

PÉLLEAS Y MÉLISSANDE

LA REALIDAD INVISIBLE

En 1982 el escritor belga **Maurice Maeterlinck** (Premio Nobel 1911) publicó *Pelléas et Mélisande*. Se trataba de una historia ambientada en la Edad Media. El adulterio y la muerte son los temas fundamentales. Se trata de un texto simbolista, carente de una progresión argumental. Una serie de escenas se van ensamblando por relaciones metafóricas, introduciéndonos en un ambiente

onírico e irreal.

DEBUSSY: LUCHA CONTRA LOS ELEMENTOS

YANN BEURON / CAMILLA TILLING

FOTO: JAVIER DEL REAL

Claude Debussy se hizo con un ejemplar y le entusiasmó. El 17 de Mayo de 1893, en París, asistía a una de las representaciones del drama de **Maeterlink**

. Se convenció más de que en ese texto había una posibilidad de componer una ópera. Comienzan los intentos de proponer al autor belga la posibilidad de tal composición. El 8 de agosto de 1893

Maeterlink

lo autoriza. Consta en una carta al poeta

Henri de Régnier

. No será hasta diez años más tarde cuando esté acabada y se estrene. En aquella fecha (1902) el propio

Debussy

declaraba:

· *El drama de **Pelléas** que, a pesar de su atmósfera de ensueños, contiene mucha más humanidad que los supuestos "documentos sobre la vida"; me pareció que convenía admirablemente a lo que yo quería hacer. Encierra una lengua evocadora cuya sensibilidad podía encontrar su prolongación en la música y en el decorado orquestal.*

El ansia de **Debussy** por comenzar a componer la nueva ópera le lleva a dejar de lado *Rodrigo y Jimena*, una historia sobre el **Cid**

y su esposa

Doña Jimena

. Se pone manos a la obra en septiembre de 1893, por lo tanto todo se ha acelerado desde que

Maeterlink

publicó su drama. Tal aceleración llevará a una desaceleración que duró 10 años. Las causas de tal retraso fueron varias.

El drama de **Maeterlink** había que convertirlo en libreto y ello suponía una serie de cortes que el autor aceptó. El propio **Maeterlink**

colaboró en la redacción de dicho libreto. La gestación de la ópera, nos la

relata

Yvan Nommick

, catedrático de musicología de la

Universidad de Montpellier III

:

· **Debussy** trabaja con ardor. En septiembre de 1894, ya ha terminado los actos primero y tercero; en junio de 1895, los actos cuarto y quinto, y el 17 de agosto de ese mismo año escribe a su amigo

Henry Lerolle

que ha terminado de componer

Pelléas

. En esta misma

carta,

Debussy

anticipa algunas de las razones de la futura

incomprensión de parte del público y la crítica:

“¡La gente

no puede admitir que se hable discretamente como alguien

que está harto de este planeta Tierra y que se va allí donde

crecen las flores de Tranquilidad! Y además, todo aquello que

consiste en intentar acostumar a sus contemporáneos a lo

sublime es pura utopía, salvo para uno mismo”

·

A esas altura **Debussy** había acabado la partitura de piano y canto.

Péleas et Mélisande. Ópera. Entrevista

Escrito por José R. Díaz Sande

Lunes, 31 de Octubre de 2011 18:45 - Actualizado Martes, 01 de Noviembre de 2011 06:57

Comenzaron las negociaciones para estrenarla, las cuales fracasaron. El 3 de mayo de 1901,

Albert Carré, director de la **Ópera**

Comica

de París le confirma su estreno para 1902. Entre mayo y diciembre de 1901

Debussy

se precipitará a orquestar su ópera. Tal felicidad se vería truncada por un conflicto de reparto.

Maeterlink

quería que

Georgette Leblanc

, su amante, fuera

Mélisande

.

Debussy

y

Carré

se opusieron y prefirieron a

Mary Garden

, la cual pertenecía al elenco de la Ópera Cómica.

Maeterlink

amenazó a

Debussy

y le puso pleito. Al final, el 28 de abril, se tenía el ensayo general y el 30 de abril se estrenaba con el siguiente reparto:

Intérpretes: *Jean Périer (Pelléas), Mary Garden (Mélisande)*

y Hector Dufranne (Golaud)

Dirección musical: *André Messager*

DETRACTORES Y FERVOROSOS

YANN BEURON / HILARY SUMMERS
FOTO: JAVIER DEL REAL

Al ensayo general asistió público y crítica. Desde el comienzo la tensión se palpaba entre los fervorosos de **Debussy** y sus detractores. Burlas y bromas de mal gusto fueron la tónica. La crítica se dividió. Las opiniones negativas se centraban en ver que

Pélleas

era la negación del arte musical, y los más comedidos advertían, como algo negativo, el que la melodía se ausentase en el canto y se centrase en la orquesta. Tal crítica era la esencia de

Pélleas

, puesto que

Debussy

pretendía que el texto fuera lo más inteligible y lo más natural posible. En

cambio la orquesta asumía un gran refinamiento, sin pretender un protagonismo.

Todo este revuelo se calmó en el día del estreno y tras varias representaciones el público asistió con toda normalidad. Según **Ivan Nommick** :

· *Pelléas et Mélisande es una especie de negativo fotográfico de Tristan und Isolde*
, una historia medievalista, abstracta y nebulosa basada en los temas del adulterio y la muerte. Texto simbolista carente de énfasis, sin otra acción que meras sugerencias, se articula como un gabinete de estampas conectadas por relaciones metafóricas, al margen de toda causalidad que crean un clima onírico e irreal: la unidad de la obra no surge de una progresión argumental, sino de la constancia e intensidad de su
élan
poético. Organizada al
modo wagneriano, mediante un sistema de
Leitmotive
, sus temas
están confinados en la orquesta sin alcanzar al canto, de modo que el conjunto instrumental asume un papel equivalente al del inconsciente de unos personajes que, sonámbulos del destino, caminan hacia su destrucción sin alcanzar la conciencia de sus sentimientos hasta llegar al límite de lo irresoluble. (...) En
Pelléas et Mélisande

,

Debussy

y

Maeterlinck

nos acercan a

lo que

Juan Ramón Jiménez

llamaba la

“realidad invisible”

,

esa realidad profunda que existe tras la realidad visible de los seres, de las cosas y de los lugares. Introduzcámonos en esta nueva realidad, esta nueva verdad, la de la obra de arte.

CAMILLA TILLING: DE ÁNGEL A UN ENIGMA

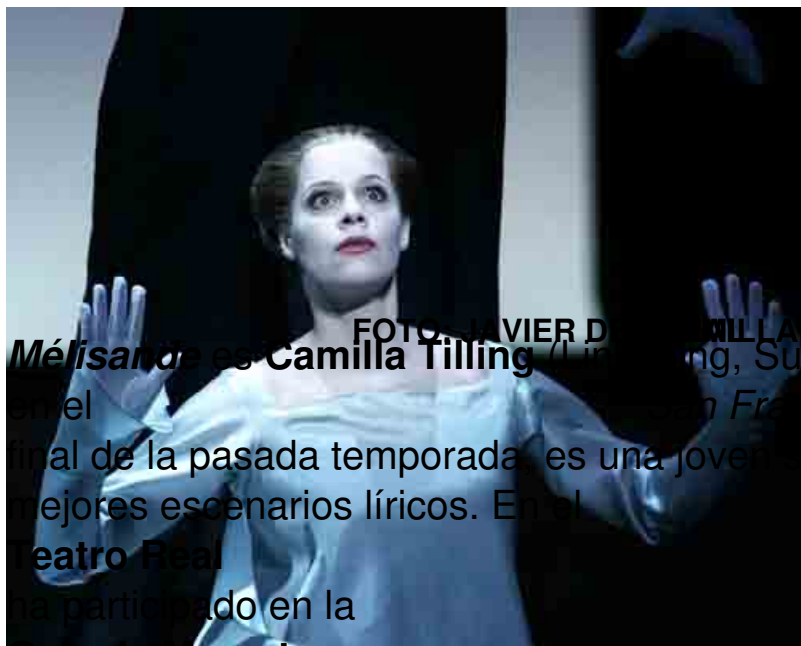

FOTO: JAVIER DE LA ROSA / CAMILLA TILLING

Mélisande es Camilla Tilling (Lindesberg, Suecia), cuya voz nos sorprendió en el *San Francisco de Asís (CLIKEAR)*, al final de la pasada temporada, es una joven soprano que ha debutado en los mejores escenarios líricos. En el Teatro Real ha participado en la **Gala de Mozart**

y en el mencionado *San Francisco de Asís*

Mozart es el centro de su carrera como cantante, aunque ha cultivado otros estilos, lo cual le ha llevado a interpretar distintos papeles y *"que me llamen de distintos teatros"*. **Camilla**

, en Madrid, ha unido, con su voz, el

San Francisco

y esta

Mélisande

. Unión que, de alguna manera ya existía entre

Debussy

y

Messiaen

, compositor de

San Francisco

, el cual desde niño se sintió impresionado por

Debussy

. En unas declaraciones a la

Revista del Real

,
Camilla
declaraba:

· *Cuando canto el ángel de Saint François siento que **Debussy** está de algún modo en esa partitura: que parece flotar. Se nota además que ambas obras están compuestas desde el texto. En 2003 canté una **Mélisande** y después de las representaciones estaba cansada, pero tenía la sensación de haber hablado en lugar de haber cantado.*

El personaje de **Mélisande** resulta enigmático. Se barrunta que su pasado no ha sido fácil. Se ha podido ver involucrada en el maltrato, una guerra, la prisión...

· *Es como si hubiera vivido toda la ópera ya y volviera a empezar de nuevo con ella. Mi **Mélisande** es un secreto, una creación muy personal y distante, de algún modo. **Méli**
sande
es una mujer muy femenina, dulce y hermosa. No parece que pueda encontrarse en la vida real. A lo más evoca a una*

Mona Lisa

, un hada o un ángel.

YANN BEURON

FOTO: JAVIER DEL REAL

La puesta en escena de **Bob Wilson** tiene bastante de coreografía y si se me apura mucho de danza. El simbolismo abunda en lugares y objetos como el anillo, el agua, el bosque, los cabellos, lo cual le da una pátina de cuento o de onirismo.

· *Podría ser como un sueño, en el que la orquesta liga las distintas escenas, dándoles sentido. Cuando antes hablaba de un **Debussy** dentro de*

Messiaen

, podría referirse a que hay similitudes entre ambos, puesto que se plantean las respectivas obras en varias escenas unidas por la música.

Yann Beuron es ***Pélleas***. Estudió en el Conservatorio Superior de Música de París. Debutó en la

Ópera du Rhin

, en 1995, como

Belmonte

en

El rapto del Serrallo

(

Die Entführung aus dem Serail

),

dirigido por

William Christie

. Es invitado regular de

la Opéra National de Paris y ha

cantado también en la Ópera

de San Francisco, el Théâtre

de la Monnaie de Bruselas y

el Grand Théâtre de Ginebra. En la actualidad está considerado como uno de los tenores más destacados de su generación.

No es nuevo

en el

Teatro Real

, ya que participó en el

Iphigénie en Tauride

.

TODOS LOS RECURSOS ESCÉNICOS:

LA ESTÉTICA DE BOB WILSON

CAMILLA TILLING
FOTO: JAVIER DEL REAL

Robert Wilson (Bob Wilson) - Waco, Tejas, 1941 - se encuentra en escena de este Pélleas. Su personalidad profesional abarca no sólo el teatro sino también el cine, el teatro de títeres, el teatro de marionetas, el teatro de sombras, el teatro de objetos, el teatro de la danza, el teatro de la escultura, la música y el texto. Su estética se basa en la combinación de diversas disciplinas: danza, el movimiento, la escultura, la música y el texto. Crea impactantes imágenes que no dejan indiferente al público. En España es, ya, familiar. **Teatro Real** ha dirigido

Corvo branco

de

Glass

y

Osud

de

Janá

č

ek

. En las

Naves del Español, Matadero de Madrid

pudimos ver el 27 de marzo de 2008 la versión de

Susan Sontag

(Tucson, Arizona 1933. Nueva York, 2004) sobre

La Dama del Mar

de

Henrik Ibsen

(CLIKEAR)

. La puesta en escena era de

Bob Wilson

con una estética visual muy semejante a esta

Péleas y Melisande

. Con anterioridad ya había entrado en España en 1985 en el Festival de Otoño de Madrid con

The Knee Plays

, una de las piezas de su monumental e incompleta producción

Las guerras civiles

. En 1989 TVE le encargó una producción original para la serie

El Arte del Video

. Se concretó en

La muerte del Rey Lear

, en el que el propio

Wilson

actuaba remedando cómicamente a

Sir John Gielgud

.

El escritor **Vicente Molina Foix** lo recuerda con gran entusiasmo:

· *He tenido el privilegio de trabajar con él en su primer montaje íntegramente español, Don Juan último, sobre un texto mío escrito ex profeso para la producción estrenada en septiembre de 1992 en el Teatro María Guerrero.*

En la producción mencionada por **Molina Foix** los protagonistas eran **Juliet a Serrano**

y
Toni Cantó

. Posteriormente en 2000 acepta la primera oferta para el cine, trabajando como actor en la película

Sagitario

de

Molina Foix

, junto a

Ángela Molina

. No es casual que en

[La Dama del Mar](#)

dirija a

[Ángela](#)

[\(CLIKEAR\)](#)

·
El perfil que
Vicente Molina Foix

traza de

Wilson

se puede ver en el programa de

Corvo Branco

(1998) para el

Teatro Real

y que tituló

El método Wilson

. Como resumen de tal personalidad, a partir de la experiencia,

Vicente

ha declarado en la Revista del Real:

· *su mundo (está) basado en una imaginería poética portentosa en su inventiva gestual y visual, pero a la vez en un trazado elaboradamente conceptual.*

Bob Wilson ha sido galardonado multitud de Premios internacionales. Su expresión artística va más allá de la dirección de teatro y ópera pues alcanzan instalaciones, muebles escénicos y no escénicos, dibujos, videos e incluso interpretar.

SYLVAIN CAMBRELING, DE NUEVO EN EL REAL

La dirección musical corre a cargo de **Sylvain Cambreling** y **Till Drömann** (noviembre 16).

A **Sylvain Cambreling** ya lo hemos tenido recientemente en el ya mencionado *San Francisco de Asís*. Uno de sus peculiaridades es la dirección musical de *"imaginativos programas y dramáticas interpretaciones de música contemporánea"*;

Sus inicios como director musical arrancaron en el **Théâtre de la Monnaie de Bruselas** durante diez años, para pasar luego a la **Ópera de Fráncfort**. Es invitado a diverso Festivales.

Till Drömann, inició sus estudios de piano y violín a los de cinco años de edad, continuando con su preparación musical en la

Escuela de Música de Friburgo

.

Ingresó en el
Mozarteum de Salzburgo
, donde estudió
dirección musical con
Michael Gielen
y
Nikolaus Harnoncourt
. Tras finalizar
esta etapa fue contratado en
el
Theater Hagen
y trabajó
como repetidor en el
Festival de Salzburgo
. Actualmente
es director musical del
Theater Osnabrück
, donde
recientemente ha dirigido los
musicales
Anything goes
de
Cole Porter
y
Anatevka
de
Jerry Bock
.

Ha dirigido también orquestas de jóvenes estudiantes.

Antes de **Debussy**, **Gabriel Fauré**, en 1889, compuso música incidental y una suite. Después de **Debussy**, **Arnold Schönberg** compuso un poema sinfónico en 1903, y en 1905 **Jean Sibelius** escribió musical incidental y una suite.

Péleas et Mélisande. Ópera. Entrevista

Escrito por José R. Díaz Sande

Lunes, 31 de Octubre de 2011 18:45 - Actualizado Martes, 01 de Noviembre de 2011 06:57

[Ópera](#) [Péleas et Mélisande](#) **Más informa**

José Ramón Díaz Sande
Copyright©diazsande

Pélleas et Mélisande. Ópera. Entrevista

Escrito por José R. Díaz Sande

Lunes, 31 de Octubre de 2011 18:45 - Actualizado Martes, 01 de Noviembre de 2011 06:57
