ÓPERA COSÌ Fau utte W.A.Mozart

AGOSTO SEPTIEMBRE 2013

8

TEATRO MUNICIPAL DE LAS CONDES

PRODUCCIÓN Juan Edwards / Sebastián Camaño Preparación Musical de Cantantes Pablo Ramirez Eduardo Browne Dirección Musical ... Diseño Escenografía, Vestuario e Iluminación Miryam Singer Dirección Escénica y Video Erwin Scheel Realización de Video Martita Salinas, Realización de Pintura Artística..... Nathalia Valdės Asistente de Producción..... Angélica Concha / Olivia Bustos Producción de Vestuario...... / Teresa Cereceda / Cecilia Hueche / Sastreria Kayak Carolina Rosas Producción de Pelucas Alberto Astete / Francisco Fuenzalida Producción de Utilería. / Metalúrgica Vértice Stage Manager Pablo Flores lluminador... Tramoya de Escenario Jesús Torres / Danillo Córdova Jueves 29 y Viernes 30 de agosto / 19:30 hrs. Sabado 31 de agosto / 17:00 y 20:30 hrs. Domingo 1 de septiembre / 17:00 hrs.

Jueves 5 y Viernes 6 de agosto / 19:30 hrs. Sábado 7 de agosto / 17:00 y 20:30 hrs. Domingo 8 de septiembre / 17:00 hrs.

RESEÑA DEL AUTOR

Wolfgang Amadeus Mozart, cuyo nombre completo era Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, (Salzburgo, 27 de enero de 1756 - Viena, 5 de diciembre de 1791), fue un compositor y pianista austriaco, maestro del Clasicismo, considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia.

La obra mozartiana abarca todos los géneros musicales de su época y alcanza más de seiscientas creaciones, en su mayoría reconocidas como obras maestras de la música sinfónica, concertante, de cámara, para piano, operística y coral, logrando una popularidad y difusión universales.

En su niñez más temprana en Salzburgo, Mozart mostró una capacidad prodigiosa en el dominio de instrumentos de teclado y del violin. Con tan solo cinco años ya componia obras musicales. Su padre, el compositor Leopold Mozart, decidió realizar varias giras de conciertos para mostrar el talento de su hijo en varias cortes europeas.

A los diecisiete años fue contratado como músico en la corte de Salzburgo, pero su inquietud le llevó a viajar en busca de una mejor posición, siempre componiendo de forma prolífica. Durante su visita a Viena en 1781, tras ser despedido de su puesto en la corte, decidió instalarse en esta ciudad donde alcanzó la fama que mantuvo el resto de su vida.

a pesar de pasar por situaciones financieras difíciles. En sus años finales, compuso muchas de sus sinfonias, conciertos y óperas más conocidas, entre ellas Cosi fan Tutte en 1790, así como su Réquiem. Las circunstancias de su temprana muerte han sido objeto de numerosas especulaciones y elevadas a la categoría de mito.

En palabras de críticos de música como Nicholas Till, Mozart siempre aprendía vorazmente de otros músicos y desarrolló un esplendor y una madurez de estilo que abarcó desde la luz y la elegancia, a la oscuridad y la pasión. Su influencia en toda la música occidental posterior es profunda; Ludwig van Beethoven escribió sus primeras composiciones a la sombra de Mozart, de quien Joseph Haydn escribió que «la posteridad no verá tal talento otra vez en cien años».

RESUMEN DE LA OBRA

De acuerdo a la costumbre teatral del siglo XVII, la ópera Così fan tutte se desarrolla en el curso de sólo 24 horas. La acción transcurre al interior de una casa burguesa de la ciudad estado de Nápoles, en la cual viven dos hermanas originales de la ciudad de Ferrara (Fiordiligi y Dorabella), comprometidas con dos jóvenes pertenecientes a la burguesia local (Ferrando y Guglielmo). Con ellas vive una empleada (Despina), y las visita de vez en cuando un viejo filósofo que oficia de tutor (Don Alfonso).

El tutor, un filósofo escéptico, desea probar la ligereza del alma femenina y apuesta con los novios que bastan 24 horas para inducirlas a la infidelidad.

Durante esas 24 horas, las mujeres deberán hacer frente a unos desconocidos seductores que intentarán inducirlas al pecado. Después de muchos rodeos y extravios ellas caen en la trampa y son seducidas por los varones.

Sin embargo los conjurados contaban con una condición básica de la convivencia humana: el que engaña y traiciona será engañado y traicionado por partida doble.

COSÌ FAN TUTTE O LA CONDICIÓN HUMANA

degli amanti).

Así lo hacen todas, (o sea, la escuela de los amantes).

Música de Wofgang Amadeus Mozart

Libreto de Lorenzo da Ponte.

transitó desde la sutil elegancia de la estructura clásica hacia los excesos sentimentales del romanticismo. La revolución industrial con sus avances tecnológicos permitió la llegada de nuevos públicos a los grandes espacios creados para el ocio, y consecuentemente, se desarrolló el gusto por la gran ópera, un género que trajo consigo la elocuencia de coros y orquestas de grandes proporciones y desbordante

El encanto dieciochesco de Così fan Tutte (1790), con su atmósfera intima y su orden musical perfectamente clásico perdió toda capacidad para imponerse ante los públicos de los siglos XIX y principios del XX; la perturbadora belleza de la partitura no fue suficiente para persuadir de su grandeza al sujeto moderno y la obra fue prácticamente desterrada de los escenarios de la ópera.

casi desaparición de esta joya del período clásico, sin embargo, no se debió únicamente a la moda o al avenimiento del romanticismo; renida con la moral y las buenas costumbres, complotó en contra de Così fan Tutte, que fue considerada

Così fan Tutte, (Ossia, la scuola el Burgtheater de Viena, el 26 de enero de 1790. A lo largo del siglo XIX muy pocas voces se levantaron en su defensa; E.T.A. Hoffmann la consideró soberbia, pero Beethoven como muchos otros, no pudo soportarla. En consecuencia, se mantuvo proscrita hasta mediados A partir del siglo XIX el arte de la ópera del siglo XX, cuando es redescubierta y se instala triunfalmente en todos los escenarios del mundo, hasta el punto de convertirse en una de las óperas más representadas en la última década.

> méritos musicales evidentes; nadie como Mozart para poner en música el sentimiento, para dar una estructura luminosa a la narración de la miserias y fortunas de los personajes, para dotar de sublime belleza los soliloquios y conversaciones traducidos en arias y conjuntos.

¿Qué pasa, sin embargo, con la trama tan controvertida como aparentemente absurda? ¿Cómo se explica que el siglo XXI haya acogido con los brazos abiertos una ópera cuya ideología es supuestamente ofensiva para la dignidad femenina? "En el mar ara / en la arena siembra / y el viento pretende con una red detener / aquel que funda su esperanza / en el corazón de una mujer" es el credo filosófico de Don Alfonso, instigador de la trampa que se le tenderá a las jóvenes Flordiligi y referencia a la supuesta volubilidad Dorabella, y quien podría sindicarse del carácter femenino y su conducta como el alter ego de la dupla Mozart /da Ponte.

En 1792 Mary Wollestonecraft una ópera de mai gusto, trivial, y publica Vindicación de los derechos "estúpida", ya desde su estreno en de la mujer. La obra denuncia

por primera vez en la historialos desastres de la situación de la mujer en la sociedad del siglo XVIII y demuestra como la falta de educación perpetúa su condición de mero adorno social. La autora sostiene que la mujer es adiestrada para poner en operación un gobierno en las sombras, una forma de manejo encubierto del devenir social por medio de la manipulación de los hilos del poder desde el interior del espacio doméstico. Puesto que la mujer no tiene acceso al espacio público, no puede opinar, participar o actuar. Se actúa sobre ella y se la utiliza sin atención a su necesidad de encarnarse como un sujeto histórico.

Si bien es poco probable que Mozart o da Ponte hayan sido testigos del surgimiento del pensamiento feminista, su formidable inteligencia les permitió generar una lectura extremadamente sutil e irónica sobre la situación de la mujer y su contraparte masculina: en Así lo hacen todas la crítica a la condición humana es tan brutal que el género del pronombre "todas" resulta ser una figura retórica, un anzuelo para bobos, un quiño al sentido común. A pocos años de la publicación de Les liasons dangereuses, de Pierre Chordelos de Laclos, Cosi perpetra un mordaz reproche al orden social un siglo que agoniza bajo el estruendo de la revolución francesa, no simplemente, al género femenino. La ironia es que, para pecar se necesitan dos...

Cosi fan Tutte es la más perspicaz de las comedias dieciochescas. Revisemos algunos de los dilemas morales que se esconden detrás de la trama.

Dice ésta, que Guglielmo y Ferrando inducen a sus novias Fiordiligi y Dorabella a series infieles, con el único prójimo, en más de alguna ocasión

propósito de ganar una apuesta. Dice también que para lograrlo, Don Alfonso los conmina a disfrazarse de turcos y volverse irreconocibles a ellas. Intercambiando novia logran seducirlas, y por lo tanto Don Alfonso demuestra que efectivamente, bastan 24 horas para que las mujeres sean infieles (mientan, finjan, traicionen). Tal propuesta parece a primera vista absurda: no basta un disfraz para volverse irreconocible al ser amado.

Lo cierto es que basta mucho menos que eso para que las personas nos neguemos a reconocer la realidad. Constantemente nos negamos a ver y admitir los aspectos del entorno que se nos escapan, y la historia de la especie humana es la perpetua oscilación entre la realidad espejismo. Grandes hecatombes han sobrevenido producto de la alucinación de los actores sociales que con mayor o menor incidencia en el devenir histórico opusieron su visión espuria a la del discernimiento prudente y ponderado. Così fan Tutte pone el acento en la dificultad de reconocer la realidad objetiva y actuar consecuentemente.

Veamos otra clave: las jovenes prometidas aman profundamente a sus novios y han jurado fidelidad eterna, lo que no obsta para que en el lapso de 24 horas, ambas hayan olvidado completamente la palabra entregada.

Ocurre que cambiar de opinion es un fenómeno que se verifica mucho más a menudo de lo que estamos dispuestos a admitir. De hecho, cada día abordamos los afanes de la existencia tomando decisiones que refutan la decisión anterior. Esta inconsistencia en la conducta dificulta el estado de derecho, la confianza pública y por cierto, nuestros compromisos con el escritirso en más de alguna ocasión.

en que tal característica conspira contra nuestros propios intereses.

Una tercera clave: la incitación al delito. En cualquier sistema ético el instigador de una fechoría es más responsable que el ejecutor. hecho, en nuestro ordenamiento jurídico la pena para el primero es mayor que para el segundo. Don Alfonso se sirve de la estupidez para demostrar que masculina en menos de 24 horas se puede inducir a la degradación total del ser humano: Ferrando y Guglielmo acceden a hacer uso de la mujer del mejor amigo, motivados por la vanidad y el afán de poder. En camino quedan mancillados los sentimientos, la inocencia y la ley natural. ¿Quien puede tirar la primera piedra? Más de alguno de nosotros peca de máxima soberbia cuando induce al prólimo a realizar

Mozart y da Ponte ofrecen un recurso exculpatorio al final de la ópera: "Afortunado el hombre / que toma las cosas por su lado bueno / y en todos los casos y sucesos / se deja guiar por la razón".

La razón, el buen criterio, el correcto discernimiento: sutilmente Mozart y da Ponte nos están insinuando que pensemos dos veces antes de embarcarnos en una interpretación simplista de su formidable comedia.

Esta producción que tenemos el placer de estrena en el Teatro Municipal de Las Condes propone una lectura de las materias fundamentales de Cosi: la estructura de la psiquis humana y la organización de las relaciones sociales

Ambos aspectos conservan su carácter desde 1790, o mil años antes que eso. La conquista de un espacio público de mejor calidad para todos, más justo e inclusivo, ha sido un esfuerzo gigantesco de la sociedad en su conjunto, pero en su esencia, el ser humano y las pautas que sostienen las relaciones sociales, se mantienen inmutables. Los personajes de esta puesta en escena transitan de siglo en siglo porque la visión de mundo que convocó al sujeto del siglo XVIII obedece a un mismo patrón narrativo que el del siglo XXI. Las virtudes y defectos que le adornan han estado presentes desde el principio de los tiempos. La existencia sigue, como antes, moviéndose en el equilibrio que se produce entre la razón y la emoción, la fe y el escepticismo, la claridad y la ceguera, el altruismo y el egoismo, y una infinidad de pares contrarios que hacen de la vida un estado fascinante, un regalo, un bien inagotable que nos invita a actuar correctamente -la mavoria

Sólo tenemos que recordar, ante las faltas del prójimo, que *¡así lo hacemos todos!*.

Miryam Singer Directora

Teatro Municipal de Las Condes incursiona en la ópera

Lo hará con 10 funciones de "Così fan tutte", de Mozart, en una nueva producción de Miryam Singer y Eduardo Browne. "Nuestra apuesta es ofrecer precios familiares", señala el alcalde Francisco de la Maza.

MAUREEN LENNON ZANTNOVIC

ecidimos enfrentar este piloto con un objetivo claro: de primer rivel, con los mejores cantantes nacionales disponibles y con precios que sean familiares", señala el alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza.

Con estas palabras, el edil confirma un inédito estreno en el Teatro Municipal de Las Condes. Y es que si bien desde ou apertura, en 2010, este espacio había acogido espectáculos líricos (entre ellos, una versión en concierto de "Inés de Suárez"), hasta la fecha no había incursionado en la ópera con "todas las de la ley". ¿Que los motivó a invertir en este tipo de producciones bastante espectaculares y costosas?

"El director Eduardo Browne, a quien conozco bien porque ha dirigido varios musicales que se han dado en nuestro teatro, me planteó la posibilidad de incursionar en este géne-

de montajes a los jóvenes y posibilitar que familias puedan disfrutar de este tipo de propuestas. Muchas personas hoy no tienen los medios que les permitan desembolsar cerca de 100 mil pesos por una buena entrada", señala De la Maza.

El edil agrega que la idea no es

Miryam Singer y Eduardo Browne trabajan en este título que incluirá a jóvenes y

competir con el Teatro Municipal de Santiago. "No estamos apostando a la gran ópera, sino a propuestas más accesibles y a presentar títulos distintos. Y si nos va bien, y en eso estoy muy confiado, repetiremos todos las versos de controlas."

DOS ARTISTAS PROBADOS

El título que dará el puntapié inicambiento del género lírico en este espacio ya está definido-"Così fan tutte", de Mozart. Serán 10 funciones apartir del 20 de agosto, y en su puesta en escena ya llevan meses trabajando el director de orquesta Eduardo Browne y la rigisseiro Mira-sineer. "Me enamoré del Così fan tutte" en 1994", memora Eduardo Browne. Ese año se contacti con el Teatro Municipal de Santiago planteándoles la Posibilidad de montar esta ópera. Le dieron el vamos a su idea, y así pudo

estrenar este título, un año después, en el marco de los Conciertos de Mediodía "Le pedra Miryam Singer que hicjera la Fiordiligi, pero ella, además

puso hacer la rigir. Le dije que si, y desde ese momento hemos trabajado en muchisimos proyectos".

Singer sigue las palabras de Browne con amoción: "A él le debe mi carrera, porque gracias a que aceptó mi ofrecimiento, hoy estoy donde estoy, trabajando intensamente como régisseur".

INNOVADORA PROPUESTA

Si bien "Così fan tutte" la ha montado en varias oportunidades, para las presentaciones en Las Condes Miryam Singer promete una renovada producción: "Incorporaré elementos del teatro Kabuk: un grupo de actores vestidos de negro, en un elemento muy teatral. Los actores encarnan una conciencia externa dentro de la acción. Son personajes que a veces transitan en la periferia, y otras intervienen en la trama", sefiala, y agrega que también quiso innovar con el elemento temporal, ya que su propuesta se inicia en el siglo XXI y lueso transita a lselo XXIII.

"Además, utilizaré proyecciones: el sello que ha marcado mis últimos trabajos", puntualiza Singer.

Eduardo Browne comenta que en foso del Fatro Municipal de Las Condes se instalará una orquesta de Dimúsicos, liderados por Francisco Rojas, destacado violinista de la Orquesta Filarmónica de Santiago.

"Estoy muy feliz de contar con el, porque fiene mucha experiencia en el genero lirco".

eje central de la ópera eje central de la ópera intacto, "pero le haremos unos cortes para que dure una hora y 45 minutos. Queremos ofrecer una versión que guste tanto a

los operáticos como , quienes se están iniciando en estgénero. La dirección musical también promete ser muy ágil, en un estilo que le viene muy bien a Mozari Esa es nuestra apuesta".

