

LA CASA DE BERNARDA ALBA

MIQUEL ORTEGA

3 y 4 20.00 h
JULIO

XXXII
TEMPORADA
LÍRICA
TEATRO CERVANTES
DE MÁLAGA

Ayuntamiento de Málaga
Área de Cultura

MálagaProcultura

TEATRO
CERVANTES
1870 2000/21

INAEM

Fundación
Unicaja

Fundación
Unicaja

Fundación
Unicaja

idealista

Ópera XXI

| Cervantes, sí, seguro |

Ópera en tres actos de **Miquel Ortega**
con libreto de Julio Ramos basado en la tragedia homónima
de Federico García Lorca.

Estreno de la versión para orquesta de cámara el 10 de noviembre de 2018
en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Producción musical **Teatro Cervantes de Málaga**
Producción escénica **Teatro Cervantes de Málaga** y
Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera

ORQUESTA DE CÁMARA DE LA SINFÓNICA DE MÁLAGA
CORO DE ÓPERA DE MÁLAGA

TEATRO CERVANTES
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Espectáculo subvencionado por **INAEM**
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música

Con la colaboración de
FUNDACIÓN UNICAJA

FICHAS ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Bernarda Alba madre de cinco hijas (60 años)
NANCY FABIOLA HERRERA mezzosoprano

Adela hija de Bernarda (20 años)
CARMEN ROMEU soprano

Poncia criada de Bernarda (60 años)
LUIS CANSINO barítono

Martirio hija de Bernarda (24 años)
CAROL GARCÍA mezzosoprano

Amelia hija de Bernarda (27 años)
ANA HÄSLER mezzosoprano

Magdalena hija de Bernarda (30 años)
BELÉN ELVIRA soprano

Angustias hija de Bernarda (39 años)
BERNA PERLES soprano

Criada otra criada de Bernarda
MILAGROS MARTÍN soprano

María Josefa madre de Bernarda
HELENA DUEÑAS

Mujer 1ª **María Lourdes Benítez**

Mujer 2ª **Vito Avilés**

Mujer 3ª **María Luz Román**

Mujer 4ª **Olga Bykova**

Joven 1º **Laura Ruiz**

Joven 2º **María Escribano**

Mujeres

Carolina Pérez, Celia González, María José González, Lidia Laguna y Josefina Sánchez

ORQUESTA DE CÁMARA DE LA SINFÓNICA DE MÁLAGA
CORO DE ÓPERA DE MÁLAGA

Director de escena **FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ**

Director del coro **SALVADOR VÁZQUEZ**

Director musical **MIQUEL ORTEGA**

Ayudante de dirección Eduardo Aguirre
Escenografía Teatro Villamarta de Jerez
Escenógrafo Jesús Ruiz
Figurista Jesús Ruiz
Diseñador de iluminación Francisco López
Realización vestuario Jesús Ruiz
Meritoria de vestuario Erregiñe Arrotza
Jefes técnicos Alfonso Romero (Teatro Villamarta) y Rafael Godoy (Teatro Cervantes)
Asistente dirección musical, piano Ramón Grau
Maestra repetidora Silvia Mkrtchia
Regidor Fermín Sallabera
Utilera Marina Perea
Responsable de maquillaje Katy Navarro
Ayudante de maquillaje Antonia Salido
Responsable de peluquería José Carlos Montesinos
Ayudante de peluquería María Antonia Montesinos
Técnico de maquinaria Esteban Guerrero
Oficiales de maquinaria José Aranda, José Pino y Jesús Gómez
Ayudantes de maquinaria Salvador Jimena, Manuel López, Antonio Muñoz,
Daniel Palma, Roberto Pérez y Juan Carlos Romero
Técnicos de iluminación Salvador Bueno y Francisco Martín
Oficiales de iluminación Adolfo Rodríguez, Rafael Castilla y Javier Arjona
Ayudantes de iluminación Javier Moreno, Rubén Zambrana,
Laura Rodríguez y May Expósito
Sonido Guy Boulanger y Dolores Ortiz
Responsable de sastrería Inmaculada Pardo
Sastras Sofía Pardo y Juana Díaz
Jefe de producción Francisco Rodríguez

La verdad musical de Lorca

ARTURO REVERTER
Crítico y ensayista musical

La casa de Bernarda Alba de García Lorca ha sido base literaria y teatral de unas diez composiciones líricas. La de Miquel Ortega se estrenó curiosamente en la localidad rumana de Brasov en 2007. Dos años más tarde se presentó en el Festival de Peralada y, algo después, en el de Santander, en una versión preparada para gran orquesta, que fue justamente apreciada. Hace un par de temporadas la dirección del Teatro de la Zarzuela de Madrid se planteó llevarla a su escena. El argumento desde luego es muy sugerente: Bernarda se encierra con sus cinco hijas para vivir en un luto riguroso. Una admirable prospección, en lo que Lorca era maestro, en el ser humano, en sus reacciones primitivas, en sus sentimientos, en sus pensamientos inconfesables, en sus envidias y celos, en sus emociones más profundas, en sus odios.

Una admirable disección del poder, ejercido en este caso por la tiránica viuda, colocada en la cúpula de la pirámide familiar, y un intenso recorrido por las relaciones con sus hijas y por las que estas mantienen entre sí, con el personaje de la criada Poncia como elemento diferenciador y aglutinante. Ortega se atreve a trasladar todo esto a la escena lírica con muy aceptables resultados. Consigue, a través de una hábil paleta instrumental, de ecos expresionistas, emparentados si se quiere con los propios de un Menotti, con lejanas resonancias de Richard Strauss, de Poulenc, de Shostakovich, de Bernstein o Montsalvatge, parentescos reconocidos sin ambages, un entretejido en el que apuntamos asimismo ciertas conexiones con la obra de Britten o, particularmente, Puccini.

Son autores especialmente admirados por el músico barcelonés, que ha logrado un manejo de la melodía muy expresivo, dentro de una evidente contención y una ceñida y justa aplicación del texto –preparado, a partir del de Lorca, por Julio Ramos–, un discurso cargado de tensiones a flor de piel, con bien estudiados golpes de efecto, que pueden situarse en la órbita de una suerte de neoverismo. Un buen ejemplo podría ser el del crispado septeto, en el que las voces de las siete mujeres se alternan y se combinan con sapiencia sobre la base de un singular empleo del *ostinato*. Una secuencia imponente que desarrolla un progresivo recitativo melódico.

Las bases compositivas de la partitura –que se empezó a forjar a finales de 1991– están muy pensadas y repensadas por el compositor, que sigue un plan meticulosamente estudiado de índole temática, abierto, como él mismo ha explicado, por una célula generadora constituida por la unión de una séptima mayor y su inversión, una segunda menor. A partir de ahí van surgiendo otros muchos motivos e ideas alusivas a personajes o situaciones, hasta crear un interesante entramado que no desdeña, si a mano viene, el atonalismo, los

encadenamientos de acordes y otros procedimientos de la mejor ley. Tampoco la evocación, alejada de cualquier tipo de folklorismo, de aires populares andaluces fuertemente estilizados.

Es interesante conocer el pensamiento del compositor, que comenta: “no recuerdo cuándo sentí la fascinación por Federico García Lorca en general y por Bernarda en particular. Recuerdo ir al instituto con 15 o 16 años y llevar un ejemplar de *La casa de Bernarda Alba* en una edición de Castalia Didáctica en la que venía un análisis extenso de la obra aparte del texto, obviamente.

Años más tarde, a finales de los 80, le pedí a mi libretista Julio Ramos que escribiera un libreto adaptado de *Bernarda* para convertirlo en ópera. No fue hasta finales de 1991 que abordé la composición de la música. Al ser un proyecto mío, sin que mediara encargo alguno, tardé muchos años en finalizar la música, que acabé en 1999, y más aún la orquestación, que se demoró hasta 2006”.

Ortega ha mostrado una indudable sapiencia compositiva y ha puesto de manifiesto que no solo es un buen director de foso, sino que sabe llevar las riendas de unos pentagramas tan comprometidos, en una nueva demostración de conocimiento del *métier*, ya evidenciada en numerosas ocasiones, no en balde es creador de otras muchas obras, entre ellas numerosas canciones, reveladoras de una elegante sintaxis expresiva, heredera de nuestra mejor tradición y alejada del vanguardismo. Todo ello da como consecuencia un entretejido hábilmente elaborado que va desgranando paso a paso los meandros de una narración que trata de recoger, y casi siempre consigue, las tensiones, las negruras, las pasiones, cargadas de violentas tintas, de la alcanza en la profundidad demandada y la concentración abisal deseada, aunque a veces se abuse del grito puro y duro.

Hay que alabar la dignidad general del empeño y destacar algunos instantes de buena ley musical, que nos atrapan. Así, las exclamaciones expresionistas y las llamadas de Bernarda, el hábil manejo de los aires populares o la aclimatación del ritmo valsístico en un momento estratégico, las pinceladas fúnebres alusivas al padre muerto, la solvencia para encontrar el lado dramático a través del empleo de un sugestivo compás de habanera en el dúo entre Martirio y Amelia. *Fugato* bien delineado antes del primer intermedio y aparición estelar de María Josefa, sostenida por música de estirpe muy dramática.

Nos sorprende la apertura del segundo acto con la lírica declamación de Angustias y el solo tan tenso de Adela, de tan elevada tesitura en esas frases demoleadoras: “yo soy más fuerte que tú”, sostenida por acordes puccinianos. Todo se tranquiliza con las seguidillas estilizadas hasta llegar al comentado, obsesivo y bien trabajado septeto. Se cierra el segmento con una especie de marcha guerrera y el motivo de la crueldad campaneando en la viciada atmósfera. Es admirable desde un punto de vista instrumental la introducción del tercer acto, montada sobre el motivo de la inquietud. Destacamos, bajo el solo de Poncia, los compases de un estilizado andalucismo, las sombras de una danza popular en la

voz del oboe, la bien trazada fuga de la cuerda que da paso al tenso dúo entre Martirio y Adela, con la sincera explosión de esta y la entrada de las demás hasta el suicidio de la hija más joven. Al final la música se va perdiendo con aire fúnebre; y todo queda lapidado por el silencio que impone Bernarda.

Una de las originalidades de la versión que se va a ofrecer en el Teatro Cervantes es la de que el papel de la criada Poncia es interpretado no por una mezzo sino por un barítono. La voz oscura encuentra nuevas vías de expresión y dará de nuevo oportunidad a Luis Cansino de lucirse gracias a su capacidad de matización y a su sobriedad expresiva, que lo faculta para exhibir sin tapujos su timbre baritonal levemente nasalizado. El resto del reparto va a ser similar al de Madrid con la excepción de la parte de Amelia, que en aquella oportunidad fue asignado a Marifé Nogales y que en Málaga será servido por la también mezzo Ana Häslér, de tan grato color.

Adela será de nuevo cantada por Carmen Romeu, capaz de aportar a la atribulada joven intensidad, arrojo, pasión incontenida y veracidad. Su voz clara, plenamente lírica, penetrante, su dicción, su entrega y su facilidad para ascender a una muy comprometida zona superior la siguen haciendo acreedora al elogio. Sabe otorgar veracidad a un personaje difícil pintado quizá con tintas excesivamente cargadas. En el papel de Bernarda continuará sentando cátedra Nancy Fabiola Herrera –que en *La favorita* de la pasada temporada lírica no pudo dar toda su dimensión por una grave afección faríngea–, aunque es probable que su tesitura no posea la densidad en la zona grave precisa a pesar de que el compositor modificó levemente hacia arriba su línea vocal. Las mezzos Carol García (Martirio), bien coloreada e intensa, y Belén Elvira (Magdalena), de tintes más penumbrosos, y las sopranos Berna Perles (Angustias), de satinado timbre, y la veterana Milagros Martín (Criada), sabia de acentos y gestos, completan un reparto muy meritorio en el que hay que incluir como es lógico a Helena Dueñas (María Josefa), que sustituye a Julieta Serrano.

En Madrid la dirección de escena estuvo a cargo de Bárbara Lluch, que movió sus peones sobre un decorado realista de Ezio Frigerio, con su inseparable Franca Squarciapino como diseñadora de los figurines. En la nueva producción del Cervantes –asociado en esta ocasión con el Villamarta de Jerez– la regiduría está en manos de Francisco Javier Hernández. De nuevo se situará en el foso el compositor, que lógicamente se conoce la obra al dedillo y la disecciona de arriba abajo empleando un fraseo ceñido y matizado. Gobernará un conjunto de cámara de la Sinfónica de Málaga.

La casa de Bernarda Alba

MIQUEL ORTEGA

Compositor y director musical

“Mi memoria no llega a tanto como para recordar cuándo sentí la fascinación por Federico García Lorca en general y por Bernarda en particular. Recuerdo ir al instituto con 15 o 16 años y llevar un ejemplar de *La casa de Bernarda Alba* en una edición de Castalia Didáctica en la que venía un análisis extenso de la obra aparte del texto, obviamente.

Años más tarde, a finales de los 80, le pedí a mi libretista Julio Ramos que escribiera un libreto adaptado de Bernarda para convertirlo en ópera. No fue hasta finales de 1991 que abordé la composición de la música. Al ser un proyecto mío, sin que mediara encargo alguno, tardé muchos años en finalizar la música, que acabé en 1999 y más aún la orquestación, que se demoró hasta 2006, debido a que en un principio quería hacer una versión para orquesta de cámara y, posteriormente, al ofrecerme Román Calleja y Sorin Melinte la posibilidad del estreno en el Teatro de la Ópera de Brasov (Rumanía), me decanté por la orquesta sinfónica. El estreno absoluto tuvo lugar a finales de 2007 y el estreno español en los festivales internacionales de Santander y Peralada en 2009. A instancias del pianista Rubén Fernández Aguirre y del director del Teatro de la Zarzuela de Madrid, Daniel Bianco, hice una nueva versión para orquesta de cámara, mi idea original, que se estrenó a finales de 2018 en el coliseo madrileño. La música es la misma, solo cambia el aparato orquestal, y en esta ocasión también el que el personaje de Poncia sea interpretado por un barítono en lugar de por una mezzosoprano; esta propuesta fue idea de Daniel Bianco. Obviamente todas las opciones son posibles: ni he retirado la versión para orquesta sinfónica ni que el rol de Poncia no pueda volver a ser interpretado por una mezzosoprano. Aquí en mi querido Teatro Cervantes de mi ciudad de residencia escucharemos la versión de cámara con un barítono en la parte de Poncia.”

ACTO I

El acto se inicia con la muerte del segundo marido de Bernarda Alba.

El pueblo va a casa de Bernarda a dar el pésame, aunque a ella no le gusta nada por las molestias que le causan. Las hermanas hablan sobre la herencia que les ha dejado el padre. La que mejor sale parada es Angustias, la mayor, por ser primogénita. Además, tiene la suerte de que Pepe el Romano la pretende, a pesar de que ella tiene 39 años y él, 25. La madre impone a las hijas un riguroso luto de ocho años por la muerte del padre, lo que significa que tienen que bordar y permanecer en casa todo el tiempo sin poder hablar con nadie, excepto Angustias, porque su matrimonio está cerca. Adela, la hija menor, libera a la abuela, María Josefa, que está encerrada porque se le va la cabeza. La pobre mujer se encara a su hija Bernarda y le dice que quiere casarse para poder irse.

ACTO II

Todas las hermanas, salvo Adela, están cosiendo el ajuar para la boda de Angustias. Adela no duerme y dice no sentirse bien. Se comenta que Pepe el Romano y Angustias se ven en la reja y que este se marcha a su casa alrededor de la una y media de la noche. Pero Poncia y Martirio –que siente envidia– saben que se va más tarde. Angustias dice que una de las hermanas le ha robado una fotografía de Pepe que guardaba debajo de su almohada. Ha sido Martirio argumentando que le quería gastar una broma a su hermana. Pero Poncia sabe que entre ellas hay rencores pasados y el deseo mal llevado les juega malas pasadas. Además, Martirio estuvo pretendida por un chico de la familia Humanes pero la relación no prosperó. El acto se cierra cuando una muchacha del pueblo, que ha dado a luz sin estar casada, es perseguida y apedreada por los vecinos. Adela es la única que pide clemencia para ella.

ACTO III

Es de noche. Bernarda le pide a Angustias que hable con Martirio sobre lo ocurrido con la fotografía para que hagan las paces. La hija le dice a la madre que esa noche no viene su novio porque no está en el pueblo. Adela quiere quedarse toda la noche fuera fascinada con las estrellas pero Bernarda la manda a dormir como a sus hermanas. Las criadas se quedan hablando sobre las cosas que han ocurrido en la casa hasta que Adela las interrumpe. No esperaba encontrárselas despiertas y dice que tiene sed. Aun así, vuelve a salir al patio. Martirio va detrás de ella y la llama. Adela vuelve y la hermana da voces por lo que descubre. Todo esto desata la ira de Bernarda, que busca una escopeta para matar a Pepe. Adela sale corriendo y se encierra en una habitación, donde se suicida. Su madre la ve y proclama que su hija ha muerto virgen.

[«El poeta advierte que estos tres actos tienen la intención de un documental fotográfico.»]

ESTRUCTURA MUSICAL

Acto I

PLANTEAMIENTO

Introducción

(Instrumental)

Adagio lúgubre, marcha fúnebre

Lamento

(Criada, Coro)

(¡Ay, Antonio María Benavides...!)

Diálogo

(Bernarda, Coro)

(¡Silencio!)

Réquiem

(Bernarda, Coro)

(«Requiem aeternam dona eis, Domine»)

Diálogo

(Bernarda, Poncia, hijas)

(Andar a vuestras casas a criticar como harpías)

Dúo

(Poncia, Bernarda)

(Lo ha hecho sin dar alcance a lo que hacía)

Dúo

(Martirio, Amelia)

(Adelaida no fue al duelo)

Diálogo

(Martirio, Magdalena, Adela, Angustias)

(¿Qué hacéis?)

Diálogo

(Poncia, Bernarda)

(¡Malditas particiones!)

Diálogo

(Bernarda, Angustias, Poncia)

(¡Angustias! ¿Pero, has tenido valor de echarte polvos...?)

Recitado

(María Josefa, hijas, Bernarda)

(Bernarda, ¿dónde está mi mantilla?)

Acto II

NUDO

Diálogo

(Hijas, Poncia)

(Ya he cortado la tercera sábana...)

Diálogo

(Hijas)

(Cuenta, Adela, ¿qué te pasa?)

Dúo

(Adela, Poncia)

(¿Que es tu hermana y la que más te quiere!)

Diálogo

(Hijas, Poncia)

(Mira que encajes...)

Bolero

(Poncia, hijas)

(Son los hombres que ya vuelven al trabajo)

Diálogo

(Amelia y Martirio)

(¿Qué te pasa?)

Enfrentamiento

(Hijas, Bernarda, Poncia)

(¿Dónde está el retrato de Pepe...?)

Dúo

(Poncia, Bernarda)

(¿Puedo hablar?)

Linchamiento

(Bernarda, hijas, Poncia)

(¡Madre, hermanas... en la calle...!)

Acto III

DESENLACE

Introducción

(Instrumental)

Molto moderato e misterioso

Diálogo

(Hijas, Bernarda)

(¿Qué es eso?)

Dúo

(Bernarda, Angustias)

(Quiero que hables con tu hermana...)

Nocturno

(Instrumental)

Assai calmo

Dúo

(Poncia, Bernarda)

(¿Todavía aquí, Bernarda?)

Diálogo

(Poncia, Adela, Criada)

(¿No te habías acostado?)

Interludio

(Instrumental)

Adagio

Recitado - Vals

(María Josefa)

(Ovejita, niño mío)

Diálogo

(María Josefa, Martirio)

(¿Abuela, dónde va usted?)

Dúo

(Martirio, Adela)

(Adela. ¡Adela!)

Final

(Bernarda, hijas, Bernarda, Poncia)

(¡Quietas, quietas! ¡Qué pobreza la mía,...!)

XXXII TEMPORADA LÍRICA

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA

Ayuntamiento de Málaga
Área de Cultura

MálagaProcultura

TEATRO
CERVANTES
1970-2020/21

Temporada Lirica subvencionada por el
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM)

idealista

| Cervantes, sí, seguro |