a su nacimiento - ha hecho que el pueblo, incapacitado para pagar unos enormes precios de las localidades en aquellos países en que no ha habido una política cultural más social, lo fuese abandonando y dejase de serle familiar.

Dentro de esta concepción grandielocuente de la ópera, apareció un ***“gamberro”*** – el término lo ha mencionado el mismo interesado - que rompió con el gigantismo obligado de la ópera. Su nombre es **Dmitry A. Bertman** y es quien ha dirigido este *Falstaff* de **Giuseppe Verdi**, que inaugura el escenario del **Matadero de Legazpi**. Aunque este *Falstaff* vuelve al gigantismo de la ópera, **Dmitry**, en sus comienzos, hizo frente al mencionado gigantismo.

- Cuando terminé mis estudios en los años 90 **Dmitry** tenía 23 descarado

MAVRA

"Déme por favor agua para beber
Que tengo bastante hambre
Y no tengo dónde dormir".

- Bueno, pues eso: meternos en una producción que requería bastante más que 6 personas, a cualquiera que se le preguntara era un disparate. El problema comenzaba con la misma partitura que necesitaba de una amplia orquesta. **Kiril Tikhonov** – experto director musical, cuya carrera se desarrollo preferentemente en Estados Unidos - nos ayudó en esta tarea, logrando que la instrumentación se redujera siete músicos.

En opinión del propio **Dmitry**, aquellos noventa eran años malos para Rusia.

DMITRY BERTMAN

- El régimen soviético había caído y todo se derrumbó. Sur

De esa obsesión creativa nació el espectáculo y se lanzaron a montarlo, partiendo de una línea muy precaria. **Dmitry** es de amplia sonrisa, ojos azules en contraste con el pelo moreno y sonrosado rostro. Su exposición la lanza con mueca divertida con un cierto tono desmitificador:

- Encontramos un “sponsor” – abre los ojos como si se tratase de algo insólito –
, el primer “sponsor”, y nos dio dinero: unos 1000 dólares para todo. Puede resultar ridículo ahora, pero aquello nos pareció una fortuna. Comenzamos a hacer los

decorados a base de rebuscar en las basuras, pedir prestado etc. Invitamos a 5 músicos, a los cuales pagamos. Lo que, desde luego, no hubo dinero para ensayos.

El estreno de la obra de **I. Strawinsky** cuajó, no para un público de
Aidas
,
Traviatas
y demás melodramas al uso operístico.

- El público que acudía a nuestro teatro eran melóma

KASHEI THE INMORTAL

MÚSICA Y LIBRETO: N. RIMSKY-

Se había creado la **Helikon Opera Teatro**. Pero no solamente el montaje era a contrapelo de lo tradicional, sino también el mismo escenario. La sede y representaciones se asentaron en un soberbio palacio moscovita del siglo XVII, entre el conservatorio Tchaikovsky y el Teatro Bolshoi. Ello obligó a adaptar el montaje a un espacio no al uso.

- El estrenar este espacio del Matadero me trae a la memoria el primer escenario que fue poco ortodoxo. La sala de baile de un castillo, con columnas, odié esas columnas, que fue también uno de los imperativos para concebir escénicamente el montaje.

El público fue asimilando el nuevo estilo operístico. De todos modos se era consciente de que el

público de ópera demandaba *Traviatas* y similares. El salto al gran público vino favorecido por un montaje de Pagliaci, que a pesar de seguir la línea poco ortodoxa del grupo, tuvo mucha afluencia de espectadores del mas diverso pelaje y entre ellos acudieron los de las Traviatas. Gustó.

- A partir de ahí jugué un poco con el público. La compañía crecía. Aumento de solistas y oferta de mayores posibilidades. El Ayuntamiento de Moscú aprobó el grupo y nos ofreció el **Teatro Municipal**. Había subvenciones y edificio. Visto que el público acogía las piezas primeras nuestras ya nos sentimos libres para abordar las tradicionales y poner todo lo que quisiéramos. Era el momento de volver a las **Aidas** y **Traviatas**, pero siempre manteniendo el criterio del comienzo. En cada obra siempre hay algo nuevo.

Las óperas de **Helicón** han conseguido gran popularidad, hasta el punto de tener ya toda la temporada vendida y siempre se despegan del cliché operístico, tanto a nivel de dirección artística. Comenzando por poseer una compañía estable, lo cual es anómalo en el mundo de la ópera, en el que los cantantes cantan para el proyecto o Compañía que les parece más oportuno, por diversos criterios. En la actualidad cuenta con unas 300 personas y está subvencionada por la ciudad de Moscú.

DMITRY, EL GAMBERRO DE RUSIA.

La poética del grupo comienza a tener un marchamo que puede concretarse en el término **"gamberrada"**.

DMITRY BERTMAN

- En Rusia se ganaba dromí. Hay cantantes de ópe

El modo de trabajar de **Dmitry**, cuando aborda un montaje operístico, se aparta un tanto del esquema tradicional. La marca de fábrica es una mirada moderna, humor corrosivo, vivacidad, ritmo y gran energía.

- Cojo la partitura e imagino la historia que el compositor hubiera escrito ahora y veo que me dice “es nueva, por favor ponla en

escena” . Indudablemente conozco la historia que él escribió, pero ésta permanece en mi subconsciente. Intento inyectarle frescura e impregnarme de la vida personal del compositor. Entablo con él un vínculo de amistad y de un tú a tú.

Desde **1933** la **Helikon** ha pasado a ser ópera estatal y comienza grandes giras: Líbano, Suiza, Alemania, Londres, donde actúa durante tres años consecutivos.

1999 : *Los cuentos de Holffman* (Festival de las Artes de Massachus *La Dama de Pica*

2000 : *La Chauve-Souris* (Encuentros M

Lady Macbeth de Mzensk, *Maddalena* de **Stra**
Mavra de **Prokofiev**
(Festival de Radio Franc

LA DAMA DE PICAS

HELIKON Y ESPAÑA

No es la primera vez que

aterriza en España. En el **2004** recorrió diversos Festivales:

LA CLEMENZA DE TITO

El Caso Makropoulos, de **Leos Janácek**
Festival Castell de P
Festival Internaciona

La clemenza de Tito, de **W. A. Mozart**
Festival de Teatro Cl

Norma de **Bellini** y *Pie*

Festival Internaciona

El debut español, con gran éxito, fue en
2001
en el Festival Internacional de Santander
con
Lady Macbeth de Msenk
de
Shostakovich
y
Eugene Oneguin
de
Tchaikovsky
.

En el **2002** volvió al Festival de Santander y al del Castell de Perelada con *Los cuentos de Hoffmann*, de **Offenbach** y su nueva producción de *Lulú* de **Alan Berg**. El interés de *Lulú*, no solamente radica en su montaje sino en que era la primera vez que Lulú se estrenaba en Rusia.

En el **2003** en Salamanca – ciudad europea de la

cultura 2003 – viene con *Pierre le Grand*, de **Gréty**.

FALSTAFF EN MADRID

A Madrid la **Helikon** llega con uno de sus últimos montajes: *Falstaff*, la última obra que compuso **G. Verdi**, con libreto de **Arrigo Boito**.

- **Falstaff** es de las **Verdi** más interesantes

FALSTAFF

Falstaff siempre ha sido considerada una ópera bufa y bebe de dos obras de **Shakespeare**: *Las alegres comadres de Windsor*

y
Enrique IV
. Su personaje es gordo y bufonesco. En esta ocasión no lo es.

FALSTAFF

- En esta ocasión veréis que un Verdi

Falstaff **Verdi**

Esta versión anuncia la existencia de elementos inesperados y de un *“bonito decorado”*
, así como de un sorprendente vestuario de
Igor Nezhny
y
Tatiana Tulubieva
, respectivamente, con los que
Dmitry
trabaja continuamente y a los que llama “sus grandes amigos”.

La presentación y palabras de **Dmitry** acaecían el **6 de julio de 2005**, fecha clave en lo que respecta a las candidaturas de las Olimpiadas 2012. Todavía Moscú y Madrid eran rivales.

- No sufro con este tema – aclaró **Dmitry**-, pero si las Olimpíadas se hacen en Madrid, es una buena ocasión para volver a Madrid.

A las 13,30 horas del **6 de julio**, sabíamos que España había quedado eliminada y Londres obtenía la candidatura. Una gran euforia en Trafalgar Square, para los londinenses.

Al día siguiente, **7 de julio**, explosiones en cadena en el metro y el salto por los aires de un autobús, aterrorizaban a Londres y se paralizaba la ciudad.

En Madrid se estrenaba *Falstaff* de **William Shakespeare**, por la Helikon Opera de Moscú.

Más info

FALSTAFF - Información General

EL MATADERO DE LEGAZPI DE MADRID - Hechos y Figuras

VERANOS DE LA VILLA DE MADRID - Información General

www.munimadrid.es

José Ramón Díaz Sande

Copyright©diazsande

MATADERO DE LEGAZPI

Paseo
MADR
Tf. 010
Metro:
(Linea
Bus E3
Bus di
Bus no
Bus in