La vida breve

de MANUEL DE FALLA

Ópera en dos actos
libreto de Carlos Fernández Shaw

Dirección musical : Martin Mázik
Orquesta Sinfónica de Pleven
Ballet Español Opera 2001
Dirección de escena : Pier Francesco Maestrini
Escenografía : Alfredo Troisi - La Bottega Fantastica (Italia)
Vestuario : Sartoria Teatrale Arrigo (Milano)
Calzado : Calzature Epoca (Milano)
Peluquería : Mario Audello (Torino)

SALUD una gitanilla Mezzosoprano	GERGANA RUSEKOVA / LIANNA HAROUTOUNIAN
LA ABUELA abuela de salud mezzosoprano	ROBERTA MATTELLI
TÍO SARVAOR tío de Salud Barítono	IGOR GAVRILOV / ARTURO PASTOR
PACO señorito, amante de Salud Tenor	JOSE LUIS DUVAL / MICHAL LEHOTSKY
CARMELA / 1ª Y 3ª VENDEDORAS prometida de Paco / vendedoras Soprano	TSVETA DERMENDZHIEVA
MANUEL hermano de Candela Bajo	NIKOLAY BACHEV
2ª VENDEDORA	ELENA MARINOVA
VOZ EN LA FRAGUA / VOZ LEJANA / VOZ VENDEDOR	JOSÉ REYES
CANTAOR	ISRAEL FERNÁNDEZ MUÑOZ "ISRAEL"
GUITARRISTA	LUIS MIGUEL FERNÁNDEZ MUÑOZ
BALLET	BALLET ESPAÑOL DE MURCIA: (CARMEN Y MATILDE RUBIO)

Esta relación pudiera sufrir cambios el dia de la representación, no previstos en el momento de imprimir esta información.

Argumento

Granada a principios del siglo XX

ACTO I

Patio de una casa de gitanos en el Albaicín. Al fondo, por un portalón, se ve una calle alegre. A la izquierda, una puerta por la que se vislumbra el negro interior de una fragua iluminada por rojizos resplandores de fuego. Es un hermoso día de sol. La Abuela avía unas jaulas con pájaros, colgadas en la pared, y canta hablando con las aves. En la fragua cantan también un coro de hombres. La canción de trabajo se contagia de ritmos vernáculos y de las profundidades temblorosas del "cante hondo".

Mal haya el hombre, mal haya,
que nace con negro sino.
Mal haya quien nace yunque,
en vez de nacer martillo.

La esencia dramática de la obra nace de esta canción, que es como un hilo de sangre candente en el tejido polifónico que forman con ella el canto de la Abuela, los pregones de un vendedor de flores y los demás vendedores de higos y fresas, el campanil del Albaicín y las lejanas campanas de Granada. Salud, una gitana joven y bella, llega de la calle desolada y se queja a su Abuela de la tardanza de Paco, su amante, un señorito presumido y conquistador que lefi nge amor a pesar de estar a punto de casarse con Carmela, rica señorita granadina que es huérfana de padre y madre y vive con su hermano Manuel. La Abuela y el tío de Salud, Salvaor, sospechan la traición de Paco; pero callan, ocultándosela a la

muchacha, por piedad. Después de un dúo entre la Abuela y Salud, demostrando ésta su inquietud amorosa y procurando la vieja animarla disimulando la triste verdad y yéndose a la azotea a vigilar la llegada de Paco, vuelve a oírse la voz de los hombres de la fragua cantando el coro inicial de la obra. Salud, sola, canta una "seguiriya" que ella misma comenta con un recitativo que tiene también ritmos de canción andaluza. Una voz de tenor, desde la fragua, repite sola la canción que al principio cantaba el coro de hombres:

Mal haya el hombre, mal haya, que nace con negro sino...

Después continúan el canto el coro de tenores y bajos en una bella glosa polifónica, a la que une Salud su voz alfi nal del concertante. Vuelve la Abuela anunciando a Salud la llegada de su novio. La muchacha muestra su alegría en un canto de desbordante entusiasmo. Entra Paco y entre él y Salud tiene lugar un dúo de vehemente pasión, en el que abundan los felices hallazgos musicales. Al terminarse el dúo, el coro de hombres reanuda su canto en la fragua. Llega el tío Salvaor, un viejo gitano, y sin que Paco ni Salud lo adviertan, habla con la Abuela confirmando sus sospechas sobre el próximo casamiento de Paco con Carmela. Indignado, el viejo quiere descubrirlo todo y llega incluso a decir a la Abuela que quiere matar a Paco, pero ésta le detiene y se lo lleva. El idilio continúa suavemente y el cuadro termina con la repetición del coro inicial de hombres desde la fragua.

Callejón solitario en lo alto de un montículo. Cae la tarde. Llegan Salud y Paco, muy amartelados, después de haber dado un largo paseo.

Este cuadro es un intermedio sinfónico-coral de profunda emotividad. La evocación musical de la realidad plástica, representada en la escena, una vista panorámica de Granada desde el Sacro Monte, es intensamente sugestiva; pero no hay en esta música tan exquisitamente evocadora ningún propósito descriptivo. Las melodías de calidad popular constituyen con su rica vestidura armónica una bellísima trama polifónica. Se despiden los dos enamorados y aparece el tío Salvaor, que ha venido siguiendo a la pareja y acecha el momento en que Paco quede solo para castigar su infidelidad. Creyendo llegada la oportunidad de vengar a la infeliz Salud, se dispone a ejecutar su venganza, pero la oportuna intervención de la Abuela evita que se cometa el homicidio. La creciente oscuridad del anochecer desciende sobre la ciudad y envuelve en sombras aquel paraje solitario mientras los dos viejos debaten sus cuitas.

Una calle de Granada. Casi todo el telón corto está ocupado por la fachada lateral de una casa con amplias ventanas abiertas, desde las cuales se vislumbra el "patio" en que se celebra, con alegres fiestas, el matrimonio de Paco y Carmela. Es la casa de la rica heredera y de su hermano Manuel. Desde el interior llegan a la calle los rumores de la fiesta, la voz del "cantaor" flamenco, el son de las guitarras, los coros de hombres y mujeres que cantan en honor de los recién casados y los ritmos cadenciosos de la danza que se ha hecho célebre en todo el mundo filarmónico, por sus transcripciones para piano y violín. Antes de que acabe la danza aparece Salud y mira con ansiedad por una de las ventanas de la casa. Canta, después, tristemente, lamentando su desdicha, la traición de su amante y el engaño de su familia que quiso ocultárselo, y que ahora ve con sus propios ojos. Su desesperación es tan grande, que considera la muerte como única solución para sus penas. La voz del " cantaor" deja oír de nuevo frases alusivas a los novios, que aumentan su angustia. Llegan la Abuela y el tío Salvaor y se desarrolla una escena patética, en la que los dos viejos procuran, sin lograrlo, consolar a la desgraciada muchacha. En la casa sigue la fiesta y Salud reconoce entre las voces que cantan y hablan, la de Paco. Entonces, acercándose a una de las ventanas, canta:

Mal haya la jembra pobre, que nace con negro sino.
Mal haya quien nace yunque, en vez de nacer martillo.

Las voces interiores se han apagado como si escucharan la canción de la muchacha. Los dos viejos intentan hacerla callar y apartarla de aquel lugar; mas ella, desesperada, busca la puerta de la casa.

La Abuela quiere impedir que entre, pero ante la obstinación de Salud, el tío Salvaor se decide a acompañarla y se va tras ella.

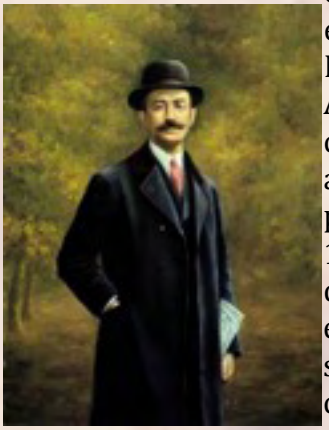
ACTO II

Patio de la casa de Carmela y Manuel, en el que se está celebrando la fiesta, adornado con plantas y flores y profusamente iluminado. En el centro hay una fuente de mármol. Al fondo, una cancela. A la vista del espectador se ofrece un conjunto de gran animación: hombres, mujeres, tipos populares ricos de color, hablan y se mueven alegremente. A un lado están juntos Carmela, Paco y Manuel; al otro, el "cantaor" y varios "tocaores" con sendas guitarras. Bailan algunas parejas animadas ruidosamente por la concurrencia, que los "jalea".

Paco procura fingir alegría, disimulando su preocupación. Carmela le observa atentamente, como con recelo. Después de la danza, los recién casados hablan brevemente. Manuel interviene en la conversación y manifiesta antes su satisfacción por el matrimonio de Paco con su hermana. El tío Salvaor y Salud entran por la cancela y avanzan entre los invitados. Paco, al verlos, se turba intensamente. Manuel pregunta al viejo gitano qué es lo que busca en su casa y éste le responde que como hay baile y canto, él y su chica vienen a bailar y a cantar. Entonces Salud, no pudiendo soportar más tiempo aquella violenta situación, descubre ante todos la traición de Paco, que después de engañarla fingiéndole amor, la ha abandonado sin decirle una palabra de justificación, para casarse con Carmela. Paco quiere defenderse y dice que Salud miente; pero ella va hacia él temblorosa y después de decir: "¡Paco!", con una ternura infinita, cae muerta a sus pies, finalizando así, por penas del querer, la "vida breve" de la enamorada gitana. Llega la Abuela en aquel momento y entre las voces de hombres y mujeres que rodean sobrecogidos el cadáver de Salud, se destaca la suya para maldecir al traidor.

Biografía de Manuel de Falla

Manuel de Falla está universalmente reconocido como la personalidad central de la cultura musical española del siglo XX. Nacido en Cádiz, Andalucía, en 1876, cuando era niño aspiraba a ser escritor, pero en la década de 1890 ya había decidido concentrarse en la música. Para seguir su ambición de convertirse en compositor, estudió en Madrid, donde escribió sus primeras obras para piano. Entre 1900 y 1904, buscando cómo ganarse la vida, escribió seis zarzuelas, aunque no le supusieron ingresos importantes. En Madrid Falla cayó –en sus propias palabras- bajo la "compleja influencia revitalizadora" de Felipe Pedrell (1841-1922), el gran musicólogo y compositor catalán. Pedrell alentaba a sus alumnos (incluidos Albéniz y Granados) a apreciar las tradiciones históricas de la música española -con énfasis en la música popular-y su relevancia para la composición contemporánea.



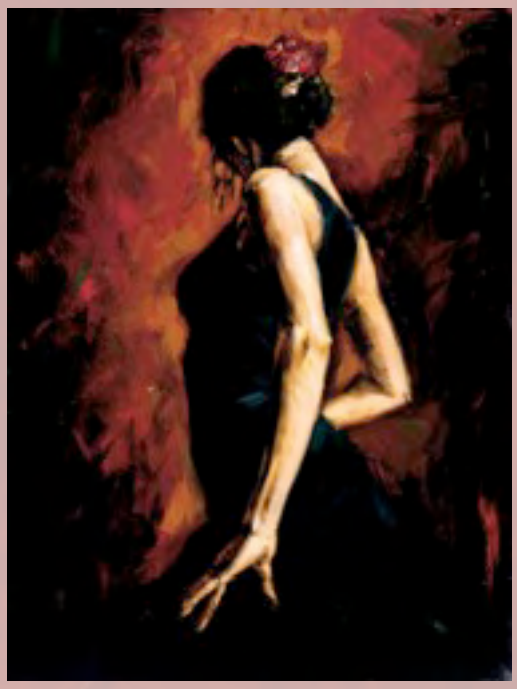
En 1905 Falla ganó el primer premio con La vida breve en un concurso de ópera española organizado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pero, como no se ofrecía ninguna representación en España, decidió probar fortuna en París. En el vigorizante ambiente cultural de la capital francesa, se hizo amigo de varios compositores señeros de la época, como Albéniz, Debussy, Dukas, Ravel y Stravinsky. Además de conseguir interpretaciones públicas de varias de sus obras para piano y sus canciones, La vida breve fue finalmente representada en el Casino Municipal de Niza en 1913 y se repitió en la Opéra-Comique de París al año siguiente.

Después de volver a España al estallar la Primera Guerra Mundial, la reputación de Falla ascendió rápidamente en su patria. Las representaciones de La vida breve (14 de noviembre de 1914, en el Teatro de la Zarzuela, Madrid) y de las Siete canciones populares españolas, unas semanas más tarde, confirmaron su status entre los críticos y el público como el compositor español contemporáneo más destacado. En abril de 1915, en el Teatro Lara de Madrid, se estrenó una de sus mejores obras maestras, el ballet con canciones, El amor brujo. Le siguió el estreno (1916) de Noches en los jardines de España, para piano y orquesta, y el glorioso éxito de otro ballet, El sombrero de tres picos, estrenado en Madrid en 1917.

En 1920 Falla se trasladó a Granada. Allí, con el poeta Federico García Lorca, organizó el renombrado Concurso de Cante jondo de 1922, como intento, que lamentablemente no se repitió, de conservar y revivir el antiguo arte de la canción flamenca andaluza. En Granada, Falla compuso El retablo de maese Pedro (una adaptación de varios episodios del Quijote de Cervantes), Psyché, el Concierto para clavecín o piano, Soneto a Córdoba (para voz y arpa), entre otras obras. Su última composición completa fue una serie de cuatro Homenajes para orquesta, estrenados en Buenos Aires en 1939, dirigidos por él mismo. Desde 1927 hasta el fin de su vida, Falla trabajó en la cantata Atlántida, una tarea tremendamente ambiciosa que dejó inconclusa, aunque fue finalmente acabada por su eminente discípulo Ernesto Halffter (1905-1989) para su estreno en 1961.

Tras la Guerra Civil española (1936-1939), y destrozado por el trágico asesinato de su amigo Lorca, Falla salió de España en 1939 hacia Argentina, donde murió en 1946, pocos días antes de su septuagésimo cumpleaños. Había tenido mala salud durante muchos años, algo que sin duda limitó su actividad creadora. Pero aunque no fue un compositor prolífico, sus obras son modelos de perfección musical por su contenido expresivo y maestría técnica.

Histórico



La vida breve, es una obra poderosa y espontánea que rebosa pasión, diferentes ambientes y la intensidad de Andalucía. La acción se centra en Salud, mientras los otros personajes sirven para acentuar la transición de la protagonista del optimismo juvenil a la traición y la muerte. Paco es a la vez sofisticado e insincero, ofreciendo promesas engañosas de amor mientras decide casarse con una joven más adinerada y de clase social más alta. Pero también engaña a Carmela y a Manuel: su crueldad transforma el día de bodas, que debería haber sido feliz, en una sombra de profunda tragedia. Es una parábola dramática sobre los trágicos apuros de la vida, expresados a través de la sublime belleza de la música de Falla. En este marco de tragedia siempre está presente un fuerte sentido de vitalidad, que evoca el esplendor del amor y la vida apasionados y los expresa en canto y danza, con el inevitable contraste de la flaqueza humana. Sobre todo, Falla nos revela la innegable vivacidad de la vida andaluza, maravillosamente pintada con los brillantes colores de la imaginación española.

Aun sin conocer la ciudad, Falla decide situar la acción de La vida breve en Granada y para ello pide información a su amigo Antonio Arango, también gaditano pero que había visitado la ciudad de la Alhambra años atrás. En septiembre de 1904 Arango escribe al compositor dándole detalles no siempre precisos:

[...] el Albaicín, según tengo entendido, es un barrio extremo de la ciudad, que por cierto está en cuesta [...] Respecto a pregones: casi no recuerdo ninguno. La fuente de donde dices que es buena el agua, es la del Avellano; pero ésta no creo que se venda a gritos por la calle [...]. La que sí se pregona es ¡agua de los algibes de la Alhambra! en un tono que casi es rezado y con un deje un poco parecido al de los cubanos [...]

Los infructuosos intentos de estrenar La vida breve, a pesar de haber obtenido el premio de la madrileña Academia de Bellas Artes, y la natural atracción que un músico como Falla debía sentir por París le animaron a marchar en 1907 a la capital francesa, donde permanecería hasta el inicio de la primera guerra mundial en 1914. Años después Falla escribirá a su amigo el pintor Ignacio Zuloaga:

[...] para cuanto se refiere a mi oficio, mi patria es París. De no ser por París [...] yo hubiera tenido que abandonar la composición y dedicarme a dar lecciones para poder vivir .
Durante su residencia en París Manuel de Falla conoce a destacados músicos e intérpretes con los que entabla amistad y continúa la que ya tenía con Joaquín Turina, quien se había trasladado a la capital francesa en 1905. A pesar de la estrechez económica con la que vive y de la lucha por lograr llevar a la escena su ópera La vida breve, Falla siente que está en su lugar. Todos le acogen como a un igual:

Mi primera gran satisfacción en París la tuve poco después de mi llegada, cuando visité a Dukas [...] Me pidió que le hiciera conocer algún trabajo para saber el camino que me convenía seguir; le hice oír La vida breve [...] y tales ánimos me dieron sus palabras que, como le dije, me parecía que despertaba de un mal sueño .
Este relato de los primeros contactos parisinos lo hizo Falla en carta a Carlos Fernández Shaw. En la misiva, el compositor se extiende en lo que él mismo llama "letanía de gratitudes", haciendo hincapié en la importancia de su encuentro con Albéniz, Debussy, Ravel y el pianista español Ricardo Viñes, entre otros.
A la espera de la suerte final de La vida breve, Falla logra el estreno en París de sus Cuatro piezas españolas y de Trois mélodies. Ricardo Viñes dio a conocer las Cuatro piezas el 27 de marzo de 1909, estrenando las melodías el 4 de mayo de 1910 la soprano Ada Adiny-Milliet con el acompañamiento de Falla al piano.

Cantada en francés, con adaptación del libreto a cargo de Paul Milliet, La vida breve llegó a Niza para su estreno absoluto el 1 de abril de 1913. El papel protagonista (Salud) fue cantado por Lillian Grenville. Finalizando ese año, el 30 de diciembre, tuvo lugar el ensayo general de la obra en el Théâtre National de l´Opéra-Comique de París, donde se estrenó oficialmente el 7 de enero de 1914.
Apenas unos meses más tarde, el 3 de agosto de 1914, Alemania declaró la guerra a Francia: la Primera Guerra Mundial estaba en marcha. La situación fuerza el regreso a España de Falla.

De nuevo en Madrid, el compositor reinicia su andadura con buen pie: La vida breve sube, ¡al fin!, a un escenario madrileño, el del Teatro de la Zarzuela, donde se estrena con éxito el 14 de noviembre, siendo Luisa Vela la primera Salud española.

Desde entonces el triunfo ha acompañado a esta obra, sobre todo en algunos de sus fragmentos: la danza del tercer cuadro, la copla popular “Mal haya el hombre mal haya”, o las romanzas de Salud “Vivan los que ríen” y “Allí está. Riyendo junto a esa mujer”.

Opera 2001

Después de 20 años de experiencia lírica en España con giras de diferentes compañías, Marie-Ange y Luis Miguel Lainz (OPERA 2001) se comprometen a organizar y producir espectáculos líricos en España con las mejores orquestas mundiales y solistas seleccionados en audiciones para cada una de las producciones.
Con la experiencia adquirida como representantes artísticos durante la última década en títulos tan distintos como :

LA BOHEME de PUCCINI
MADAME BUTTERFLY de PUCCINI
DON GIOVANNI de MOZART
LA FLAUTA MAGICA de MOZART
AIDA de VERDI
RIGOLETTO de VERDI
EL BARBERO DE SEVILLA de ROSSINI
LA TRAVIATA de VERDI
NABUCCO de VERDI
TOSCA de PUCCINI
EL TROVADOR de VERDI
BORIS GODUNOV de MUSSORGSKY
LAS BODAS DE FIGARO de MOZART
CARMEN de BIZET
COSI FAN TUTTE de MOZART
UN BAILE DE MASCARAS de VERDI
TURANDOT de PUCCINI
LA DEL MANOJO DE ROSAS de SOROZABAL
LUCIA DE LAMMERMOOR
EL MURCIÉLAGO de STRAUSS

Las intenciones de OPERA 2001 son :
- mantener vivas las obras más famosas del repertorio, en su versión original, con el fin de que las jóvenes generaciones aprendan a amarlas en el contexto para el cual fueron creadas: los escenarios de los teatros.
- seleccionar orquestas, directores musicales, directores de escena, regidores, técnicos ; en camerinos: maquilladores, utileros, peluqueros, ...

Consciente que sólo la calidad de cada representación, cualquiera que sea y en donde sea, puede seducir a los espectadores para que se conviertan en los mejores publicistas al servicio de la compañía OPERA 2001 organiza para cada gira audiciones. Los cantantes aportan así la prueba más definitiva que convenza con toda la razón de su elección para el papel por el que audicionan.
Así es como funciona OPERA 2001. Rehusando la facilidad, su búsqueda de talentos, le induce a escuchar cada año numerosos cantantes en MILAN, por supuesto, pero también en NUEVA YORK, SOFIA, VARSOVIA, MADRID, MILAN, LISBOA, LONDRES, PARIS ....

Entre sus cantantes, muchos han llamado la atención en los escenarios más prestigiosos. BOAZ SENATOR cantó en la Arena de Verona; Roberta MATTELLI (Carmen y Azucena de nuestras giras) fue la Amneris de AIDA de Verdi que recorrió medio mundo con Operama; Ted LAMBRINOS canta en las más importantes casas de ópera del mundo: Metropolitan de New York, Teatro Real de la Monnaie de Bruselas, Zürcher Opernhaus, Grand Theatre de Genève...; Alfio GRASSO (Escamillo) canta en los principales teatros de ópera europeos (Opera de Roma, Nápoles, Zurich...); Qilian CHEN (Teatro Real de la Monnaie de Bruselas, Gran Teatro de Shangai, Gran Teatro de Genève, Coliseo do Porto...) ; Antonio ADAME conciertos en Boston, Madrid, Washington, Montreal, Quebec.... ; Guillermo OROZCO ha realizado conciertos en diferentes teatros de Europa y España abarcando todos los géneros. Después de su participación en OPERA 2001 fue elegido como Pinkerton en Butterfly en la nueva producción del Teatro Real de Madrid ; Yayoi Tama KAWASAKI su carrera se desarrolla entre Japón y Europa interpretando diversos papeles operísticos ; Ofelia HRISTOVA canta en los principales teatros europeos Ginebra, Viena, Grecia, Italia ... ; Anna VALDETARRA ganadora de varios concursos internacionales; Sabina PUERTOLAS que tras su paso por OPERA 2001 ha cantado el Oscar del Baile de las Mascaras bajo la dirección de Mutti en la Scala de Milán y es una de las grandes jóvenes cantantes de la lírica española actual. Marcello LIPPI, consagrado en Europa tras su Calisto con Maria BAYO, Giancarlo TOSI, el gran bajo italiano imprescindible en cualquier gran montaje en Europa, Mihaela DINU, nuestra gran Lucia reclamada en Europa por su bella voz y tantos otros al servicio de una gran COMPAÑÍA.

Miembros de la compañía:
Directores musicales como, Leslaw Salacki, Chris Nance, Manuel Ivo Cruz, William Barkhymer, Giorgio Notev, Pascual Osa, Martin Mazik... Directores de escena como Nicola Zorzi, Andrés Novo, Antonio Madau Díaz, Angelo Rubini, Elisabetta Brussa,
Pier Francesco Maestrini, Ricardo Canessa, Alexander Herold, Fiorenza Ippolito...
Cantantes como: Tsvetana Banalovska, Gabriel González, Paolo Ruggiero, Lisa Koroleva, Lars Fosser, Uran Urtnasan, Alberto Jelmoni, Gabriela Georguieva, Liliana Marzano, Barbara Vivian, Mihaela Dinu, Hallie Neil, Drew Slatton, Antonio De Palma, Marcello Lippi, Candace O'Connor, Yasuko Sato, Boaz Senator, Qilian Chen, Patricia Morandini, Anna Valdetarra, Stefano De Peppo, Vincenzo De Angelis, Ted Lambrinos, Steffanie Pearce, Ofelia Hristova, Luis Luri, Roberta Matelli, Guillermo Orozco, Yayoi Tama Kawasaki, Matteo Peirone, Eva del Moral, Miguel Ferrando, Javier Galán, Enrique Ferrer, Sabina Puertolas, Vicenç Esteves, Rubens Pelizzari, Orfeo Zanetti, Peter Petrov, Giorgio Trucco, Antonio Durán, Rafael Coloma, Michele Govi, Enrico Iori, Linda Campanella, Amparo Navarro, Montserrat Obeso, Antonio Gama, Alessandro Verducci, Carlos Rebullida, Marisa Roca, Luigi Frattola, Larissa Demidova, Carlo Riccioli, Petar Buchkov, Louise Hudson, etc. ...

http://www.opera2001.net
info@opera2001.net