

A | ÓPERA
DE TENERIFE

20 * 21 ABRIL 2024,

EL NIÑO Y LOS SORTILEGIOS

L'ENFANT ET LES SORTILÈGES

MAURICE RAVEL

ORGANIZA

A | **ÓPERA
DE TENERIFE**

PRODUCE

20 AÑOS | **AUDITORIO
DE TENERIFE**

**SINFÓNICA
DE TENERIFE**

COLABORA

ECAN

FONDO DE
DESARROLLO
DE CANARIAS

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA

inaem

INSTITUTO NACIONAL DE
LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

Instituto Canario de
Desarrollo Cultural

**Gobierno
de Canarias**

EL NIÑO Y LOS SORTILEGIOS

Título original *L'enfant et les sortilèges: Fantaisie lyrique en deux parties*

Descripción **Ópera en un acto**

Partitura **Maurice Ravel**

Libreto **Sidonie-Gabrielle Colette**

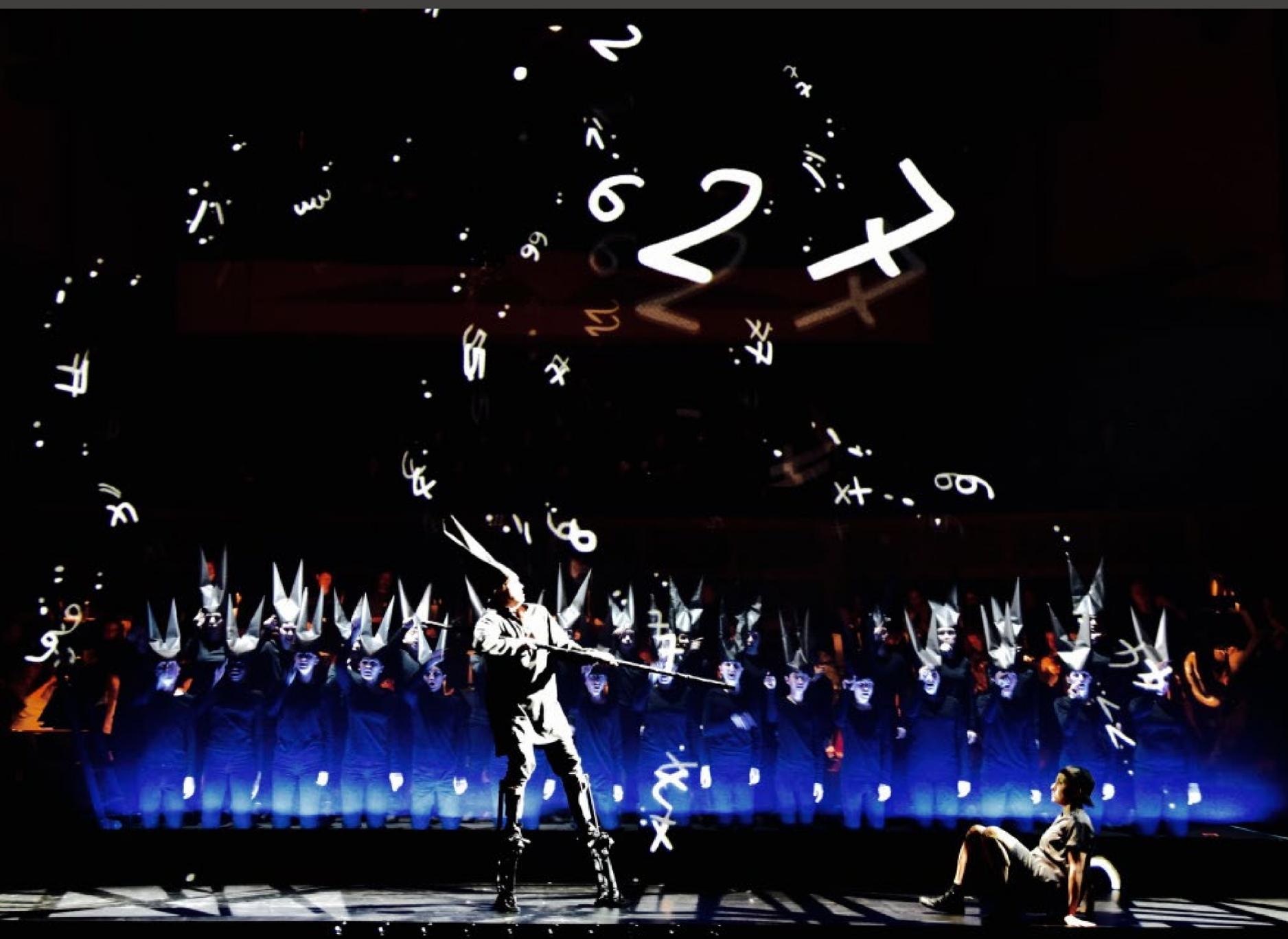
Estreno **Ópera de Montecarlo. 21 de marzo de 1925**

Año de función en
Ópera de Tenerife **2024**

Lugar **Auditorio de Tenerife. Sala Sinfónica**

Fecha **20 de abril 18:00 h**
21 de abril 12:00 h

Duración **45 minutos aproximadamente**

FICHA ARTÍSTICA

Elenco

El niño, mezzosoprano	Na'ama Goldman
La madre, la libélula y la taza china, mezzosoprano	Karina Demurova
La butaca Luis XV, una pastora, el murciélago y el búho, soprano	Beatriz Díaz
Un pastor, la ardilla, la gata y el taburete, mezzosoprano	Blanca Valido
La princesa, el ruiseñor, el fuego y el banco, soprano	Natalia Labourdette
El viejecito, la rana arbórea y la tetera, tenor	David Barrera
El gato y el reloj Comtoise, barítono	Milan Perišić
El sillón y el árbol, bajo	Aleksandr Utkin
Orquesta	Sinfónica de Tenerife
Coro	Ópera de Tenerife – Intermezzo

Dirección musical	Jordi Francés
Asistente de dirección musical	Daniel Huertas
Dirección de escena	James Bonas
Asistente de dirección escénica	Rebecca Sophie Mayr
Diseño de escenografía y vestuario	Thibault Vancraenenbroeck
Asistente de escenografía y vestuario	Nathalie Pallandre
Concepto y vídeo	Grégoire Pont
Técnico de vídeo	Anouar Brissel
Diseño de luces	Christophe Chaupin
Maestros repetidores	Hana Lee y Alessandro Zilioli
Maestro de luces	Daniel Marín
Figuración de luces	Claudia Ariza y María de la Cruz
Dirección de Coro	Pablo Moras
Regiduría	Luis López Tejedor
Dirección artística Auditorio de Tenerife	José Luis Rivero
Producción	Opéra National de Lyon, en colaboración con el Auditori de Barcelona.
Edición musical	Durand S. A. Editions musicales (París). Editores y propietarios

MAURICE RAVEL

Joseph Maurice Ravel nació el 7 de marzo de 1875 en Ciboure, Labort, en el País Vasco francés, y murió el 28 de diciembre de 1937 en París. Fue hijo del matrimonio formado por el ingeniero civil de ascendencia suiza Joseph Ravel y de Marie Delouart-Ravel de origen vasco. A los pocos meses de edad, la familia se trasladó a París; durante 25 años, el compositor no regresaría a su lugar de origen, pero se mantuvo vinculado a sus tradiciones culturales y su folclore a través de su madre. Asimismo, según su propio testimonio, fue importante la influencia de su padre, un cultivado aficionado a la música. Su familia frecuentó los ambientes artísticos tan fecundos del París de finales del siglo XIX, que le sirvieron de estímulo.

Ravel mostró pronto un talento musical excepcional. Comenzó el estudio del piano a los seis años con Henry Ghys; más tarde sería alumno de Charles René en Armonía, Contrapunto y Composición. Durante sus primeros años, pesaban por igual su capacidad musical y su pereza, hasta el punto de que su padre lo impulsaba a practicar con propinas pequeñas. En el Conservatorio de París, donde entró en 1889, fue alumno de Gabriel Fauré y, en la técnica del Contrapunto, de André Gedalge. Allí conoció al pianista español Ricardo Viñes, que se convirtió en su amigo entrañable e intérprete escogido para sus mejores obras; ambos formarían parte del grupo conocido como Los Apaches, que armaron revuelo en el estreno de *Pelléas et Mélisande*, de Debussy, en 1902.

También desde muy temprano Ravel demostró, por su talento, tener sus propios criterios y un espíritu muy independiente. Se entusiasmó por la música de Extremo Oriente interpretada en la Exposición Universal de 1889 y por la música de Chabrier y Satie, así como por Mozart, Saint-Saëns y Debussy. En literatura, siguió a Baudelaire, Poe, Condillac, Villiers de L'Isle-Adam y Mallarmé. Sus primeras composiciones fueron ya muestras de personalidad y maestría, como evidencian *Ballade de la reine morte d'aimer* (1894), *Sérénade grotesque* (1894), *Menuet antique* (1895), *Habanera para dos pianos* (1896). Al final de sus estudios compuso la *Obertura de Shéhérazade*, estrenada en mayo de 1899 entre silbidos del público, y la famosa *Pavane pour une infante défunte*. En vísperas del siglo XX, el joven Ravel era ya reconocido como compositor y sus obras eran objeto de discusión.

Como era costumbre en el Conservatorio, Ravel se presentó al prestigioso Premio de Roma; fue rechazado en 1901, 1902 y 1903 y expulsado en 1905 por haber superado la edad límite por algunos meses. Este caso provocó un debate público en la prensa que condujo a la renuncia de Théodore Dubois como director del Conservatorio de París, sustituido por Fauré. El escándalo, una confrontación entre conservadores y defensores del modernismo, afectó personalmente al joven compositor.

En 1910 participó en la fundación de la Société Musicale Indépendante, creada para promover la música modernista, frente a la conservadora Société Nationale de Musique. A pesar de su independencia estilística, la crítica observó influencias recíprocas entre Debussy y Ravel, algo que acabaría por alejar a ambos compositores, disgustados por las comparaciones.

La crítica considera que sus *Jeux d'eau para piano* (1901) constatan su personalidad musical; desde entonces se iniciaría una época fecunda de composiciones marcadas por el gusto por lo exótico y lo fantástico y por su perfeccionismo formal. A partir de 1911 comenzó a chocar con la incompreensión del público y la crítica. Fue a partir del estreno de su ópera *L'heure espagnole*, no comprendida. Igualmente fue desigual la acogida del ballet *Daphnis et Chloé*, titulado *Sinfonía coreográfica*, un encargo del empresario fundador de los Ballets Rusos, Serguéi Diáguilev. No sería el único compositor en causar revuelo en París. En 1913, el estreno de *La consagración de la primavera*, de Stravinski, fue tumultuoso. Ravel apoyó sin condiciones a su amigo.

Su pequeña estatura eximió a Ravel de cumplir el servicio militar. A pesar de ello, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, trató de enrolarse en la aviación; en marzo de 1916 consiguió entrar como chofer de camión y participó en la gran ofensiva de Verdún. Tuvo que ser operado de peritonitis antes de ser desmovilizado. En 1917, le llegaron noticias de la muerte de su madre, que lo hundieron anímicamente. A pesar de todo, su creatividad se mantuvo activa, aunque con retrasos. Concluyó esta época con seis piezas para piano agrupadas bajo el título de *Le Tombeau de Couperin*, suite en un estilo neobarroco francés que dedicó a sus amigos muertos en la guerra.

De este periodo es el encargo para poner música al libreto de un ballet que Colette escribió en 1916 a propuesta del director de la ópera de París, Jacques Rouché. Su objetivo era competir con los Ballets Rusos de Diaghilev. Fue Colette quien, en medio de la guerra, planteó que la partitura para su cuento *Divertissement pour ma fille* corriera a cargo de Ravel, pero habría que esperar hasta 1925 para que estuviera compuesta la que finalmente no sería un ballet, sino la primera ópera infantil de la historia de la música, *El niño y los sortilegios*. Le llevó tres años de trabajo componer esta ópera.

La guerra, cuando llegó a su fin, había acabado con las ilusiones de la *belle époque* y había cambiado al músico, como hizo con los millones de hombres movilizados en lo que se llamó “el gran cataclismo”. La figura del dandi tras la que se ocultaba Ravel dio paso a una pasión creadora que desató su inspiración. 1918, además del año del armisticio, es el de la muerte de Debussy; desde entonces, Ravel fue considerado el más grande compositor francés vivo.

Su primera obra maestra de la posguerra fue *La Valse*, poema sinfónico dramático encargado por los Ballets Rusos y estrenado en abril de 1920 ante Stravinski y Poulenc. A la memoria de Debussy compuso más tarde su *Sonata para violín y violonchelo*.

De carácter solitario y melancólico, su tristeza encontraba un escape en la intensa actividad creativa, que lo llevó no solo a componer, sino también a entregarse a la orquestación, labor en la que brilló y fue muy reconocido. Así hizo con obras compuestas inicialmente para piano, tanto suyas como ajenas, dándole una nueva dimensión en su versión orquestal. En esta tarea fue clave su manejo del timbre. La orquestación de *Cuadros de una exposición* de Músorgski (1922) es su orquestación más celebrada y estableció de forma definitiva su reputación en esta materia. Su versión sigue siendo una referencia y eclipsa las de otros compositores.

Ravel abordó finalmente en 1919 la composición *El niño y los sortilegios* y la dio a conocer en 1925, considerada desde entonces una joya del repertorio lírico. En 1927 terminó la *Sonata para violín y piano*, en la que introdujo un *blues*.

En 1928 viajó a Estados Unidos y Canadá, donde ofreció conciertos e impartió conferencias sobre la música. Disfrutó del *jazz* que tanto amaba y conoció al joven George Gershwin, a quien años más tarde rechazaría como alumno para que no perdiera “su gran espontaneidad melódica”. De regreso en Francia compuso la que sería su obra más famosa y más interpretada, el *Bolero*, escrito para la bailarina y coreógrafa Ida Rubinstein, gran amiga suya, que le había encargado en 1927 un ballet de carácter español. La obra pretendía durar alrededor de un cuarto de hora con solo dos temas y una cantinela incansablemente repetida. En su estreno, el 22 de noviembre de 1928, frente a un público asombrado, una mujer gritó: “¡Al loco, al loco!” y Ravel replicó a su hermano: “Ella lo ha comprendido”. El éxito fue rotundo, incluso, exasperante para su autor.

De 1929 a 1931, Ravel concibió sus dos últimas obras maestras. Compuestos simultáneamente y estrenados con pocos días de diferencia en enero de 1932, los dos Conciertos para piano y orquesta son dos obras muy diferentes e ilustran el carácter dual de su personalidad, que, en el arte lo llevaron al disfrute hedonista por el color instrumental y a una clara tendencia a la austeridad y el rigor. *El Concierto para la mano izquierda* es una composición grandiosa y sombría mientras que el *Concierto en sol mayor* es luminoso y extrovertido. Junto a las tres canciones de Don Quijote a Dulcinea, compuestas en 1932 sobre un poema de Paul Morand, estos conciertos marcan un punto final en la producción musical de Maurice Ravel. Quedó pendiente su ópera *Jeanne d'Arc*, un sueño irrealizado, que no pudo llevarse a cabo porque ya Ravel estaba afectado por la enfermedad neurológica que le impedía escribir y tocar. Lo mismo pasó con el proyecto del ballet *Morgiane*, inspirado en *Las mil y una noches*.

La enfermedad se hizo evidente en el verano de 1933. Su inteligencia se mantuvo intacta, pero los desórdenes en la escritura, la motricidad y el lenguaje le impidieron escribir o tocar una sola nota. Ello no le impidió disfrutar de un último viaje por España y Marruecos en 1935, impulsado por Ida Rubinstein. A petición propia, se intentó en 1937 una intervención quirúrgica desesperada en su cerebro que precipitaría su final. Ravel moriría el 28 de diciembre de ese año.

Su desaparición fue la de quien se considera el último representante de una generación de músicos que supo renovar la escritura musical sin renunciar a los principios del clasicismo. En ello reside, según la crítica, la razón de que Ravel sea el último compositor cuya obra entera, a pesar de ser innovadora siempre, es completamente accesible a oídos inexpertos.

Su manera de afrontar la creación la explicó en su *Esquisse autobiographique* (1928), donde remitió a Mozart: “Nunca he intentado la necesidad de formular, para otros o para mí mismo, los principios de mi estética. Si tuviera que hacerlo, pediría permiso para atribuirme las sencillas declaraciones que Mozart hizo al respecto. Se limitó a decir que la música puede emprenderlo todo, atreverse a todo y pintarlo todo, con tal encanto que al final permaneciese siempre la música”. En esa misma publicación insistió en el valor que concedía al trabajo, a la búsqueda de la perfección técnica y a la depuración llevada al extremo.

Ravel supo hacer una síntesis de corrientes extremadamente variadas con un estilo propio desde sus primeras composiciones. No fue ni modernista ni impresionista –apelativo que rechazaba–, no renunció a la música tonal, pero investigó para abordar nuevas formas de armonía y orquestación. En su obra se aprecian ecos de la música popular del País Vasco, de Oriente, Grecia, España, la música gitana y la afroestadounidense, especialmente, el *jazz*, el *ragtime* y el *blues*. A pesar de todas estas influencias y de su eclecticismo, no obstante, su obra es original e inclasificable.

ARGUMENTO

La primera ópera infantil de la historia de la música se inicia con una situación que puede ser familiar para muchas personas: las reacciones de un niño desobediente y caprichoso, que se enfurece cuando se ve forzado a cumplir con sus obligaciones. Cansado del berrinche que le provoca la exigencia de su madre para que acabe sus tareas, el niño se sienta en un sillón. En ese momento, cobran vida los objetos y animales de su entorno, que han sido maltratados por él al descargar su enfado y le muestran lo inadecuado de su comportamiento.

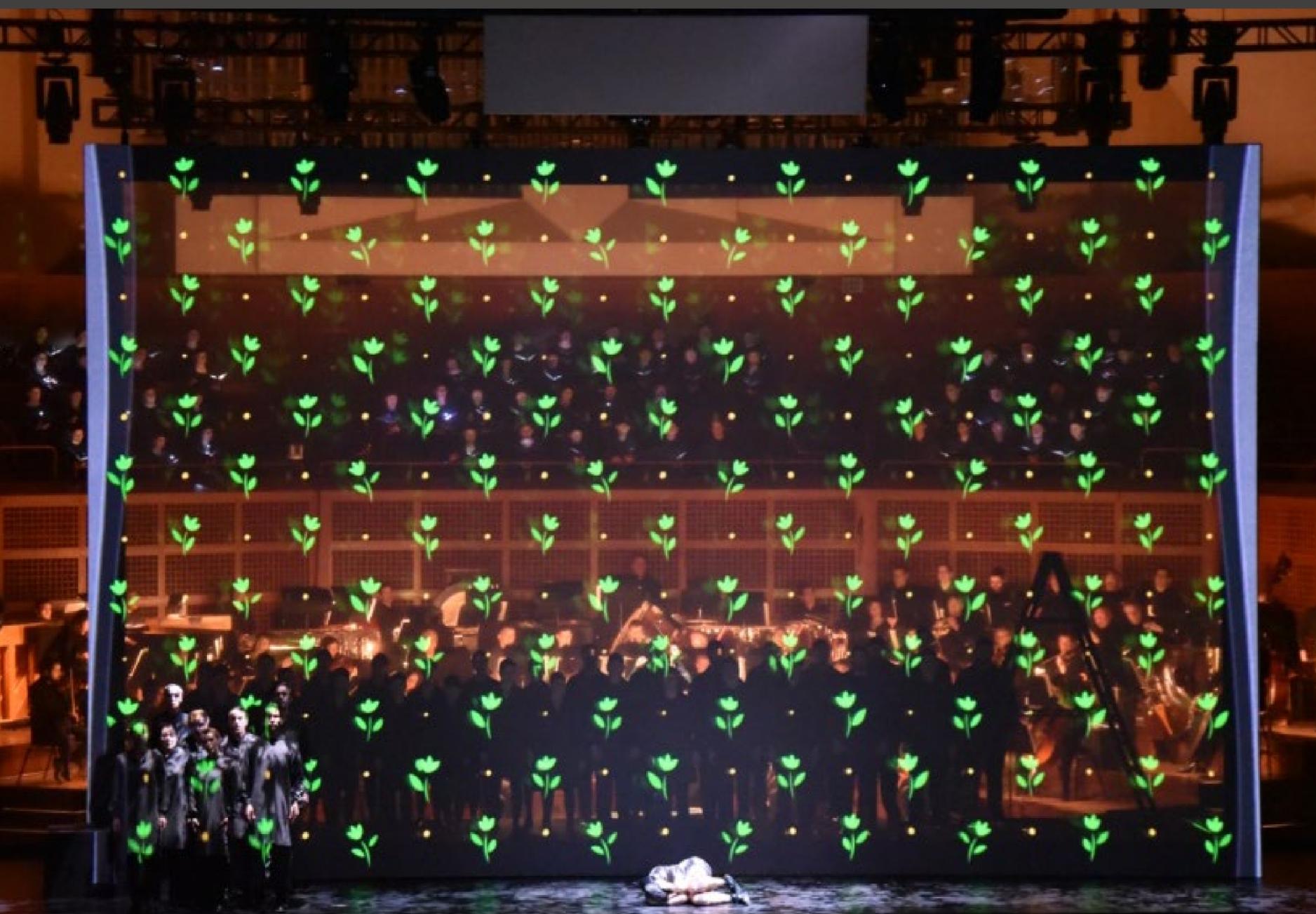
Es el momento de los sortilegios del título: los muebles imitan su actitud, las princesas salen de los libros y se enfrentan a él; los sillones bailan, la Aritmética lo acosa con problemas matemáticos imposibles de resolver, los animales del jardín lo amenazan... El encantamiento concluye cuando el niño revela que no es tan malo, al sentir compasión por un animal herido. Entonces, la magia da paso a la realidad y el niño llama a su madre, necesitado de consuelo.

Parte 1

En una habitación de una antigua casa de campo en Normandía, un niño intenta sin éxito hacer sus deberes. Su madre comprueba que su hijo no ha hecho nada. Lo castiga hasta que cumpla su obligación con una merienda de penitencia: té sin azúcar y pan duro. La ira del niño aflora en cuanto la madre sale de la habitación: rompe los objetos que tiene alrededor y maltrata a sus mascotas. Agotado por su propio arrebató, el niño queda dormido en un sillón. Se abre paso el encantamiento y los objetos hablan entre ellos, hartos del maltrato. Parece que el niño despierta, pero es su entrada a un mundo mágico, en el que todos le devuelven el trato recibido en una situación de pesadilla.

Parte 2

La habitación se convierte en un jardín lleno de animales y plantas que cantan tras haber sido maltratados por el niño. Este intenta hacer las paces con los animales y las plantas, pero huyen de él, escarmentados por las heridas causadas. Abandonado, el niño llama a su madre a gritos, una actitud que los animales tratan de sofocar, lo atacan y acaban luchando entre ellos. En la refriega, se hace daño una ardilla y los animales dejan de pelearse. Ante la sorpresa de todos, el niño vinda a la ardilla. Cuando acaba de cuidarla, el niño se desmaya, agotado. Los animales se apiadan de él, pero no pueden atenderlo en lo que necesita. El niño canta con angustia “Maman” y, a su manera, todos lo secundan.

NOTAS DEL DIRECTOR DE ESCENA

James Bonas

Existen muy pocas piezas perfectas de teatro y ópera, piezas que combinen imaginación, emoción y narración de tal forma que abarquen sueños y miedos, pérdidas y triunfos, el mundo del niño y del adulto. *L'enfant* es una de estas obras que se mueve entre el extraordinario libreto de Colette y la inspirada y exigente música de Ravel. No se desperdicia ni un momento, no hay ni una frase innecesaria ni un compás sobrante. Al explorar el mundo del niño al que se encierra sin cenar como castigo, se da vida a un mundo de objetos inanimados que transforman el jardín de su casa familiar en un universo de maravillas. Encontramos momentos de poesía, de absurdo y de alegría; experimentamos el primer amor de un niño y su desaparición y, en un golpe de genialidad, llegamos a un lugar del perdón, de resolución y, no obstante, de incertidumbre en los momentos finales. Todo esto se logra en 45 minutos y en 22 escenas alucinantes, como si fuera un libro animado que brilla y baila ante nosotros. En sus instrucciones escénicas para la obra, Colette sugiere un expresionismo surrealista que resulta inspirador: la madre del niño aparece solo con una falda tan enorme que llena la altura del escenario. En el jardín escribe sobre “ardillas saltarinas”, “polillas de color rosa” y sobre un lugar “palpitante de alas, y animado de ardillas” que “es un paraíso de ternura y alegría animal”. ¡Qué regalo para un equipo creativo y qué desafío! Encontrar la manera de sumergirse en este maravilloso mundo, dejar espacio para que las imágenes y las ideas resuenen y, sin embargo, no agobiarse con una pesada secuencia de cambios de escena y trajes antropomórficos.

El animador Grégoire Pont y yo comenzamos a trabajar con el diseñador Thibault Vancraenenbroeck para crear un enfoque que creara el marco más sencillo posible para contar la historia. Así que diseñamos una pantalla que pareciera casi como si flotara y en la que pudieran aparecer los diseños de Grégoire. Una pantalla que fuera transparente para que la magnífica orquesta siempre fuera una capa activa visible en la imagen. Además, exploramos un vestuario que fuera capaz de ser cualquier cosa. Buscamos batas de artista, ropa de trabajo anticuada y encontramos un tejido que pudiera proyectarse por sí mismo. Luego añadimos niveles, como escaleras, y cubos apilables a los que se podían subir para que los cantantes

aparecieran en el aire. Decidimos mantener el atrezo abstracto: algunos paraguas, un bastón y otras cosas para arreglárnoslas sin ellos. Y luego añadimos miniproyectores y linternas para que los propios artistas pudieran proyectar imágenes sobre y alrededor de los demás, para iluminar sus propios rostros, traspasar los límites del foso de la orquesta y proyectarse hacia y alrededor del público. Se trataba de que el mundo de la imaginación infantil abarcara más allá del espacio escénico y ocupara todo el espacio del teatro. El espectáculo que verán es el resultado de ese proceso. Un espectáculo en el que el escenario se reajusta y el espacio es gestionado por los intérpretes, que llevan la luz en sus manos y el mundo en sus voces. Son creadores mágicos y extraordinarios.

Con las ideas claras, Grégoire y yo pasamos un tiempo juntos en París haciendo un guion gráfico para el espectáculo. Desde el principio nos propusimos que la animación nunca representara una escenografía que no pudiéramos permitirnos, sino que nos permitiera experimentar y vivir dentro del mundo infantil, con lo que siente, y cómo ve el niño. Por eso las imágenes se desplazan y cambian según las emociones del niño. La sombra de una persona se transforma en un gato, un paraguas dispara murciélagos a su cabeza y una libélula solitaria lanza bolas de luz a un claro entre árboles. Este enfoque permite crear algo que puede responder a cada frase musical o a un gesto concreto de un personaje, de forma que los elementos pueden estallar de las manos de las personas, materializarse ante ellas o desvanecerse cuando las alcanzan. El abanico de posibilidades es apasionante, solo limitado por su imaginación. El propio Grégoire lo describe mejor que nadie:

“¿Qué hay de la obra que está a punto de ver? ¿De qué trata? ¿Qué debemos sacar de ella? Es una obra que nos habla a todos, desde una niña hasta un anciano. El niño aprende a través de las criaturas y objetos que encuentra en su viaje, pero no hay soluciones fáciles. Los animales se vuelven contra él con frenesí, le atacan y mutilan. Los acosados se convierten en los acosadores y el niño resulta herido. Sin embargo, en el momento de la crisis, el niño consigue cuidar de una ardilla joven herida antes de desplomarse él mismo. Los animales se reúnen en torno al niño inconsciente y lamentan sus actos. Sin saber cómo ayudar, piden ayuda a “Maman” y la casa se ilumina. La seguridad, la esperanza y el alivio se hacen presentes, pero nunca vemos llegar a la madre. Solo al niño que, despertando, levanta la mano y la llama. Es una llamada universal que todos llevamos dentro para el niño que somos, para los padres que echamos de menos, ese abrazo que esperamos”.

NOTAS DEL CONCEPTO Y VÍDEO

Grégoire Pont

Cuando creamos la técnica de proyecciones sobre gasa, no pensábamos que fuera a ser tan buena como es. ¡Superó todas nuestras expectativas! Hay un momento en el que una simple línea de pelo flota en el aire por encima de la orquesta. Es tan sencillo y a la vez tan eficaz... También hicimos un mundo de burbujas y ranas voladoras, flores danzantes, o murmuraciones de partículas. Gracias a esta increíble pantalla de gasa, con cada animación se logra un efecto mágico.

Como animador, estoy muy influenciado por las obras de los grandes animadores de los años 50 y 60, como Norman McLaren, Frederic Back, Mary Blair o John Hubley. Era una época en la que las animaciones se diseñaban como libros de ilustraciones. Y esta magnífica obra consta de una maravillosa colección de 24 piezas musicales que siempre cambian. Por ello, tuve que adaptar mis ilustraciones a los distintos estilos y ese trabajo fue parte de la diversión.

La ingeniosa puesta en escena de James nos permite creer que los cantantes viven en el mundo de las animaciones. Esta obra maestra ha sido un auténtico regalo para nosotros.

© Foto_Maria Rosenblatt

BIOGRAFÍAS

Na'ama Goldman

El niño, mezzosoprano

Na'ama Goldman nació en Israel. Se graduó en el Meitar Opera Studio de la Ópera Israelí de Tel Aviv, donde interpretó los papeles de Cenerentola, Orlofsky, Hänsel, Cherubino, Charlotte, Laura en *Luisa Miller*, Maddalena en *Rigoletto* y Fjodor en *Boris Godunov*.

Sus primeros contratos fuera de Israel han sido como Dorabella y Carmen, para Ópera de Tenerife; como Marchesa Melibea en *Il viaggio a Reims*, para el Rossini Opera Festival de Pesaro, y Mete, para el estreno mundial de *Vom Ende der Unschuld*, en Hamburgo.

Compromisos recientes hasta la temporada 2024-2025 incluyen Cornelia en *Giulio Cesare* y Hechicera en *Dido and Aeneas* (Festival Barroco de Shanghai); el papel principal de *Salome* de Antoine Mariotte (Festival de Wexford); Fenena (*Nabucco*) y Siebel (*Fausto*) en Lieja; *Carmen* (Festival de Grange); *Ariadne auf Naxos*, de Haydn, para la Konzerthaus de Viena; *Salomon*, de Handel, en Jerusalén; Novena de Beethoven, en Taipei; Rosina en Cagliari; el papel principal de Carmen en Cremona, Brescia, Pavía y Como; Maffio Orsini, de *Lucrezia Borgia* en Las Palmas y Essen; Suzuki (*Madama Butterfly*) en Trieste; Carmen en Haifa y Tel Aviv; Charlotte para la Royal Danish Theatre de Aarhus y Copenhagen; *La Ciociara* (Festival de Wexford), y Salud en *La vida breve*, en Metz.

Última presencia en Ópera de Tenerife:

2020. Maffio Orsini. *Lucrezia Borgia* (Donizetti).

Karina Demurova

La madre, la libélula y la taza china, mezzosoprano

Nacida en Moscú, su debut internacional fue en el papel de Laura en *Iolanta* en el Festival de Aix-en-Provence (2015), que también interpretó en la Opéra de Lyon (2016), bajo la dirección escénica de Peter Sellars y con dirección musical de Teodor Currentzis (2015) y Martyn Brabbins (2016). Desde entonces ha interpretado roles como Olga (*Yevgueni Oneguín*), Lyubasha (*Tsárskaya nevesta*) y Flora Bervoix (*La traviata*) en el Auditorio de Moscú; Dorabella (*Così fan tutte*) e Isabella (*L'italiana in Algeri*) en el Auditorio Manuel de Falla de Granada; el rol principal de Carmen en el Maggio Musicale Fiorentino, con Sesto Quatrini y Leo Muscato, y en el Teatro Bradesco (São Paulo); y *Werther*, en gira por Italia, con Stefano Vizioli y Francesco Pasqualetti.

Ha trabajado además con maestros como M. Armiliato, G. Rozhdéstvenski, F. Luisi, D. Fasolis, S. Young, T. Fischer, A. Marcon y G. Andretta, entre otros.

Entre sus recientes actuaciones destaca *Orphée* en el Teatro Real; *La Damnation de Faust*, con la Orquesta Sinfónica de São Paulo; *Carmen*, en el Sicilia Classica Festival y conciertos con la Sinfónica de Castilla y León, la Orquesta Ciudad de Granada y la Filarmónica de Málaga.

Debut en Ópera de Tenerife:

2024. La madre, la libélula y la taza china. *El niño y los sortilegios* (Ravel).

Beatriz Díaz

La butaca Luis XV, una pastora, el murciélago y el búho, soprano

Nacida en Asturias, estudió con Elena Pérez Herrero y se perfeccionó con Mirella Freni y Montserrat Caballé. En 2007 obtuvo el Primer Premio, además de cinco más, en el Concurso Internacional Francisco Viñas. Debutó con Riccardo Muti cantando la *Missa Defunctorum*, de Paisiello, en los Festivales de Salzburg, el Maggio Musicale Fiorentino o Ravenna, así como Diana de *Iphigénie en Áulide*, en la Ópera de Roma, para seguir en los teatros La Fenice; Carlo Felice, de Génova; Massimo, de Palermo; Comunale de Bologna y Modena; Châtelet de Paris; Teatro Colón; Saint-Jean-Cap-Ferrat; Doha; Rabat; Tokio y Festival Gut Immling. En España canta en el Teatro Real, la Zarzuela y las óperas de Bilbao, Sevilla, Oviedo, Tenerife, Las Palmas, Granada, Málaga, Alicante y las principales Orquestas Sinfónicas.

A sus interpretaciones de Despina, Masetta, Nanetta, Menica, Liu, Micaela, Lauretta, Oscar, Norina, Adina y Lenio, ha incorporado con gran éxito Marzeline, Cio Cio San y Adela en *La dama del Alba*, evolucionando al repertorio lírico. En la temporada 2022-2023 debutó además como Ghita y Mimi.

Muy apreciada en la Zarzuela, ha actuado en el Théâtre Châtelet de Paris, Teatro de la Zarzuela, Teatro Arriaga, Oviedo, Auditorio de Granada y la Fundación Baluarte.

Última presencia en Ópera de Tenerife:

2023. Ghita, dama de compañía. *Der Zwerg* (Zemlinsky).

Blanca Valido

Un pastor, la ardilla y la gata, mezzosoprano

Nacida en Las Palmas de Gran Canaria, inició sus estudios musicales en el coro juvenil de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y los concluyó en la Escuela Superior de Canto de Madrid, donde obtuvo el premio de fin de carrera Lola Rodríguez de Aragón. Recibió clases de figuras de la talla de Mirella Freni, Ileana Cotrubas y Dolora Zajick, y con grandes maestros como Alberto Zedda y Dalton Baldwin, entre otros.

Comenzó su carrera en su debut en el campo operístico con *Die Zauberflöte* en Jerez. A partir de ese momento, interpreta papeles de relevancia en óperas como *Così fan tutte*, *Il barbiere di Siviglia*, *Il trovatore*, *La traviata*, *Gianni Schicchi*, *Rigoletto*, *Madama Butterfly...* y las zarzuelas *La verbena de la Paloma*, *La revoltosa*, *Los claveles* y *La Dolorosa*, en salas nacionales, como el Auditorio Nacional de Madrid, el Teatro Pérez Galdós y el Cuyás de Las Palmas, entre otras.

Como solista, ha actuado en espacios como el Teatro Monumental de Madrid, L'Auditori de Barcelona, Kursaal de San Sebastián, Baluarte de Pamplona, Auditorio de Zaragoza, el Miguel Delibes de Valladolid y el Palacio de Castilla y León. Además, forma parte de tres giras de zarzuela y canción coreana en importantes auditorios de Japón y en Corea del Sur.

Última presencia en Ópera de Tenerife:
2024. Dinah. *Trouble in Tahiti* (Bernstein).

Natalia Labourdette

La princesa, el ruiseñor y el fuego, soprano

Nacida en Madrid, estudió violín en su ciudad natal y canto en la UdK de Berlín. Ha sido premiada en los concursos de canto Compostela lírica (2021) y Nuevas Voces de Sevilla (2017). Hizo su debut en 2016 interpretando Oscar (*Un ballo in maschera*) en los teatros de Ravenna, Ferrara y Piacenza, donde también interpretó el papel de Rosina (*Il barbiere di Siviglia*) un año después. Es habitual en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, donde ha cantado roles como Susanna (*Le nozze di Figaro*), Nannetta (*Falstaff*) y Despina (*Così fan tutte*). En el Teatro Real de Madrid ha cantado el papel de la Segunda sobrina (*Peter Grimes*), Clorinda (*La Cenerentola*) y Eurydice (*Orphée*, de Philip Glass). La pasada temporada debutó en el Gran Teatre del Liceu con *L'incoronazione di Poppea*, dirigida por Jordi Savall.

Durante la temporada 23/24 debuta en los teatros de Vigo (Norina, de *Don Pasquale*), Dortmund (1ª Dama y Pamina, en *Die Zauberflöte*), Essen y Wuppertal, y en la temporada del Teatro de la Zarzuela de Madrid. Interesada por la música de cámara, cuenta con dos grabaciones discográficas: *Petite mort* (2022) y *L'Andalousie au coeur* (2023). Durante la temporada 23/24 es artista residente del festival Life Victoria Barcelona.

Debut en Ópera de Tenerife:

2024. La princesa, el ruiseñor y el fuego. *El niño y los sortilegios* (Ravel).

David Barrera

El viejecito, la rana arbórea y la tetera, tenor

Natural de Güímar (Tenerife), el tenor David Barrera, comenzó sus estudios de canto en el Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife bajo la tutela de Célida Alzola y los terminó en la Escuela de Canto de Madrid con la soprano Elisa Belmonte.

Ha participado como alumno activo en clases magistrales de Técnica e Interpretación Vocal con maestras como Carmen Bustamante, Mariella Devia, María Orán, Raina Kabaivanska, Dolora Zajick, Sabina Puértolas y Carmen Santoro, además de maestros como Jorge de León, Lorenzo Palomo, Carlos Chausson, Roberto Scandiuzzi, Francisco Araiza, Francisco Ortiz y Jacques Imbrailo .

Ha cantado roles como Rodolfo (*La bohème*) en el I.O.S en Gijón; cover de Goro (*Madama Butterfly*) en Royal Opera House Muscat; Deuxième Fossoyeur (*Hamlet*, de Thomas) en el Teatro Campoamor (Oviedo); Arturo (*Lucia Lammermoor*), en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria; Guardia (*Catalina*, de Gaztambide) en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, entre otros.

Ha sido galardonado con el tercer Premio en el IV Concurso Internacional de Zarzuela Ana María Iriarte en Madrid, el segundo Premio del II Certamen de Zarzuela de Valleseco (Gran Canaria) y semifinalista del Concurso Internacional Francisco Viñas, donde obtuvo el premio extraordinario de la Fundación de Música Ferrer-Salat en su 59ª edición.

Última presencia en Ópera de Tenerife:

2016. Conrado. *Una vieja* (Gaztambide).

© Foto_A. Bofill

Milan Perišić

El gato y el reloj Comtoise, barítono

Nacido en Novi Sad (Serbia), estudió Composición en la Academia de las Artes de su ciudad natal y canto en el Conservatorio Giuseppe Tartini de Trieste. Ha sido uno de los cantantes de la segunda edición del programa de jóvenes artistas Crescendo del Teatro Real de Madrid.

En 2023 ganó el primer premio en los concursos internacionales Josep Palet, Les Corts y BA Lírica, fue galardonado con el segundo premio en el concurso internacional de canto Bellano Paese degli Artisti y los terceros premios en los concursos internacionales de canto Salvatore Licitra y Compostela Lírica.

En el Gran Teatre del Liceu ha interpretado los papeles de Carcelero (*Tosca*), Littore y familiar de Séneca (*L'incoronazione di Poppea*) y Scarus (*Antony & Cleopatra* de John Adams). En el Teatro Real ha cantado los personajes de Lacayo, Ivan Ivánovich y Estudiante en la producción de Barrie Kosky de la ópera *La Nos*, de Shostakóvich.

En 2022 creó el papel principal de Alonso en el estreno mundial de la zarzuela *El orgullo de quererte*, de Javier Carmena en los Teatros del Canal de Madrid. Sus próximos debuts incluyen Lescaut (*Manon Lescaut* de Puccini) y Harašta (*Příhody lišky bystroušky*, de Janaček).

Debut en Ópera de Tenerife:

2024. El gato y el reloj Comtoise. *El niño y los sortilegios* (Ravel).

Aleksandr Utkin

El sillón, bajo

Aleksandr Utkin nació en Cherkessk, en el sur de Rusia. Estudió dirección coral en la Escuela Superior Regional de Música y Bellas Artes de Briansk. En 2012 fue admitido en el Conservatorio Estatal Rimsky-Korsakov de San Petersburgo (promoción de Dmitry Karpov).

Se unió a la Compañía de Ópera del Teatro Bolshói en 2016. Interpretó el papel de Antonio en *Il viaggio a Reims* para el Rossini Opera Festival de Pesaro en el verano de 2017. Mientras asistía a la Accademia Rossiniana de Alberto Zedda, asimismo preparó el papel de Lord Sydney, de *Il viaggio a Reims*.

Complementó sus estudios de ópera durante el otoño de 2018 en Opera (e)Studio de Tenerife bajo la dirección de Giulio Zappa, donde preparó e interpretó el papel de Mustafá de *L'italiana in Algeri*, producción con la que debutó en el Teatro Comunale di Bologna en 2019.

En la temporada 2019/2020 participó en las producciones de *Turandot*, *La traviata* y *Rigoletto* para Ópera de Tenerife. En la primavera del año 2021, Aleksandr debutó interpretando el papel Leporello en *Don Giovanni* de Mozart. En otoño de 2022, participó en la producción de *La cambiale di matrimonio*, con el papel de Norton, como parte del Rossini Opera Festival para el Royal Opera House Muscat en Omán.

Última presencia en Ópera de Tenerife:

2019. Il conte di Ceprano y un usciere di corte. *Rigoletto* (Verdi).

© Foto_Ricardo Ríos

Jordi Francés

Dirección musical

Jordi Francés desarrolla una interesante actividad caracterizada por una mirada amplia sobre el hecho artístico. Como director convive entre la ópera, el repertorio sinfónico y la creación actual. Entre sus compromisos más cercanos figuran invitaciones de: la Orquesta Nacional de España, Teatro Real, Palau de les Arts de Valencia, Orquesta Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta Sinfónica de Navarra, Orquesta de Valencia, Real Filharmonía de Galicia, Sinfónica de Bilbao, Orquesta del Principado de Asturias, etc. Ha dirigido también la BBC Phil., Orquesta de RTVE, Ensemble Intercontemporain, Lucerne Festival Academy Orchestra, y otros muchos conjuntos en Europa y América.

Su acercamiento a la ópera se produce en gran medida de la mano de Josep Pons, al que asistió desde 2015 en el Gran Teatre del Liceu. Debutó en el Teatro Real en 2016, y en la actualidad mantiene una fructífera relación con el teatro en cuyas temporadas ha dirigido: el estreno absoluto de la ópera *Tránsito*, de J. Torres, el estreno en España de *Orphée*, de P. Glass, y *Arabella*, de R. Strauss. Debutó también en el Palau de les Arts con *Trouble in Tahiti*, de L. Bernstein, y ya tiene confirmados títulos en ambos teatros para las próximas temporadas.

Debut en Ópera de Tenerife:

2024. Dirección musical. *El niño y los sortilegios* (Ravel).

© Foto_Mihaela Bodlovic

James Bonas

Dirección de escena

James Bonas es un narrador tradicional para la era moderna. Sus proyectos operísticos más recientes incluyen la puesta en escena de *Ariadne auf Naxos*, de Strauss, para el Theater Magdeburg, el estreno francés de *Snedronningen*, de Abrahamsen, para la Opéra National du Rhin y *Flight*, de Jonathan Dove, para el Royal Conservatoire of Scotland. Asimismo, el trabajo de Bonas con el ilustrador Grégoire Pont ha sido especialmente bien recibido, con sus producciones de *Der Mond*, de Orff; *L'enfant et les sortilèges*, de Ravel, y *L'heure espagnole*, representadas en todo el mundo. Un hito reciente ha sido su producción de *Candide*, de Bernstein, para la Welsh National Opera en 2023.

En ballet, los éxitos recientes de Bonas incluyen *The Crucible*, con Helen Pickett, para el Scottish Ballet, y *Dive*, con Sophie Laplane, que participó en la Bienal de Venecia y ganó el Gran Premio del Jurado en Cinedans 2022. Prevé nuevas creaciones para el Scottish Ballet, el Het Nationale Ballet y el American Ballet Theatre.

En cuanto a los Proms de la BBC, Bonas ha puesto en escena *L'histoire du soldat*, de Stravinski; *Symphonie fantastique*, de Berlioz, y un proyecto Glass/Handel con Anthony Roth-Costanzo. Durante la temporada 2023, Bonas regresó con la Orquesta Aurora para poner en escena *Vesná svyaschénnaya*, de Stravinski.

Debut en Ópera de Tenerife:

2024. Dirección de escena. *El niño y los sortilegios* (Ravel).

Thibault Vancraenenbroeck

Diseño de escenografía y vestuario

Thibault Vancraenenbroeck nació en Bruselas en 1967, se formó en Florencia y realizó sus primeros diseños de vestuario y escenografía en Bélgica. Tras dos temporadas realizando diversos trabajos para el teatro, empezó a crear escenografías y vestuarios para danza, teatro y ópera. Ha colaborado con directores y coreógrafos como Frederick Dussenne, Enzo Pezzella, Pierre Droulers, Olga de Soto, Barbara Manzetti, Sébastien Chollet, Didier Payen, Isabelle Marcelin, Nathalie Mauger, Pascale Binnert, Yves Beaunesne, Sybille Cornet, Sofie Kokaj, Marc Liebens, Anna van Bree, Cindy Van Acker, Andrea Novicov, Alexis Moati, Françoise Berlinger, Richard Brunel, Jorge León, y Carole Errante.

Inició en 1996 una colaboración con Stéphane Braunschweig con el vestuario de numerosas obras de teatro y óperas, entre las que cabe destacar *Jenufa*, de Janáček, en el Théâtre Châtelet (París) y Alla Scala (Milán); *Rigoletto*, en La Monnaie de Bruselas, en Lausana y en el teatro La Fenice de Venecia, seguido de *Die Zauberflöte*, en el Festival d'Aix-en-Provence, entre otras. Desde 2006, diseña el vestuario del *Der Ring des Nibelungen* para el Festival de Aix-en-Provence y el Festival de Pascua de Salzburgo, con puesta en escena de Stéphane Braunschweig. Desde el año 2000 es colaborador habitual de Maya Bösh en la escenografía y el vestuario de diversas obras de teatro experimental, cine y exposiciones.

Debut en Ópera de Tenerife:

2024. Diseño de escenografía y vestuario. *El niño y los sortilegios* (Ravel).

© Foto_Ugo Ponte

Grégoire Pont

Concepto y vídeo

Grégoire Pont utiliza la animación para que la música clásica sea accesible a un público más amplio. Ha desarrollado un nuevo concepto de espectáculo, Cinesthetics, mediante el que anima una interpretación musical en directo, y ha recorrido salas de concierto de todo el mundo colaborando con directores como Kazushi Ono, Kent Nagano, Alexandre Bloch, Marko Letonja y François-Xavier Roth.

Pont ha recibido elogios de la crítica por su trabajo operístico, en concreto por sus producciones de *Der Mond*, de Orff; *L'heure espagnole*, de Ravel y *L'enfant et les sortilèges*, en colaboración con James Bonas para la Opéra National de Lyon. Asimismo, ha animado célebres producciones de *Carmen* con la Orchestre National de Lille; *Snedronningen*, de Abrahamsen, para la Opéra national du Rhin (también con puesta en escena de Bonas) y *Hänsel und Gretel* para la Oper Köln. Entre sus éxitos más recientes se incluye *Candide*, para la Welsh National Opera. En noviembre de 2023, Pont se encargó de las animaciones para *Emma Bovary* del National Ballet of Canada.

Pont también ilustra libros infantiles, en particular *Les Excalibrius*, y ha producido animaciones para televisión, cortometrajes educativos y vídeos musicales, colaborando más recientemente con la bailarina My'Kal Stromile en *Catch me*, de New Studios.

Debut en Ópera de Tenerife:

2024. Concepto y vídeo. *El niño y los sortilegios* (Ravel).

Christophe Chaupin

Diseño de luces

Christophe Chaupin está afincado en París y es diseñador de iluminación *freelance* para teatro, danza, ópera y otros eventos en directo. Desde 1989 ha trabajado para el Festival Lírico International d'art Lyrique de Aix-en-Provence, para el Festival d'Avignon, la Comédie Française y diferentes teatros de ópera.

Desde entonces, ha iluminado regularmente espectáculos de directores como Jean-Romain Vesperini, James Bonas, Abderrahmane Sissako y la compañía Système Castafiore Dance Company. También ha creado la iluminación para Georges Lavaudant, Yoshi Oida, David Gauchard, Laurence Dale, Philippe Genty, Mari-Claude Pietragalla, Christophe Lidon. Además, ha colaborado en los espectáculos de Luc Bondy, Klaus Michael Grüber, Jérôme Deschamps, Macha Makeïeff y Julie Brochen.

En los últimos años, ha trabajado en Bolshói, Ekaterimburgo, Hong Kong, San Francisco, Cincinnati, Omán, Florencia, París –en la Opéra National, Opéra-Comique y Théâtre du Châtelet–, Lyon, Estrasburgo, Ruán, Limoges, Saint-Étienne, Niza, Corte y Amiens. Asimismo, cabe destacar que fue asistente de Dominique Bruguière para obras de teatro y ópera.

Entre sus próximos proyectos se incluyen destinos como Nueva York, Dallas, Montreal, Kiel, Quebec o Saint-Étienne.

Debut en Ópera de Tenerife:

2024. Diseño de luces. *El niño y los sortilegios* (Ravel).

Sinfónica de Tenerife

La Orquesta Sinfónica de Tenerife es una de las instituciones musicales con más prestigio de España por su trayectoria, historia, calidad y carácter innovador. Es el altavoz de la sociedad tinerfeña, tanto dentro como fuera de nuestra isla. Ha protagonizado actuaciones destacadas en Europa y Asia.

Creada en 1935 como Orquesta de Cámara de Canarias, es un proyecto cultural del Cabildo de Tenerife. Afronta todos los cometidos propios de una entidad de su envergadura, con una propuesta de conciertos de todos los géneros y épocas, y se hace cargo de acciones de carácter social: conciertos didácticos y colaboraciones con instituciones dedicadas a personas en riesgo de exclusión social.

Además de su presencia en la temporada de Ópera de Tenerife, la Sinfónica de Tenerife participa en el Festival Internacional de Música de Canarias y el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité). Su programación alcanza más de 60 actuaciones al año en colaboración con el tejido social y cultural de la isla.

Directores y solistas prestigiosos han formado parte de la historia de esta orquesta pionera en la celebración de conciertos didácticos para escolares y que desde hace más de dos décadas protagoniza conciertos populares para más de 15.000 espectadores. Buena parte de sus más de 30 grabaciones discográficas, en sellos como Auvidis, Decca y Deutsche Grammophon, han obtenido reconocimientos nacionales e internacionales. Recibió el Premio Ondas en 1996.

Coro Titular Ópera de Tenerife – Intermezzo

El Coro Titular Ópera de Tenerife – Intermezzo responde a las necesidades que exige cada título de ópera variando el número de sus integrantes, con grupos más reducidos o más reforzados para cada ocasión. El coro trabaja bajo la dirección de Pablo Moras y su directora honoraria es Carmen Cruz.

Intermezzo comenzó su andadura en 2004 y desde entonces selecciona, coordina, refuerza y gestiona coros, sobre todo en el mundo de la ópera. Con el trabajo en equipo y unos claros y exitosos procedimientos de producción, ha crecido hasta ser la empresa de referencia en el ámbito de los coros líricos. En 2009 se creó el Coro Intermezzo – Coro Titular del Teatro Real y en 2021 el Coro Intermezzo – Coro Titular de la Ópera de Oviedo, a los que se suma la formación coral de Ópera de Tenerife.

Los premios Ópera Actual, en su edición de 2021, han distinguido a Intermezzo con el Premio a la mejor institución, por su trayectoria. La calidad y experiencia de su equipo artístico está avalada por el trabajo con los mejores directores de escena o de orquesta internacionales en producciones clásicas y contemporáneas, así como en diversos estrenos mundiales. La garantía más sólida de calidad de Intermezzo son sus cantantes, seleccionados por exigentes protocolos de audición y gestionados por su experimentado equipo de administración y producción.

Para asegurar la excelencia, Intermezzo acredita desde 2011 la certificación al sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 en el sector cultural en Europa, un hito en la lírica española. Pertenece a la red internacional de teatros, festivales e instituciones líricas Opera Europa.

A | ÓPERA
DE TENERIFE

UNIVERSO ÓPERA

TEMPORADA 2023-2024

22 JUNIO 2024

GALA LÍRICA

XABIER ANDUAGA, tenor

PABLO MIELGO, dirección musical

ORQUESTA SINFÓNICA DE TENERIFE

CORO TITULAR ÓPERA DE TENERIFE-INTERMEZZO

TAQUILLA · 902 317 327

AUDITORIODETENERIFE.COM

Programación sujeta a posibles cambios o cancelaciones.

PRODUCE

COLABORA

20 A

auditoriodetenerife.com

operadetenerife.com