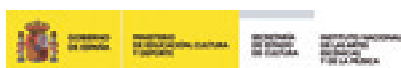

Administraciones Públicas fundadoras:

Administración Pública colaboradora:

Mecenas

Telefonica

Bankia

Santander

Fundación BBVA

Patrocinadores

FUNDACION
Banco Santander

Endesa

Banesto
FUNDACION

FUNDACION
ACS

fundación
abertiq

OHL

la Caixa

MAPFRE

Feria de Madrid

El Corte Inglés

FUNDACION AXA

Fundación
REFROL

Coca-Cola

Aena

ferrovial
agromán

Fundación
Damm

AVIVA

AQUALOGY

Medios de comunicación

PRISA

rtve

EL MUNDO

ABC
www.abc.es

LA RAZON

COPE

TELEMADRID

promecal

CONDÉ NAST

EMPRESA MUNICIPAL
PROMOCION MADRID

GRUPO JOLY

MEDIASET española.

Colaboradores

accenture
Alto rendimiento. Hecho realidad.

indra

SIEMENS

Deloitte.

GOMEZ-ACEBO & POMBO

edt
EVENTOS

IBM

Grupo Redislogar

enaqas

AEGON

BME
CLUB DE INVERSIÓN EMPRESARIAL

renfe

CRÉDIT AGRICOLE
CORPORATE & INVESTMENT BANK

MS
Management Solutions
Making things happen

gasNatural
fenosa

PHILIPS

PEUGEOT

CLIFFORD
CHANCE

janssen

FURTADO

pwc

ALTADIS

ONO

LOEWE
FUNDACION

GRUPO COFARES

CASSIDIAN

PIERRE BERGÉ

Amigos de la Ópera

MUTUAMADRILEÑA

hp

IBERIA

CEPSA

UNIVERSAL
UNIVERSAL MUSIC SPAIN

Benefactores

Alcatel-Lucent

Atos

INOCSA
an AEGION Company

Fundación
Vodafone España

Caser
SEGUROS

VALORES UNIDOS
VUSA, S.L.

BT

NUMMARIA

CLH

iberCaja

Mercedes-Benz

COLAVORO

acme
ASOCIACIÓN CREADORES DE MODA DE ESPAÑA

Patrocinadores particulares

Pilar Doval

Iñaki Gabilondo

Centro Cardiovascular Hospital S. Rafael

Amigos del Real

El Teatro Real agradece a todos los amigos del Real su colaboración y apoyo desinteresado a sus actividades

Felipe de Acevedo · ADA Ayuda del Automovilista · Ángeles Alarcó Canosa · Carmen Alcántara · Joaquín Almunia Amann · Ana Arambarri & Joyería · Plácido Arango Arias · Ana María Arroyo Herrero · Auditorium Madrid Hotel · Fernando Baldellou Solano · José María Benito Sanz · María del Carmen Bermúdez Muñoz · Brizzolis Arte en Gráficas · Daniel de Busturia Jimeno · CVC Capital Partners · Cruz Entrecanales Azcárate · Teresa Entrecanales Azcárate · Isabel Estapé Tous · Alfonso Ferrari Herrero · José Manuel Gabeiras · Montoisy Godelieve · Javier Gómez Navarro · Grupo Sagital · Grupo Urológico San Rafael · Rafael Iruzubieta Fernández · Juventudes Musicales de Madrid · James Land · Librería Jurídica Lex Nova · Enrique de Leyva Pérez · Juan José López-Ibor Aliño · Soledad Luca de Tena García-Conde · Gregorio Marañón y Bertrán de Lis · David March · Teófilo Marcos · Luis Martín Cabiedes · Teresa Mazuelas Pérez-Cecilia · José María Mohedano Fuertes · Gerard Mortier · Miguel Muñiz de las Cuevas · María Cruz Muñoz Olmedo · Carmela Navas Vela · T. Paype · Joachim Pflieger · Adrián Piera Jiménez · José María Portilla González · Rafael Prados García · Carlos Ramírez Reguera · Daniel Romero · Abreu Kaup · Sofia Sánchez Prata · Editorial Jurídica Sepin · José Manuel Serrano Alberca · Antonio Trueba Bustamante · Soledad Varela Ortega · José Luis Varez Fisa · Francisco Vighi Arroyo · Ernesto Mata · A.T.G. · A.V.S.A. · C.R.M. · J.A.S.A. · J.E.A.M. · J.L.V. · J.M.C. · M.C.P. · M.F.B. · M. Fdez. de B. · M.V.LI. · N.O.A.

Índice

Ópera

Boris Godunov.....	9
Il prigioniero/Suor Angelica.....	10
Macbeth.....	13
The Perfect American.....	14
Così fan tutte.....	17
Don Giovanni.....	18
La rappresaglia.....	21
Wozzeck.....	22
Die Zauberflöte.....	25
Il postino.....	26
Moses und Aron.....	29
Roberto Devereux.....	30
Les pêcheurs de perles.....	31
Parsifal.....	32

Danza

Israel Galván.....	37
Ballet de l'Opéra de Lyon.....	38
Compañía Nacional de Danza.....	39
Mark Morris Dance Group.....	40

Las noches del Real..... 44

Proyecto pedagógico..... 49

Ópera ciudadana..... 53

Ópera

La soledad del poderoso visionario

Modest Musorgski (1839-1881)

Boris Godunov

Nueva producción del Teatro Real

Director musical	Hartmut Haenchen
Director de escena	Johan Simons
Dramaturgo	Jan Vandenhouwe
Escenógrafo e iluminador	Jan Versweyveld
Director del coro	Andrés Máspero
Boris Godunov	Günther Groissböck
Fiódor	Alexandra Kadurina
Yenia	Alina Yarovaya
La nodriza de Yenía	Margarita Nekrasova
El príncipe Shuiski	Stefan Margita
Andrei Chelkalov	Yuri Nechaev
Pimen	Dmitry Ulyanov
Grigori, El falso Dmitri	Michael König
Marina Mnishek	Béatrice Uria-Monzon
Rangoni	Evgeny Nikitin
Varlaam	Anatoli Kotscherga
Misaíl	John Easterlin
La tabernera	Pilar Vázquez
El inocente	Andrey Popov
Nikitich/Un oficial de policía	Károly Szemerédy
Mitiushka	Fernando Radó
Un boyardo de la corte	Antonio Lozano
El boyardo Kruschov	Tomeu Bibiloni

Coro y Orquesta Titulares
del Teatro Real
(Coro Intermezzo /
Orquesta Sinfónica de Madrid)

Septiembre 28, 30
Octubre 3, 5, 8, 11,
13, 16, 18

19.00 horas
domingos, 18.00 horas

Por primera vez en el Teatro Real se representará la ópera completa con sus diez escenas y el acto polaco incluido, lo que permitirá apreciar todo el genio de Musorgski, uno de los más destacados compositores del siglo XIX, cuya huella se puede rastrear desde Janáček, Debussy y Alban Berg hasta Messiaen. *Boris Godunov* nos habla de la soledad del poderoso visionario, la fascinación del pueblo por los falsos profetas y la máquina infernal de la lucha por el poder. Boris Godunov es también Danton, Jovellanos o Gorbachov.

Carta de Adolf Dresen a La Monnaie junio de 1986

[...] Pushkin, en cambio, intenta sacar la lección del realismo shakespeariano.

Abre la dimensión política, y descubre al pueblo como protagonista. También hace aflorar el aspecto crucial del tema: la “restauración”, por un falso Dmitri, de la justicia histórica pisoteada por el asesinato del pretendiente legítimo al trono.

Este giro irónico destaca el hecho de que la razón siempre puede ser blanco de las burlas de la historia, una realidad visible ante todo en las escenas marcadas por la intervención del pueblo. Musorgski ha reescrito el texto con el propósito de acentuar con mayor fuerza aún esos rasgos del absurdo.

Algunos intérpretes han considerado la obra de Musorgski como una “tragedia de la mala conciencia” (D. Holland): después de hacer asesinar al heredero del trono, su mala conciencia arrastra a Boris al borde del delirio, y finalmente a la muerte. La alta nobleza rusa, los boyardos, y el pueblo amotinado se convierten en abogados de la víctima hasta el momento de la entrada triunfal de Dmitri, con la cual se limpia la ofensa a la moral. Este tipo de lectura transmite la visión reconfortante de una Historia que restablece el orden, que acaba recompensando a los buenos y castigando a los malos: la Historia vista en un libro de cuentos, sin el menor afán de realismo.

Otros han intentado destacar el carácter político de la obra, por analogía con el análisis histórico de la obra de Shakespeare. Se trataba de la misma época: la alta nobleza se había agotado a fuerza de enfrentamientos entre facciones rivales (en Inglaterra, la guerra de las Dos Rosas). Esa sucesión de matanzas dio lugar al surgimiento de un poder nacional, centralizado y fuerte, con frecuencia aliado con las clases inferiores, el Tercer Estado. Del mismo modo, en Rusia las clases inferiores fueron el aliado histórico del soberano frente a las facciones rivales de la nobleza. Esa es la perspectiva desde la cual se ha querido mostrar la “construcción de un lazo” entre “el soberano y el pueblo”, mientras que los boyardos, en su afán de provocar el fracaso de esa unión, empujaban a Boris, “víctima de un terror psíquico... hasta el delirio” (H. Kupfer). Pero en su obra, Musorgski apenas evoca la tragedia de un rey popular: el pueblo y la nobleza parecen oponerse a Boris de mutuo acuerdo, y es precisamente ese acuerdo el que atrae al país al usurpador.

Víctimas de la opresión

Por alejados que puedan estar Puccini y Dallapiccola, el gran representante italiano del clasicismo de la primera mitad del siglo XX, en ambas obras aquí ligados –*Suor Angelica* e *Il prigioniero*– abordan la misma cuestión: ambos protagonistas son víctimas de sendas dictaduras políticas y de un dogmatismo moral represivo. Se borra así la distancia histórica que las separa para plantear un conflicto eterno: el derecho a la libertad individual más allá de las ideas imperantes.

Il prigioniero/ Suor Angelica

Nueva producción del Teatro Real
coproducción con el Gran Teatre del Liceu de Barcelona

Director musical **Ingo Metzmacher**
Director de escena **Lluís Pasqual**
Escenógrafo **Paco Azorín**
Figurinista **Isidre Prunés**
Iluminador **Pascal Mérat**
Director del coro **Andrés Máspero**

Luigi Dallapiccola (1904-1975)

Il prigioniero

La madre **Deborah Polaski**
El prisionero **Vito Priante** (2, 4, 7, 9, 12, 15)
Georg Nigl (3, 6, 8, 11, 13)

El carcelero/
El gran Inquisidor **Donald Kaasch** (2, 4, 7, 9, 12, 15)
René Kollo (3, 6, 8, 11, 13)

Giacomo Puccini (1858-1924)

Suor Angelica

Suor Angelica **Veronika Dzhioeva** (2, 4, 7, 9, 12, 15)
La tía princesa **Julianna Di Giacomo** (3, 6, 8, 11, 13)
La abadesa **Deborah Polaski**
La hermana celadora **María Luisa Corbacho**
La maestra **Marina Rodríguez-Cusí**
de las novicias **Itxaro Mentxaka**
Suor Genovieffa **Auxiliadora Toledano**
La hermana enfermera **Anna Tobella**
Dos mendicantes **Sandra Ferrández, Maite Maruri**

Coro y Orquesta Titulares
del Teatro Real

(Coro Intermezzo /
Orquesta Sinfónica de Madrid)

Noviembre 2, 3, 4, 6, 7, 8,
9, 11, 12, 13, 15

20.00 horas;
domingos, 18.00 horas

Carta de Lluís Pasqual al Teatro Real diciembre de 2011

Il prigioniero, terrible historia inventada por Villiers de l'Isle-Adam, se sitúa en España en la época de Felipe II, pero este anclaje en la Historia sólo tiene importancia para describir la influencia de la religión, y sobre todo de su utilización, en el desarrollo de la vida de los hombres, una influencia que, paradójicamente, ha cobrado una amplitud de primer plano en nuestro mundo "globalizado".

La historia nos conduce al interior de la más refinada de las torturas, una experiencia que consiste en escoger a un prisionero al límite de sus fuerzas físicas y psíquicas y alimentar la esperanza de que "los suyos" están avanzando e incluso a punto de ganar. Eso sirve para mantenerlo con vida. En el último momento se le permitirá incluso una pequeña huida, justo el tiempo para oler el perfume de la libertad y enseguida ejecutarlo. Una historia común: en España la hemos practicado con el nombre de "ley de fugas".

Mostrar en un escenario las imágenes de nuestros días, las que todo el mundo trae en el fondo de la retina al entrar en el teatro, probablemente sea imposible. Solo gracias a poetas de la música como Schönberg y Dallapiccola se puede tratar de intentarlo. Debo decir que es un gran placer poder dirigirse al espectador contemporáneo desde un escenario de ópera, para hablarle de cosas que forman parte de su vida y que lo conmocionan cada día. Sobre todo cuando se hace con la música y la letra de artistas que, en sus obras, han optado por denunciar claramente al monstruo que se esconde dentro del poder –y por ende de nosotros mismos– pero que, al mismo tiempo, gracias a su búsqueda de la verdad, a su poesía violenta y conmovedora, alimentan nuestra esperanza de creer que el hombre, en ocasiones, es capaz de otras cosas, menos horribles sin duda.

Como un espejo en el tiempo, la historia de *Suor Angelica* nos remite a otra prisión aparentemente menos violenta, un convento de clausura, pero que encierra una crueldad tal vez mayor. Suor Angelica ha aceptado calificar su acto de amor y de libertad de pecado porque le han hecho creer que su entierro en vida salvará la vida de su hijo. Otra esperanza alimentada en vano y perversamente por un poder que no sólo castiga el ejercicio de la libertad en nombre de unas verdades eternas incuestionables, sino alimentando la esperanza para después ahogarla e intentando cortar de raíz el propio deseo de realizar cualquier acto libre.

Todos los géneros, aunque el tiempo los haya maltratado, poseen en su génesis una carta de nobleza. El melodrama también. Y *Suor Angelica* es un melodrama por el que transitan las notas de dolor y desesperación que más tarde escucharemos, como un eco, en *Il prigioniero*. Como si Puccini y Dallapiccola se dieran y nos dieran la mano, para gritar y seguir gritando en libertad por la libertad.

El enigma de las brujas

Macbeth representa un hito en la carrera como compositor de Verdi, fascinado como estaba por la obra de Shakespeare. Nunca preparó tan cuidadosamente un estreno y pocas veces el bel canto alcanza tanto dramatismo como en el dueto entre Macbeth y la pérfida Lady Macbeth después del asesinato en el primer acto. Era tal el afecto que Verdi sentía por esta ópera –en la que consigue un magistral retrato de sus atormentados protagonistas–, que al final de su vida volvió a revisar gran parte de la partitura para la Opéra de Paris. Otra tragedia sobre el poder que Dmitri Tcherniakov lee desde una perspectiva contemporánea y que nos permitirá disfrutar de la dirección musical de Teodor Currentzis.

Giuseppe Verdi (1813–1901)

Macbeth

Nueva producción en el Teatro Real
procedente de la Ópera de Novosibirsk
y la Opéra national de Paris

Director musical **Teodor Currentzis**
Director de escena,
escenógrafo y figurinista
Cofigurinista
Iluminador
Director del coro **Dmitri Tcherniakov**

Macbeth **Dimitris Tiliakos**
Lady Macbeth **Violeta Urmana**
Banco **Dmitry Ulianov**
Dama de Lady Macbeth **Marifé Nogales**
Macduff **Stefano Secco**
Malcolm **Alfredo Nigro**
Un médico/Un sirviente **Yuri Kissin**

Coro y Orquesta Titulares
del Teatro Real
(Coro Intermezzo /
Orquesta Sinfónica de Madrid)

Diciembre **2, 5, 8, 11,**
14, 17, 20, 23

20.00 horas;
domingos, 18.00 horas

Escudier a Verdi París, 2 de febrero de 1865

[...] Es indudable que la primera vez, se hará bis del brindis que canta la soprano. El público aún ignora que se repite una segunda vez. Bueno pues si en la segunda repetición, fuera Macduff el tenor quien atacara la segunda estrofa en lugar de la soprano, el efecto podría ser tan grande como la primera vez y el papel del tenor ganaría en importancia. Una vez más, quizá esté aventurando una herejía o un disparate, pero permítame proponérsela de todos modos. [...]

Verdi a Escudier Sant'Agata, 3 de febrero de 1865

[...] ¡No le busquemos tres pies al gato! [Es decir, arreglémonos lo mejor posible con lo que tenemos]... Ante todo, tengamos en mente que en esta ópera hay tres papeles, y no puede haber más de tres papeles: Lady Macbeth, Macbeth, y el coro de brujas. Las brujas dominan el drama; grosero y chismoso en el primer acto, sublime y profético en el tercero. Constituyen un verdadero personaje, y un personaje de la máxima importancia. Por lo que se refiere al papel de Macduff,

se haga lo que se haga, nunca se logrará que resulte muy importante. Por el contrario, cuanta más prominencia se le dé, más evidente resultará su insignificancia. No se convierte en un héroe hasta el final de la ópera. Sin embargo, si tiene buena voz, cuenta con música suficiente para destacar, pero no hay necesidad de darle ni una nota más. Hacerle cantar un papel en el brindis del segundo acto sería un error y una contradicción dramática. En esa escena, Macduff no es más que un cortesano como todos los demás. El personaje importante, el demonio dominante en esa escena es Lady Macbeth; y por mucho que pueda destacar Macbeth como actor, es Lady Macbeth, repito, quien lo domina y controla todo. Se burla de Macbeth por no ser ni tan siquiera un hombre y dice a los cortesanos que no hagan caso del delirio de su marido –es un “trastorno nervioso”– y, para tranquilizarlos aún más repite el brindis con la mayor despreocupación. En ese sentido es hermoso, y surgido de sus labios cobra un gran significado; en boca de Macduff, en cambio, no significa nada, y es una contradicción. ¿Es cierto o no?... Admita que tengo razón.

La pesadilla de un mundo feliz

A sus 75 años, Philip Glass, una de las figuras señeras de la música del siglo XX, compone una nueva obra para el Teatro Real, donde tendrá lugar su estreno mundial. Se trata de la primera ópera dedicada a una figura –la de Walt Disney– que como ninguna otra ha influido en el mundo del consumo actual e inspirada en la novela *The Perfect American*, de Peter Stephan Jungk: los niños ya sólo ven a los ratones y los patos como Mickey Mouse o el Pato Donald, a través de la imagen que de ellas inventó la factoría de Walt Disney. En oposición al mundo feliz que ideó, la existencia de este perfecto americano estuvo marcada por una juventud desgraciada y una personalidad de una “corrección política” superior incluso a la de Richard Nixon. En su fábrica de sueños, sólo los hombres podían dibujar. Las mujeres se limitaban a colorear los dibujos. De la mano de Dennis Russel Davies, el director musical que ha dirigido casi todos los estrenos de las óperas de Glass, y del director de escena Phelim McDermott, nos adentraremos en la pesadilla de un mundo feliz.

Carta de Peter Stephan Jungk al Teatro Real diciembre de 2011

Durante mi infancia en Los Ángeles no teníamos televisión, así que sólo podía ver las breves películas de dibujos animados de los Estudios Disney cuando íbamos de viaje, en habitaciones de hotel y, en contadas ocasiones, en el cine. Estas imágenes me fascinaban y narcotizaban. Desde entonces mi curiosidad no hizo sino crecer: quién era ese hombre que estaba detrás de esos dibujos animados, que les otorgaba semejante personalidad. Un hombre que acuñó la vida de millones de personas hasta en sus sueños y pesadillas. Su nombre se recordará pasados cien y doscientos años. Cuanto más iba conociendo sobre él, más complejo se volvía el retrato que me iba construyendo del mismo. Su hermosa y cimbreada firma se convirtió para mí en la clave: se la ve en cada uno de los productos Disney, pero era uno de sus miles de dibujantes el que la creaba para él, y, con esfuerzos, Walt intentaba imitarla. Se siente un profundo asombro ante el hecho de que uno de los hombres más influyentes del siglo XX nunca creara personalmente ninguno de sus famosos personajes. Solo con la irradiación de su carismática personalidad consiguió que centenares de artistas dieran lo mejor, incluso lo máximo de sí mismos y ornarse a sí mismo con plumas ajenas. Pero sin sus ideas, sin su visión, todas las películas firmadas por él no habrían existido. *The Perfect American* mezcla la realidad con invenciones, para darle vida a este singular personaje. A través de la forma libre de la novela –como en la ópera de Philip Glass– se puede percibir y conocer más sobre Disney que en una biografía sesudamente documentada. Por esa razón creé la figura de Wilhelm Dantine, un dibujante fracasado, como contrafigura de Disney; necesitaba un oponente que pudiera recriminar a Walt Disney todo aquello que yo quería reprocharle y que, al mismo tiempo, le admirara desde lo profundo de su corazón.

Philip Glass (1937)

The Perfect American

Estreno mundial, encargo del Teatro Real
y la English National Opera de Londres

Director musical	Dennis Russel Davies
Director de escena	Phelim McDermott
Escenógrafo y figurinista	Dan Potra
Coreógrafo	Ben Wright
Vídeo	59 Productions
Director del coro	Andrés Máspero

Walt Disney	Christopher Purves
Roy	David Pittsinger
Dantine	Por determinar
Hazel George	Janis Kelly
Lillian Disney	Marie McLaughlin
Sharon	Sarah Tynan
Lucy	Nazan Friket
Andy Warhol	John Easterlin

Coro y Orquesta Titulares
del Teatro Real
(Coro Intermezzo /
Orquesta Sinfónica de Madrid)

Enero 22, 24, 27, 30
Febrero 1, 3, 4, 6

20.00 horas;
domingos, 18.00 horas

Las afinidades electivas

Después de su exploración sobre la institución del matrimonio y los caminos del deseo, denominando a Don Giovanni *il dissoluto punito*, Mozart nos muestra que la escuela del amor es un recorrido celestial y amargo a la vez. Pero en la carta a su mujer, escrita en un momento en el que ella tiene una relación con su alumno y en los textos de los amantes en sus óperas descubrimos su visión liberal y humanista sobre el amor: sólo podemos vivir conociendo la complejidad de la relación entre el deseo y el amor, como describe Octavio Paz en *La llama doble*. Un tema ideal para Michael Haneke, el autor de *La cinta blanca*, que vuelve a la ópera para estrenar su producción en el Real tras el estreno de su nueva película, *Amour*, en el Festival de Cannes.

Carta de Wolfgang Amadé Mozart a Konstanze septiembre de 1790

Mi querida mujercita,

quiero hablarte con toda franqueza. No tienes razón alguna para estar triste; tienes un marido que te ama, que hace todo lo que puede por ti. Y en lo que concierne a tu pie, sólo tienes que ser paciente y sin duda eso remitirá. Estoy ciertamente contento de saberte alegre, pero a veces desearía que no te comportaras de un modo tan ordinario. Para mi gusto te tomas demasiadas libertades con N.N., también cuando N.N. estaba en Baden. Piensa solamente que N.N. no se comporta con ninguna mujer –que tal vez conozca mejor que tú– tan vulgarmente como lo hace contigo. Incluso N.N., que es de ordinario un hombre educado y particularmente respetuoso con las mujeres, se ha dejado arrastrar por tu comportamiento a escribir en su carta tonterías cada vez más abominables

y groseras. Una mujer debe suscitar siempre respeto, de lo contrario la gente empieza a murmurar. Querida mía, excusa mi franqueza, pero mi paz y nuestra felicidad mutua así lo exigen. Recuerda que en una ocasión me confesaste tú misma que cedías fácilmente. Ya conoces las consecuencias; recuerda también la promesa que me hiciste; ¡oh, Dios!, inténtalo por lo menos, mi amor. Sé alegre, risueña y amable conmigo. No nos atormentes a ti y a mí con unos celos inútiles. Ten confianza en mi amor –tienes muchas pruebas de él– y verás cómo somos felices, y ten por seguro que sólo el comportamiento sensato de una mujer puede atar a un hombre.

Adiós, mañana te abrazaré de todo corazón.

Wolfgang Amadé Mozart (1756–1791)

Così fan tutte

Nueva producción del Teatro Real
coproducción con el Théâtre La Monnaie/De Munt de Bruselas

Director musical	Sylvain Cambreling (23, 26, 28, 2, 4, 6, 9) Till Drömann (12, 15, 17)
Director de escena	Michael Haneke
Escenógrafo	Christoph Kanter
Iluminador	Urs Schönebaum
Director del coro	Andrés Máspero
Fiordiligi	Annett Fritsch
Dorabella	Por determinar
Ferrando	Juan Francisco Gatell
Guglielmo	Andreas Wolf
Despina	Kerstin Avemo
Don Alfonso	William Shimell

Continuo
Fortepiano Eugène Michelangeli

Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real
(Coro Intermezzo / Orquesta Sinfónica de Madrid)

Febrero 23, 26, 28
Marzo 2, 4, 6, 9, 12, 15, 17

19.00 horas;
domingos, 18.00 horas

Conferencias y mesas redondas:
ver Perfiles en página 53

Un mito de la Europa del sur

Si el mito de Fausto se ha ligado históricamente al norte protestante, Don Juan representa el mito por excelencia del sur católico. Interpretado por innumerables autores de teatro, entre ellos Tirso de Molina, Goldoni y Molière, en la música son también incontables los compositores que lo han abordado con más de 80 óperas sobre este personaje, pero sin duda el *Don Giovanni* de Mozart se sitúa en la cumbre. Esta ópera de óperas requiere ser pensada y representada siempre desde nuevas perspectivas que aporten más luz sobre este arquetipo, y sin duda la propuesta de Dmitri Tcherniakov, acompañado por Alejo Pérez al frente de la orquesta, rebosa imaginación y originalidad para interpretarlo en un tiempo en el que el sexismo nos inunda.

Wolfgang Amadé Mozart (1756-1791)

Don Giovanni

Nueva producción del Teatro Real
coproducción con el Festival de Aix-en-Provence

Director musical **Alejo Pérez**
Director de escena, **Dmitri Tcherniakov**
escenógrafo y figurinista
Cofigurinista **Elena Zaytseva**
Iluminador **Gleb Filshinsky**
Director del coro **Andrés Máspero**

Don Giovanni **Russell Braun**
El comendador **Anatoli Kotscherga**
Donna Anna **Christine Schäfer**
Don Ottavio **Paul Groves**
Donna Elvira **Ainhoa Arteta**
Leporello **Kyle Ketelsen**
Masetto **Eduard Tsanga**
Zerlina **Mojca Erdmann**

Continuo
Fortepiano **Eugène Michelangeli**

Coro y Orquesta Titulares
del Teatro Real
(Coro Intermezzo /
Orquesta Sinfónica de Madrid)

Abril 3, 6, 9, 12, 15, 18,
21, 24

19.00 horas;
domingos, 18.00 horas

Conferencias y mesas redondas:
ver Perfiles en página 53

Carta de Dmitri Tcherniakov a Gerard Mortier abril de 2011

[...] Me gustaría que nuestro Don Giovanni fuera muy corpulento, con una gran presencia, muy alto, más alto que el resto del elenco. Un personaje complicado, con una fractura interna, que no sea ni un héroe seductor totalmente evidente, ni un mujeriego. Ni joven, ni guapo. Ni un vencedor, ni un conquistador. Incluso un poco ajado y cansado. Solitario, añejo, pero con una gran presencia interna y mucho carisma. Que ha vivido mucho, ha visto mucho y ahora conoce el valor de las cosas. Incluso un poco decepcionado por muchas vivencias, por la gente y sus relaciones, porque ya no cree en lo auténtico y en la fe. Pero por otra parte, le obsesiona recuperarla.

Sólo que al revés. A la mitad de su vida empezó a ver su existencia del revés (probablemente el motivo sea la tragedia que superó, un amor desdichado y destructor, o la pérdida de la que se cree culpable). Con una voluntad incontrolable de mandar a paseo todo lo que le rodea, todo lo que le resulta habitual, de ponerlo todo patas arriba y regresar a lo natural, lo animal, librarse de la civilización y volver a empezar desde el principio. Incluso con los pupilos y en las personitas traviesas. Hasta se siente investido de cierta misión, en definitiva la de convertir sus relaciones en lo que supone que está bien, librarse de todos los plumajes y de toneladas de reglas y mentiras. Librarse de todo, de nuestros roles sociales, de las relaciones tradicionales, olvidar todas las biografías, a nosotros mismos, ser felices de una manera distinta. Es algo que incluso lo enloquece un poco. Y al entrar en esa casa, como un intruso en esa familia rica, burguesa, sobrecargada de reglas (como recordará, todos los personajes de nuestro *Don Giovanni* son miembros de una misma familia), consigue ofrecerles una nueva visión de sí mismos, desbloquear en esas mujeres algo que ignoraban sobre sí mismas al llegar a la mitad de sus vidas, como Donna Anna.

Y así se convierten en participantes involuntarias de su experimento humano. Todas ellas, como hipnotizadas, siguen a ese hombre extraño como si fuera el Mesías; todas esas mujeres se arrojan a sus pies renunciando a todo, a sus reputaciones, sus relaciones con sus parientes, sus reglas de vida, su cuidado de las apariencias, y su sabiduría. Todo. Y él lo echa todo a perder. Como si lo tirara por la borda. Pero no se lo perdonan. Se asustan. En cualquier caso, el temor a perder el apoyo y la seguridad se acrecienta. El miedo a perder lo que les enseñaron a conservar durante toda su vida, la seguridad, las reglas, las garantías, el miedo a quedarse desnudas. Consiguen librarse de su influencia, después de traicionarlo y destrozarlo, para volver a su cómoda vida de "antes".

Un italiano en España

Esta es la segunda cita de Riccardo Muti en el Teatro Real con la recuperación de otra ópera desconocida de Saverio Mercadante, *La rappresaglia*, y con la que el maestro italiano prosigue la exhumación de obras raras del acervo musical napolitano en España. Y si la primera ópera de Saverio Mercadante que se representó en el Real dentro de esta colaboración con Muti ha sido *I due Figaro*, la misma ciudad donde se estrenó en 1835, la vinculación de este compositor que residió en España sigue cuando descubrimos que *La rappresaglia* se estrenó en Cádiz en 1829.

Carta de Víctor Sánchez Sánchez al Teatro Real diciembre de 2011

A finales de 1828, Mercadante pasó por Cádiz, el hermoso puerto andaluz, puente de unión entre la Europa mediterránea y la nueva América. Por allí circulaban no solo mercancías y comerciantes sino también cultura y arte. Cádiz tenía una gran afición a la ópera, apoyada no sólo en la activa burguesía local sino también en una amplia colonia italiana. Y se beneficiaba además de un puerto por el que pasaban numerosos artistas. Entre ellos, un joven Saverio Mercadante que por entonces se estaba convirtiendo en uno de los más prometedores compositores de ópera del momento. Como confiesa el propio Mercadante en una carta a la duquesa de Benavente (la del famoso retrato de Goya), “estaba de paso, pero a instancia de todos los aficionados no solo me retuvieron sino que tuve que componer una ópera bufa titulada *La rappresaglia*”. Ya había estado en España en 1826, cuando compuso *I due Figaro*. Sin embargo, en Cádiz se sintió sin duda más a gusto que en la corte; de hecho, sin ningún tipo de contrato, se quedó allí todo el año trabajando en el teatro de ópera de la ciudad.

A pesar de las resonancias bélicas y violentas de su título, *La rappresaglia* es una entretenida comedia de enredo palaciego, cuya acción se ubica en un lejano castillo de la campiña polaca. La trama ofrece una disputa amorosa entre un duque y el rey, con una serie de confusiones y enredos que incluyen un cruce de suplantación de sus respectivas personalidades. El conflicto social que asomaba en *I due Figaro* desaparece aquí y todo termina felizmente con boda real, para alegría del padre de la dama cortejada. Hay una trama bien llevada, que produce algunos interesantes y animados conjuntos, donde no falta el tópico rossiniano de la cabeza que da vueltas en el final del primer acto. Las exigencias vocales responden a los modelos de la ópera del *Primo Ottocento* con su expresivo canto florido, especialmente en el papel del tenor. Sin embargo, la gran protagonista es la dama de la disputa, Elisa, con una intensa y hermosa aria final que eleva la comedia a una mayor intensidad lírica y emocional.

Saverio Mercadante (1795-1870)

La rappresaglia

Nueva producción del Teatro Real
coproducción con el Festival de Ravenna

Director musical **Riccardo Muti**
Director de escena **Andrea De Rosa**
Director del coro **Andrés Máspero**

Coro Titular
del Teatro Real
(Coro Intermezzo)

Orquesta Giovanile
Luigi Cherubini

Mayo 13, 15, 17, 19
20.00 horas;
domingos, 18.00 horas

El maestro Riccardo Muti, tras el éxito de *I due Figaro*, continúa su proyecto de recuperación de partituras operísticas mirando hacia España. El proyecto *Napoli e l'Europa*, que durante cinco años ha desarrollado en los festivales de Salzburgo y Ravenna, se transforma en otro que podríamos denominar *Italia e Spagna*, incluyendo al Teatro Real de Madrid. En la reciente entrega del Premio Príncipe de Asturias, Muti recordaba los nexos entre su Nápoles natal y España. Dos mundos con fuertes lazos históricos y culturales que siempre han tenido gran afición a la lírica. Sin duda, el laureado maestro italiano ha encontrado un auténtico filón en el compositor Saverio Mercadante; un tesoro injustamente olvidado de la ópera italiana, que cruzó su carrera con los teatros españoles.

El antihéroe proletario

Basada en la obra de Georg Büchner, que, por primera vez en la historia de la ópera, convierte en protagonista a un proletario, Alban Berg inmortaliza a este antihéroe –siguiendo la estela de Verdi, quien también dio protagonismo a varios personajes marginales, como Rigoletto, Violetta u Otello–, erigiéndolo en símbolo de la opresión del hombre por el hombre. Todo ello en el ocaso de un mundo, como el nuestro, que se adentraba convulsamente en una nueva época. Esta producción supone el debut en el Real del innovador director de escena Christoph Marthaler, acompañado en la dirección musical por Sylvain Cambreling.

Carta de Georg Büchner a la familia Estrasburgo, 5 de abril de 1833

[...] Se le reprocha a la juventud el empleo de la violencia. ¿Pero acaso no nos hallamos en un estado de violencia permanente? Como se nos ha echado al mundo y hemos crecido en la prisión, ya no notamos que estamos en el hoyo con manos y pies maniatados y un cerrojo en la boca. ¿A qué os referís cuando habláis de *situación legal*? ¿Una ley que convierte a la gran masa de los ciudadanos en animales esclavizados para satisfacer las necesidades insignificantes y perniciosas de una minoría? Y esta ley, sostenida por una cruda violencia militar y por la estúpida sagacidad de sus agentes, así que lucharé en contra de palabra y obra allí donde pueda. Si no he tomado parte en aquello de lo que ha ocurrido y tampoco tomaré parte en lo que tal vez suceda, ello no es ni por disconformidad ni por temor, sino porque en los tiempos actuales considero cualquier movimiento revolucionario como una empresa imposible y no comparto el deslumbramiento de aquellos que ven en los alemanes un pueblo dispuesto a la lucha.

Carta de Alban Berg a Anton Webern 19 de agosto de 1919

[...] Asistí a una representación de este *Wozzeck* antes de la guerra y experimenté tal *shock* que decidí sobre la marcha (y esto se ha confirmado después de verla una segunda vez) ponerle música. Lo que me sobrecogió de la obra no fue sólo el destino de ese pobre hombre explotado y atormentado por todo el mundo, sino también lo increíblemente imponente de las diversas escenas. Por otra parte, me sentía naturalmente atraído por la reagrupación en un solo y mismo acto de cuatro a cinco escenas ligadas entre ellas por interludios orquestales (un poco a la manera de *Pelléas* de Maeterlinck-Debussy). También me he esforzado por traducir en música la particular fisonomía de cada una de las secuencias. En la partitura habrá también escenas de ópera clásicas con un trabajo temático, otras sin ninguna temática, a la manera de *Erwartung*, *Lieder*, variaciones, etcétera.

Alban Berg (1885-1935)

Wozzeck

Nueva producción en el Teatro Real
procedente de la Opéra national de Paris

Director musical **Sylvain Cambreling**
Director de escena **Christoph Marthaler**
Escenógrafa y figurinista **Anna Viebrock**
Iluminador **Olaf Winter**
Director del coro **Andrés Máspero**

Wozzeck **Simon Keenlyside**
El tambor mayor **Jon Villars**
Andres **Roger Padullés**
El capitán **Gerhard Siegel**
El doctor **Franz Hawlata**
Primer aprendiz **Scott Wilde**
Segundo aprendiz **Tomeu Bibiloni**
Un loco **Francisco Vas**
Marie **Nadja Michael**
Margret **Katarina Bradic**

Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real
(Coro Intermezzo / Orquesta Sinfónica de Madrid)

Junio 3, 5, 8, 10, 13,
15, 18, 20
20.00 horas

Carta del aprendizaje

En un momento en el que se desmorona el poder tradicional, encarnado en el dominio de la iglesia y los reyes absolutistas, los masones intentan dotar al individuo de una autoridad que emane de sí mismo. A este ideario se suma *Die Zauberflöte*, una obra iniciática al modo del *Wilhelm Meister* de Goethe, que conduce a sus protagonistas a la adquisición de virtudes esenciales (constancia, paciencia y discreción) a través de duras pruebas como la confrontación con el silencio, la desesperación amorosa y la muerte. En su última ópera, Mozart nos legó todo su genio musical y amor por el ser humano, sin abandonar una sonrisa cómplice llena de humor. Escuchar esta ópera de la mano de Simon Rattle y los Berliner Philharmoniker, y la dirección de escena de Robert Carsen es garantía de una experiencia inolvidable.

Wolfgang Amadé Mozart (1756-1791)

Die Zauberflöte

Nueva producción del Teatro Real
coproducción con el Festival de Baden-Baden

Director musical Sir Simon Rattle
Director de escena Robert Carsen
Escenógrafo Michael Levine
Iluminadores Robert Carsen,
Peter van Praet
Director del coro Andrés Máspero

Sarastro Dmitry Ivaschenko
Tamino Joseph Kaiser
El orador José van Dam
Dos sacerdotes Benjamin Hulett,
Jonathan Lemalu
La reina de la noche Simone Kermes
Pamina Camilla Tilling
Tres damas Annick Massis,
Magdalena Kozena,
Nathalie Stutzmann
Papageno Michael Nagy
Papagena Chen Reiss
Monostatos Por determinar
Dos hombres con armadura Daniil Shtoda,
David Jerusalem

Coro Titular del Teatro Real
(Coro Intermezzo)

Berliner Philharmoniker

Junio 29
Julio 2, 4

20.00 horas

Conferencias
y mesas redondas:
ver Perfiles en página 53

Texto de la carta a Wilhelm Meister de Johann Wolfgang Goethe octubre de 1796

El deber del que instruye a los hombres no consiste en preservarlos del error, sino en guiar al que se extravía: dejarle que apure la copa del error es el gran éxito del maestro.

El arte es largo, la vida breve, la experiencia engañosa, el juicio dificultoso y la ocasión fugaz. Obrar es fácil, pensar difícil, obrar de conformidad con el pensamiento incómodo. Todo comienzo es agradable, pero el umbral el lugar de la parada. El niño se admira, la impresión lo condiciona, aprende jugando, lo serio le sorprende. Innata es en nosotros la imitación, mas no es sencillo saber qué es lo que debemos imitar. Raras veces nos topamos con lo perfecto, pero más difícil aún es valorarla. Las cumbres nos atraen, no las etapas que nos remontan hacia ellas, por eso caminamos por las llanuras con la mirada puesta en las alturas. Sólo es posible enseñar una parte del arte, pero ser artista precisa del arte en su plenitud. Quien lo conoce sólo a medias siempre se equivoca y habla mucho, quien lo domina por completo sólo quiere hacer y hablar raras veces o tarde. Aquellos no tienen secretos ni fuerza, su doctrina es como el bizcocho, sabroso y suficiente para saciar el hambre de un día; pero la harina no puede sembrarse y la simiente no puede ser molida. Las palabras son buenas, pero no lo mejor, porque lo mejor no es evidenciable mediante palabras. El espíritu que nos hace actuar es el más elevado. La acción no se comprende ni se reproduce sino por intervención del espíritu. Nadie sabe lo que hace cuando procede rectamente pero siempre tenemos conciencia de lo indebido. El que solo actúa mediante signos es un pedante, un hipócrita o un chapucero. Su parloteo aleja al discípulo y su terca mediocridad angustia al mejor. La doctrina del verdadero artista revela el pensamiento del arte, porque, cuando faltan las palabras, habla la acción. El discípulo digno de este nombre aprende a extraer lo desconocido de lo conocido, y de esa suerte se aproxima a la maestría...

Patrocinan: Telefonica

Colaboran: Accenture • Fundación ACS • Aegon • Fundación AXA •
"la Caixa" • Deloitte • Endesa • Ifema •
Management Solutions • OHL • ONO

Pablo Neruda y su cartero

La cita anual de Plácido Domingo con el Teatro Real supone en esta temporada una doble alegría: contar de nuevo con la presencia del tenor más sobresaliente y polifacético de la actualidad, y asistir al estreno en España de una obra conmovedora, de resonancias poéticas y políticas, que traen por primera vez a este coliseo a Daniel Catán, compositor mexicano cuya contribución es esencial para el desarrollo de una ópera nacional de cultura hispánica. La historia de una ficticia amistad entre Pablo Neruda y un cartero –que tanto éxito obtuvo en la versión cinematográfica de título homónimo basada en *Ardiente paciencia* del escritor chileno Antonio Skármeta– es también el relato de una iniciación política hacia la libertad.

Carta de Daniel Catán al Théâtre du Châtelet junio de 2011

Me llamo Daniel Catán y soy un compositor mexicano, aunque resido en Estados Unidos desde hace una decena de años. He consagrado una gran parte de mi vida a la composición, con una dedicación especial a la ópera a lo largo de estos últimos veinte años. Una buena parte de lo que quiero explicar se refiere de un modo muy específico a este género. No obstante, considero que las otras artes tienen en común la mayor parte de aspectos de los que quisiera hablar. Mi tena principal es la ópera en español. [...]

La ópera supone la unión de dos artes extraordinarias: la poesía y la música. Pero esta unión debe nacer a partir de raíces para constituir un tronco que las una. Sólo así una ópera podrá madurar de forma orgánica. Si la unión de las artes se produce más arriba, si sólo ligamos las ramas, deformamos ambos componentes y obstaculizamos su desarrollo. Y al hacerlo así, ello toca inevitablemente el origen de la poesía y de la música. Y es ahí, en el origen, donde se halla la esencia de nuestra humanidad. La cultura, tal como la concibo, proviene de la forma en la que observamos esa esencia; ella es la representación. A través de esta mirada, nos situamos cara a cara frente a lo esencial: el amor y la muerte; el miedo y la soledad; la felicidad y la pasión. Ahí están los pilares que sostienen nuestra vida. Es por ello que la ópera nos conmueve de modo tan profundo, puesto que estos son los temas que aborda.

Comparto con ciertos compositores del pasado el sueño de crear una ópera que represente la cultura extraordinaria que hemos heredado. A este sueño le llamo: ópera en español”.

Daniel Catán (1949-2011)

Il postino

Nueva producción del Teatro Real
procedente de Los Angeles Opera

Director musical	Pablo Heras Casado
Director de escena	Ron Daniels
Escenógrafo y figurinista	Riccardo Hernández
Iluminadora	Jennifer Tipton
Coreógrafo	David Bridel
Vídeo	Philip Bussmann
Mario Ruoppolo	Charles Castronovo
Pablo Neruda	Plácido Domingo
Matilde Neruda	Cristina Gallardo-Domàs
Giorgio	Víctor Torres
Beatrice	Sylvia Schwartz
Donna Rosa	Nancy Fabiola Herrera

Coro y Orquesta Titulares
del Teatro Real
(Coro Intermezzo /
Orquesta Sinfónica de Madrid)

Julio 17, 20, 23, 25, 28
20.00 horas

Una fe sin imagen de Dios

El padre de la Segunda Escuela de Viena, creador de un lenguaje musical nuevo y agitador cultural plasma su nueva fe religiosa y su vivencia del judaísmo en *Moses und Aron*, su única ópera, que se presenta por primera vez en el Teatro Real, para celebrar el 15º aniversario de la reapertura del coliseo madrileño.

Arnold Schönberg (1874-1951)

Moses und Aron

Celebración del 15º aniversario
de la reapertura del Teatro Real en 1997

Un proyecto en versión de concierto,
elaborado para el Teatro Real,
la Philharmonie de Berlín y el Festival de Lucerna

Estreno en Madrid

Director musical
Director del coro

Sylvain Cambreling
Joshard Daus

Moses
Aron

Franz Grundheber
Andreas Conrad

Una joven
Una inválida

Johanna Winkel
Elvira Bill

Un joven

Jean-Noel Briend

Un joven desnudo

Jason Bridges

Otro hombre/
Un efraimita

Andreas Wolf
Friedemann Röhling
Johanna Winkel,
Katharina Persicke,
Elvira Bill

Un sacerdote
Vírgenes desnudas

Johanna Winkel,
Katharina Persicke, Jason Bridges,
Andreas Wolf, Friedemann Röhling

Voces solistas

Europa Chor Akademie

**SWR Sinfonieorchester
Baden-Baden - Freiburg**

Septiembre 7, 9

20.00 horas

Conferencias
y mesas redondas:
ver Perfiles en página 53

Patrocina:

Arnold Schönberg, artículo en *Neue Musik*

¿Es necesaria una música nueva?

Es tan necesaria y superflua como todo lo nuevo. Sin duda, dado que durante milenios se viajaba a la velocidad de los caballos, también podían darse por satisfechos tras milenios sin tren, coche, avión, etc. Aquí se reconoce el valor de lo nuevo por su utilidad, sin considerar su necesidad. Tal vez la necesidad se muestra solo cuando la ventaja de lo nuevo se ha convertido en necesidad. Tal utilidad y tal necesidad no existen en el arte. Y por eso debemos buscarlas en nosotros: para nosotros es necesario seguir pensando, seguir trabajando, seguir encontrando.

Pero también en lo práctico (?) es lo nuevo en la música una necesidad (por mucha piedad y placer que se halle en sumirse en los pensamientos de los predecesores). Imagínese por un momento que a partir de una determinada época no se hubiera creado nada nuevo, con lo que lo primero que surge es la cuestión de en qué momento de la historia se debería haber dejado de hacer: ¿en el XIII, en el XIV, en el XV o en algún siglo posterior? ¡¿Cuánto habría permanecido sin expresarse entonces?!.

Supongamos que después de Bach, pues con él empieza una nueva época, por ejemplo, no se hubiera creado nada nuevo, conformándose con lo creado hasta entonces. ¿Acaso no sería entonces menor la comprensión de Bach que hoy?

Carta a Richard Dehmel, 13 de diciembre de 1912

[...] Hace ya mucho tiempo que quiero escribir un oratorio cuyo contenido debería ser: cómo el hombre de hoy, atravesado por el materialismo, el socialismo, la anarquía, que era un ateo, aunque conservaba un resto de la antigua fe (en forma de superstición), cómo este hombre moderno se pelea con Dios y, finalmente, llega a encontrar a Dios y se vuelve religioso. ¡Aprende a rezar!

Carta a Anton Webern, 4 de agosto de 1933

[...] Tienes razón, en esta época resulta difícil mantenerse inactivo. De todos modos, las condiciones para la acción se plantean de un modo distinto a las tuyas. Desde hace catorce años estoy preparado para lo que ha llegado ahora. Durante este largo tiempo he podido prepararme en profundidad y, aunque me haya resultado difícil y haya tenido muchos tropiezos, me he liberado definitivamente de todo lo que me ataba a Occidente. Hace mucho tiempo que me he decidido a ser judío. [...] Y ahora, desde hace una semana, también he regresado oficialmente a la comunidad religiosa judía, a pesar de que no es la religión lo que me separa de ella (como mostrará mi *Moses und Aron*) sino mi concepción sobre la necesidad de que la Iglesia se adapte a las exigencias del modo de vida moderno.

Una gran diva para una gran reina

Este relato ficticio del amor de Isabel I por el conde de Essex recoge uno de los momentos más trágicos de la vida de su compositor, Gaetano Donizetti, pues la escribió después de la muerte de su joven esposa por un parto en el que el niño nació sin vida. Maestro del bel canto y puente entre Rossini y Verdi, Donizetti, autor de numerosas óperas de corte histórico situadas en Inglaterra para escapar a la censura, encuentra a una de sus mejores protagonistas en la interpretación que de la desgraciada reina realiza Edita Gruberova en la versión que se escuchará en el Teatro Real, y en la que le acompañarán dos valores seguros como Sonia Ganassi y José Bros.

Carta de Javier Pérez Senz al Teatro Real diciembre de 2011

Saltó a la fama en los años setenta como auténtico fenómeno vocal, interpretando personajes como la Reina de la Noche o Zerbinetta con impecable coloratura y espectacular virtuosismo. Tras más de cuatro décadas de carrera, la gran soprano eslovaca Edita Gruberova sigue provocando el delirio del público con una técnica tan asombrosa como su privilegiado registro agudo. Wolfgang Amadé Mozart y Richard Strauss figuran entre sus compositores predilectos desde el inicio de su carrera, pero hace muchos años que dejó de poner límites a su repertorio. Ciertamente, ha dejado una huella profunda en la reciente historia operística con modélicas interpretaciones de papeles como Konstanze (*Die Entführung aus dem Serail*), Donna Anna (*Don Giovanni*) o las citadas Reina de la Noche (*Die Zauberflöte*) y Zerbinetta (*Ariadne auf Naxos*), dirigida por maestros como Karl Böhm, Georg Solti o Nikolaus Harnoncourt. Pero desde hace dos décadas, la diva eslovaca ha concentrado su actividad en el gran repertorio belcantista romántico y ha incorporado grandes personajes de Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti y Giuseppe Verdi.

Los papeles de Gilda y Lucia le han dado enormes satisfacciones, como atestiguan sus históricas grabaciones, respectivamente, de *Rigoletto* –la célebre filmación dirigida por Jean-Pierre Ponnelle– con Luciano Pavarotti como duque de Mantua, Ingar Wixell en el rol titular y dirección musical de Riccardo Chailly, y *Lucia di Lammermoor*, compartiendo protagonismo junto a Alfredo Kraus. Los grandes papeles bellinianos han copado buena parte de su actividad en escena o en el estudio de grabación, en una amplia galería que incluye las protagonistas de *I puritani*, *La sonnambula*, *Beatrice di Tenda*, *Norma*...

Otra de sus pasiones es la célebre trilogía operística sobre reinas inglesas de Donizetti –*Roberto Devereux*, *Maria Stuarda* y *Anna Bolena*– títulos que ha interpretado en escena y llevado al disco en los últimos años. Y en ellos siempre impresiona su pletórico registro vocal agudo, la potencia del sonido y el aplomo con el que maneja su portentosa técnica. *La fille du régiment* y *Linda di Chamounix* también son testimonios elocuentes de su talento vocal en la galería de heroínas donizettianas.

La diva eslovaca reconoce que, prácticamente, ha cantado todos los personajes que se puede permitir, y su extensa discografía es el fiel retrato de una incesante actividad que le ha mantenido en la elite del mundo lírico durante cuatro décadas.

Gaetano Donizetti (1791-1864)

Roberto Devereux

Ópera en versión de concierto

Director musical **Andriy Yurkevych**
Director del coro **Andrés Máspero**

Elisabetta **Edita Gruberova**
El duque de Nottingham **Vladimir Stoyanov**
Sara **Sonia Ganassi**
Roberto Devereux **José Bros**
Lord Guglielmo Cecil **Mikeldi Atxalandabaso**
Gualtiero **Simón Orfila**

Coro y Orquesta Titulares
del Teatro Real
(Coro Intermezzo /
Orquesta Sinfónica de Madrid)

Marzo 3, 7

20.00 horas;
domingos, 18.00 horas

Una exótica traición

Juan Diego Flórez, el indiscutible tenor de tenores, es quien encarna en esta exótica ópera de Bizet a Nadir, el pescador que, ciego de amor, sacrifica la amistad por la pasión. El trío protagonista se completa con Patrizia Ciofi y Mariusz Kwiecien, que dan voz a Leila y Zurga respectivamente, para desplegar todo el conmovedor lirismo, la habilidad para crear memorables melodías y la evocadora instrumentación de un Bizet ya capaz de crear un dúo –“Au fond du temple Saint”– que anticipa la popularidad que alcanzó después con su inmortal *Carmen*.

Carta de Javier Pérez Senz al Teatro Real diciembre de 2011

No hay en el mundo de la ópera un tenor que encarne mejor que Juan Diego Flórez las esencias del virtuosismo belcantista. No es solo cuestión de elegancia y brillantez en los agudos, de perfección técnica y dominio estilístico, cualidades, por cierto, que derrocha en escena. Lo que convierte en único al tenor peruano es la emoción que comunica con una pureza vocal y un calor expresivo que enamora al instante. Afortunadamente, mantiene la calma ante la presión de teatros y festivales, ante la voracidad del mercado, y se deja guiar por su propio instinto, sin forzar el repertorio más adecuado a su exultante vocalidad. Técnica y musicalmente combina un modélico control del fiato, una emisión clara y máxima agilidad y precisión en los adornos, con una dicción impoluta, una elegancia suprema y un registro sobreagudo que roza el milagro. Gioachino Rossini es su compositor fetiche, con sus grandes papeles ha conquistado los mejores teatros del mundo y piensa seguir haciéndolo porque maneja su carrera con calma, prudencia e inteligencia. En este sentido, sigue el ejemplo de uno de los artistas del canto que más admira, el inolvidable Alfredo Kraus.

A la pasión rossiniana se suma la afinidad y comodidad con otros grandes autores del repertorio romántico italiano, como Vincenzo Bellini y Gaetano Donizetti: sus interpretaciones de Elvino (*La sonnambula*), Arturo (*I puritani*), Nemorino (*L'elisir d'amore*), Ernesto (*Don Pasquale*) o Tonio (*La fille du régiment*) figuran ya en los anales del mejor arte belcantista de su tiempo. Cada vez siente más interés por el repertorio francés, al que piensa ir otorgando mayor protagonismo en los próximos años. Su reto inminente en este terreno es Nadir, de la exquisita ópera de Georges Bizet *Les pêcheurs de perles*, papel que debutará en junio en Las Palmas y que el público del Teatro Real podrá admirar en una versión en concierto que ha despertado máxima expectación.

En sus quince años de carrera –debutó en 1996, en el Festival Rossini de Pésaro, cantando el papel de Corradino en la infrecuente *Matilde di Shabran* con sólo 23 años y en el mismo año debutó en el Teatro alla Scala de Milán– se ha convertido, por derecho propio, en el indiscutible rey actual del bel canto. Y la inteligencia y el cuidado con que preserva sus cualidades vocales permiten augurarle el más largo de los reinados.

Georges Bizet (1838-1875)

Les pêcheurs de perles

Ópera en versión de concierto

Director musical **Daniel Oren**
Director del coro **Andrés Máspero**

Leïla **Patrizia Ciofi**
Nadir **Juan Diego Flórez**
Zurga **Mariusz Kwiecien**

Coro y Orquesta Titulares
del Teatro Real
(Coro Intermezzo /
Orquesta Sinfónica de Madrid)

Marzo **25, 28, 31**

20.00 horas;
domingos, 18.00 horas

El legado del genio

El lujo de escuchar a Mathias Goerne junto a Angela Denoke, bajo la batuta de Thomas Hengelbrock, augura otra velada inolvidable garantizada además por la presencia del Balthasar-Neumann-Chor y Ensemble. Y más todavía si se trata del legado musical, intelectual y espiritual de Richard Wagner, quien en su última ópera, *Parsifal*, dejó un testimonio de su complejo pensamiento en el que confluyen el budismo, el cristianismo, la filosofía y la tradición medieval para desembocar en una obra en la que el tiempo se funde con el espacio. Para celebrar el año Wagner, Hengelbrock ha hecho reconstruir instrumentos originales de su estreno en 1876.

Richard Wagner (1874-1951)

Parsifal

Ópera en versión de concierto
con instrumentos originales reconstruidos

Director musical **Thomas Hengelbrock**
Director del coro **Detlef Bratschke**

Amfortas **Matthias Goerne**
Titurel **Victor von Halem**
Klingsor **Johannes Martin Kränzle**
Kundry **Angela Denoke**
Parsifal **Simon O'Neill**
Gurnemanz **John Relyea**

Balthasar-Neumann-Chor
Balthasar-Neumann-Ensemble

Enero 29, 31
Febrero 2
19.00 horas

Descripción de la sala del grial por Chrétien de Troyes hacia 1180

Y con ellos fue a la sala, que era cuadrada y tenía tanto de largo como de ancho. En medio de la sala vio sentado en un lecho a un agradable prohombre de cabello entrecano, con la cabeza cubierta por un sombrero de cebellinas negras como las moras, envuelto de púrpura por encima, y así era toda su ropa. Se apoyaba en el codo, y ante él ardía claramente un gran fuego de leña seca, colocado entre cuatro columnas. [...]

Y había allí dentro una iluminación tan grande como la podrían procurar las candelas en un albergue. Y mientras hablaban de diversas cosas, de una cámara llegó un paje que llevaba una lanza blanca empuñada por la mitad, y pasó entre el fuego y los que estaban sentados en el lecho. Y todos los que estaban allí veían la lanza y el hierro blanco, y una gota de sangre salía del extremo del hierro de la lanza, y hasta la mano del paje manaba aquella gota bermeja. El muchacho que aquella noche había llegado allí ve este prodigio, pero se abstiene de preguntar cómo ocurría tal cosa, porque se acordaba del consejo de aquel que lo hizo caballero, que le enseñó y adoctrinó que se guardara de hablar demasiado. Y teme que, si lo pregunta, se le considerará rusticidad: por eso no preguntó nada.

Mientras tanto llegaron otros dos pajes que llevaban en la mano candelabros de oro fino trabajado con nieles. Los pajes que llevaban los candelabros eran muy hermosos. En cada candelabro ardían por lo menos diez candelas. Una doncella, hermosa, gentil y bien ataviada, que venía con los pajes, sostenía entre sus dos manos un grial. Cuando allí hubo entrado con el grial que llevaba, se hizo una claridad tan grande, que las candelas perdieron su brillo, como les ocurre a las estrellas cuando sale el sol, o la luna. Después de ésta vino otra que llevaba un plato de plata. El grial, que iba delante, era de fino oro puro, en el grial había piedras preciosas de diferentes clases, de las más ricas y de las más caras que haya en mar y tierra; las del grial, sin duda superaban a todas las demás piedras.

Del mismo modo que pasó la lanza, pasaron por delante del lecho, y desde una cámara entraron en otra. Y el muchacho los vio pasar, y no osó en modo alguno preguntar a quién se servía con el grial, pues siempre conservaba en su corazón las palabras del sensato prohombre.

Danza

Patrocina:

LOEWE
FUNDACIÓN

La odisea del pueblo gitano

Israel Galván sigue dando cuerpo a sus obsesiones, perturbaciones que nacen, se reproducen y mueren. Una y otra vez: la vida, el sexo y la muerte centran su trabajo.

Israel Galván

Lo Real/Le Réel/The Real

Estreno mundial, encargo del Teatro Real
coproducción con el Théâtre de la Ville de Paris
colaboración del Instituto Andaluz de Flamenco
de la Junta de Andalucía

Coreógrafo, baile	Israel Galván
Cante	Tomás de Perrate, David Lagos
Guitarras	Juan Gómez "Chicuelo", Caracafé
Saxofón	Juan Jiménez
Piano	Daniel B. Marente
Percusión	Antonio Moreno, José Carrasco
Violín	Eloísa Cantón
Danza	Sibille Planques, Eloísa Cantón
Jaleos, baile	Bobote, Uchi

Con la colaboración especial
de Isabel Bayón al baile

Director artístico	Pedro G. Romero
Guión musical	Pedro G. Romero, Israel Galván
Dramaturga, directora de escena	Txiki Berraondo
Iluminador	Rubén Camacho

Diciembre **12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22**
20.00 horas;
domingos, 18.00 horas

"Se canta lo que se pierde"

Juan de Mairena

Si en *El final de este estado de cosas* partía de unas escrituras y una figuras, el *Apocalipsis* de Juan de Patmos, para deletrearlas con su paseo imaginario y simbólico, ahora, trabaja a partir de una serie de acontecimientos reales: la persecución y el exterminio de los gitanos por los nazis, pero también la fascinación de estos mismos nazis con la música y el baile de los flamencos. Un acontecimiento anuda términos tan contradictorios: en la película de Leni Riefenstahl *Tiefeland (1943) -Tierras bajas* basado en la obra nacionalista de Ángel Guimerá *Terra baixa*, donde actuaba también como bailaora flamenca, utilizó como extras a gitanos centroeuropeos de un campo de concentración próximo, la mayoría de los cuales serían asesinados en las cámaras de gas nazis.

Israel Galván bebe en músicas muy diversas para esta creación: desde la canción *Hitler in my heart* en la que Antony and the Johnsons recurren a la malagueña, al ritmo del fandango; en el sonsonete de *Los Piconeros* que Imperio Argentina interpreta en la película alemana *Andalusische Nächte* y que Man Ray utiliza para ensalzar el deseo sexual en la sonorización de *L'Étoile de Mer*; en el tango *Plegaria* de Eduardo Bianco, llamado también *Tango de la Muerte*, que habían popularizado las bandas de violinistas gitanos, que es tocada por un grupo de judíos en el campo de concentración de Janowska para marcar el ritmo y dar pie al poema *Todesfuge* de Paul Celan: "la muerte es un maestro venido de Alemania".

Israel Galván, de alguna manera, ha girado su cuerpo hacía un espacio más realista, no sólo por la veracidad de la historia, si no porque en la depuración de su trabajo lo simbólico y lo imaginario dejan entrever, cada vez más, algunos pasos de eso, inexpresable, que es lo real. El testimonio de un gitano superviviente de Auschwitz, ante la redada en la que lo cazaron los nazis, es significativo del punto de vista que aquí se trata: "no había sorpresa, en nuestra memoria siempre nos habían detenido; en la paz y en la guerra; deportados, encerrados en campos de concentración, a muchos nos habían asesinados".

Pedro G. Romero

Un himno al ser humano

Aunque cada ballet que he creado evoca la sexualidad y, en cierta manera, la muerte, hablo sobre todo de los esfuerzos del ser humano por defender su libertad frente a la violencia del mundo.

Jiří Kylián

Ballet de l'Opéra de Lyon

Yorgos Loukos
Director

One of a Kind

Coreógrafo **Jiří Kylián**
Escenógrafo **Atsushi Kitagawara**
Figurinista **Joke Visser**
Iluminador **Michael Simon**

Violonchelista **Matthew Barley**

Música **Brett Dean, David Hykes,
Carlo Gesualdo da Venosa,
Chiel Meijering,
David Lumsdaine,
John Cage, Benjamin Britten
y música étnica**

Octubre **4, 6** (17.00 y 21.00 horas), **7, 9**
20.00 horas;
domingos, 18.00 horas

One of a Kind (título que podría traducirse por “Único en su género”) es un himno al ser humano, al ciudadano cuyos derechos a menudo son escarnecidos por los poderes dominantes y cuya violencia se banaliza. Es uno de los raros grandes ballets (dura toda una velada) de Kylián, que, habitualmente, prefiere componer piezas más cortas. [...]

Josselyne Le Bourhis

El Ballet de l'Opéra de Lyon es una compañía de formación clásica que se ha volcado en la danza contemporánea. A los bailarines, con la práctica que les aporta la diversidad de estilos propuestos, la compañía les imparte formación en diferentes técnicas. A lo largo de más de veinte años, la compañía se ha hecho con un repertorio importante (93 obras de las cuales 48 son estrenos mundiales), recurriendo a coreógrafos que han privilegiado el lenguaje, haciéndolo evolucionar, inventando su entorno y su puesta en escena: los postmodernos americanos (Merce Cunningham, Trisha Brown, Lucinda Childs, Bill T. Jones, Ralph Lemon, Stephen Petronio o Susan Marshall), los escritores del movimiento (Jiří Kylián, Mats Ek, William Forsythe, Nacho Duato, Anne Teresa De Keersmaeker, Sasha Waltz) y los exploradores de territorios nuevos, que mezclan lo gestual con las imágenes (Philippe Decouflé, Mathilde Monnier, la Next Wave americana o australiana), así como los representantes de la “joven danza francesa” (Jérôme Bel, Alain Buffard, Boris Charmatz, Rachid Ouramdane, Christian Rizzo) y la singular Catherine Diverrière. Un paso hacia el futuro, englobando otras tendencias abiertas a la teatralidad, como la relectura renovadora de algunas obras de referencia (*La cenicienta* vista por Maguy Marin, *Romeo y Julieta* por Angelin Preljocaj y *El cascanueces* por Dominique Boivin). Se puede afirmar que actualmente el Ballet de l'Opéra de Lyon refleja la danza en movimiento en el mundo.

Yorgos Loukos

El amor imposible de Romeo y Julieta

La presentación de una nueva coreografía de *Romeo y Julieta* de Prokófiev por parte de la Compañía Nacional de Danza supone una brillante muestra de la nueva orientación que la compañía aborda a partir del nombramiento del famoso bailarín y coreógrafo José Carlos Martínez como nuevo director de la compañía en septiembre de 2011.

“La profesión necesita una compañía abierta a todos que aglutine al sector en torno a una formación donde tendrán cabida numerosos estilos de danza y en la que se conjugará clasicismo y vanguardia. [...] El vocabulario clásico y neoclásico entrarán en el repertorio de la compañía con el tiempo, ya que se trata de un proyecto íntegro basado en la diversidad.” Estas palabras del nuevo director resumen bien el nuevo espíritu que quiere transmitirle a la formación en esta nueva etapa en la que se adentra.

Creada en 1979, la Compañía Nacional de Danza la dirigieron, sucesivamente, Víctor Ullate, María de Ávila –quien sistematizó el trabajo interno del ballet y abrió las puertas a coreografías como las de George Balanchine y Anthony Tudor–, y la extraordinaria bailarina rusa Maya Plisetskaya. Desde 1990 hasta 2010, tomó las riendas de la misma Nacho Duato, quien impregnó a la formación de una identidad propia, derivando hacia un estilo más contemporáneo, con la inclusión de nuevas coreografías creadas específicamente para la compañía.

El nuevo director, José Carlos Martínez, recién llegado de la Ópera nacional de París donde era bailarín estrella, posee un extenso repertorio tanto clásico (*El lago de los cisnes*, *Giselle*, *Don Quijote*, *La bayadera*, entre otros) como de obras de grandes coreógrafos del siglo XX y XXI (Maurice Béjart, John Neumeier, William Forsythe, Jiří Kylián, Martha Graham, Roland Petit o Pina Bausch, algunos de los cuales crearon obras especialmente para él). Además ha actuado como bailarín principal con las más reputadas compañías de danza y ha realizado giras por los teatros de todo el mundo. Incansable artista entregado siempre a la danza, impulsó su propia compañía en 2002, aunando la tradición clásica con el repertorio contemporáneo. Asimismo, como coreógrafo ha creado varias obras que han pasado a formar parte del repertorio de diversas compañías y teatros.

Dedicado también a la enseñanza, otra de sus prioridades como director de la Compañía Nacional de Danza es impulsar la CND 2 como una compañía joven con integrantes de 17 y 18 años que se abran a todas las corrientes para adquirir una formación muy versátil. Otro de sus objetivos es promover y sensibilizar a la comunidad educativa a través de la danza para que ésta forme parte de su cultura. Todos estos proyectos contarán con la colaboración del Teatro de la Zarzuela de Madrid, en el que se programarán temporadas estables a través de las cuales se podrá seguir la evolución de la compañía.

Compañía Nacional de Danza

José Carlos Martínez
Director artístico

Serguei Prokófiev (1891-1953)
Romeo y Julieta

Nueva producción de la
Compañía Nacional de Danza

Estreno en el Teatro Real

Coreógrafo	Goyo Montero
Escenógrafa, figurinista	Verena Hemmerlein
Director musical	Koen Kessels

Orquesta Titular del Teatro Real
(Orquesta Sinfónica de Madrid)

Abril **16, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27**
20.00 horas

Mozart Dances

El Mark Morris Dance Group (MMDG) lo fundó el bailarín y coreógrafo Mark Morris en 1980, y la compañía debutó aquel mismo año en Nueva York. Mark Morris, su director y creador, que trabajó con diversas compañías antes de montar la propia, ha creado más de 130 coreografías para la MMDG. Además de director de danza del Teatro de La Monnaie en Bruselas –donde fue invitado por Gerard Mortier para sustituir a Maurice Béjart precisamente por su fascinante musicalidad, razón por la cual sólo interpreta *Mozart Dances* junto a los famosos pianistas Emanuel Ax y Yoko Nozaki en 1990, fundó el White Oak Dance Project con Mijail Baryshnikov. Ha trabajado para numerosas compañías, tanto de danza como de ópera, y tiene en su haber los más importantes galardones en reconocimiento a su entrega a la difusión de la danza.

Tras su creación, la agenda de viajes de la compañía se fue expandiendo hasta incluir ciudades tanto de Estados Unidos como de Europa. En 1988, MMDG fue invitada a convertirse en la compañía de danza nacional de Bélgica, y pasó tres años como residente en el Teatro de La Monnaie en Bruselas. La compañía, considerada como una de las agrupaciones de danza punteras en el mundo, regresó a Estados Unidos en 1991, actuando por todo el país y participando en los más destacados festivales internacionales.

Con sede en el barrio neoyorquino de Brooklyn –en un edificio reconstruido y adaptado a sus necesidades, donde se encuentra también su escuela–, la compañía ha mantenido y estrechado sus lazos con varias ciudades de todo el mundo, especialmente en su centro en la Costa Oeste, Cal Performances en Berkeley, y en su sede en el Medio Oeste, en el Krannert Center for Performing Arts en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. MMDG también actúa regularmente en Nueva York,

Boston, Fairfax y Seattle. MMDG debutó en el Festival Mozart en 2002 y en el de Tanglewood en 2003 y desde entonces participa en ambos todos los años.

MMDG se distingue por su compromiso con la música en vivo, un rasgo característico en cada una de las representaciones de sus giras internacionales desde 1996. MMDG colabora con orquestas de primera categoría, compañías de ópera, y músicos, entre ellos el violonchelista Yo-Yo Ma, con quien trabajó en la película ganadora de un Emmy *Falling Down Stairs* (1997); el percusionista y compositor Zakir Hussain, Yo-Yo Ma y el pianista de jazz Ethan Iverson en *Kolam* (2002); The Bad Plus en *Violet Cavern* (2004); los pianistas Emanuel Ax, Garrick Ohlsson y Yoko Nozaki en *Mozart Dances* (2006); y con la English National Opera en *Four Saints in Three Acts* (2000) y *King Arthur* (2006), entre otras. Asimismo, la compañía ha grabado *Dido and Aeneas* y *The Hard Nut*, además de dos documentales para el South Bank Show de Gran Bretaña y el PBS en vivo del Lincoln Center.

Mark Morris Dance Group

Mark Morris

Director artístico

Mozart Dances

Eleven

Double

Twenty-Seven

Wolfgang Amadé Mozart (1756-1791)

Concierto para piano nº 11 en Fa mayor, K 413

Sonata en Re mayor para dos pianos, K 488

Concierto para piano nº 27 en Si bemol mayor, K 595

Coreógrafo **Mark Morris**
Escenógrafo **Howard Hodgkin**
Figurinista **Martin Pakledinaz**
Iluminador **James F. Ingalls**

Directora musical **Jane Glover**
Solistas de piano **Emanuel Ax, Yoko Nozaki**

Orquesta Titular del Teatro Real
(Orquesta Sinfónica de Madrid)

Diciembre **30** 18.00 horas

Diciembre **31** 19.00 horas

Enero **2, 3, 4, 5** 20.00 horas

A high-angle, fisheye view of a grand, multi-story atrium. The space is characterized by its curved architecture, featuring multiple levels of balconies with ornate railings. The central area is dominated by a large, circular fountain with a textured, dark base. The lighting is warm and ambient, highlighting the intricate details of the interior design. The overall atmosphere is one of elegance and historical grandeur.

Las noches del Real

Primera noche

Ingo Metzmacher

Director musical

Roger Muraro

Piano

Olivier Messiaen (1908-1992)

Symphonie Turangalila, I/29

Valérie Hartmann-Claverie, ondas Martenot

Orquesta Titular del Teatro Real (Orquesta Sinfónica de Madrid)

Octubre **15**. 20.00 horas

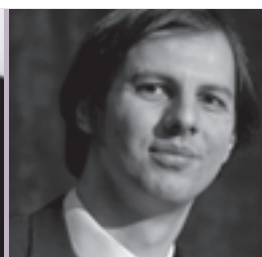
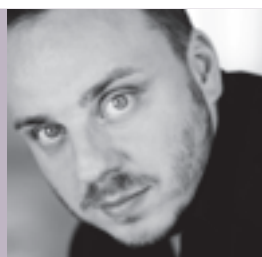
Segunda noche

Matthias Goerne

Barítono

Teodor Currentzis

Director musical

Gustav Mahler (1860-1911)

Aus Des Knaben Wunderhorn

Sinfonía n.º 1 en Re mayor, "Titán"

Orquesta Titular del Teatro Real (Orquesta Sinfónica de Madrid)

Noviembre **14**. 20.00 horas

Tercera noche

Cañizares

Guitarra flamenca

Entre mis manos. 40 años con mi guitarra

Programa por determinar

Diciembre **9**. 20.00 horas

Cuarta noche

Semyon Bychkov

Director musical

Katia y Marielle
Labèque

Pianos

Wolfgang Amadé Mozart (1756-1791)

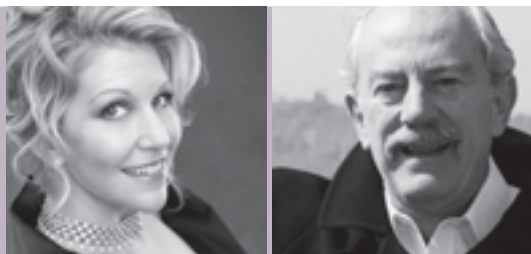
Concierto para dos pianos n.º 10 en Mi bemol mayor, K 365

Richard Strauss (1864-1949)

Eine Alpensinfonie, op. 64

Orquesta Titular del Teatro Real (Orquesta Sinfónica de Madrid)

Enero **26**. 20.00 horas

Drama Queens

Obras de **Georg Friedrich Händel, Giuseppe Orlandini, Antonio Cesti, Claudio Monteverdi, Reinhard Keiser, Johann Adolph Hasse, Giovanni Porta, Geminiano Giacomelli, Christoph Willibald Gluck, Franz Joseph Haydn y Leonardo Vinci**

Il Complesso Barocco

Marzo 8. 20.00 horas

Quinta noche

Joyce DiDonato

Mezzosoprano

Alan Curtis

Director musical

Hector Berlioz (1803-1869)

Le carnaval romain, op. 9

Gabriel Fauré (1845-1924)

Pelléas et Mélisande, op. 80

César Franck (1822-1890)

Le chasseur maudit, FWV 44

Joseph Canteloube (1879-1957)

Chants d'Auvergne

Orquesta Titular del Teatro Real (Orquesta Sinfónica de Madrid)

Mayo 12. 20.00 horas

Sexta noche

Titus Engel

Director musical

María Bayo

Soprano

Programa por determinar

Junio 2. 20.00 horas

Séptima noche

Maurizio Pollini

Piano

Octava noche

Sylvain Cambreling

Director musical

Measha Brueggergosman

Soprano

Olivier Messiaen (1908-1992)

Poèmes pour Mi

Hector Berlioz (1803-1869)

Symphonie fantastique

José María Sánchez Verdú (1968)

Memoria del espejo: Concierto para trombón y orquesta
(Estreno absoluto)

Simeón Galduf, trombón

Orquesta Titular del Teatro Real (Orquesta Sinfónica de Madrid)

Junio 14. 20.00 horas

Novena noche

Teodor Currentzis

Director musical

Giuseppe Verdi (1807-1901)

Messa da Requiem

Veronika Dzhioeva, soprano

Violeta Urmana, mezzosoprano

Jorge de León, tenor

Ildebrando D'Arcangelo, bajo

Andrés Máspero (Director del coro)

Coro de la Comunidad de Madrid

Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real

(Coro Intermezzo / Orquesta Sinfónica de Madrid)

Julio 1, 3. 20.00 horas

Décima noche

Rufus Wainwright

Canciones de **Rufus Wainwright (1973)**

Obras de **Hector Berlioz, Rodges & Hammerstein,**
Wolfgang Amadé Mozart

Orquesta Titular del Teatro Real (Orquesta Sinfónica de Madrid)

Julio 22. 20.00 horas

A row of white, vintage-style suitcases lined up in a room. The suitcases are arranged in a line, receding into the background. They have a classic shape with rounded ends and multiple straps and buckles. The background is a plain wall and ceiling, and the floor is tiled. A semi-transparent white rectangular area is overlaid on the middle of the image, containing the text.

Proyecto
pedagógico

Ópera
ciudadana

Proyecto pedagógico

Patrocinan:

FUNDACION
ACS

El Corte Inglés

El teatro de los niños

Recital

¡Cuéntame Mozart!

Una divertida introducción musical al universo de Mozart

Un narrador, un pianista, dos cantantes y los grandes personajes de las óperas, desde *La flauta mágica* hasta *Las bodas de Fígaro*, invaden la Sala Gayarre para explorar y contar historias de Mozart a los más jóvenes. A través de la fuerza del canto, se desvelan los matices de su música, la potencia dramática y el caleidoscopio de las emociones humanas que caracterizan su universo.

Desde 7 años

Sala Gayarre

Funciones escolares:

18, 19, 25, 26 de octubre (10.30 y 12.00 horas)

Funciones familiares:

20, 21, 27, 28 de octubre (12.00 y 17.00 horas)

Títeres

La casa flotante

Un espectáculo de títeres, con música de Xavier Montsalvatge

Una niña llamada Noé vive en un lugar desértico y solitario. Un día empieza a llover sin parar; para salvar a todos los seres que viven allí, Noé decide construir una casa flotante hasta que todo vuelva a la normalidad. Con motivo del centenario del nacimiento de Montsalvatge, el espectáculo con títeres de la compañía La Maquiné propone una lectura contemporánea de los relatos del gran diluvio universal.

Desde 4 años

Sala principal

Funciones escolares:

7, 8 de noviembre (10.30 y 12.00 horas)

Funciones familiares:

9 (12.00), **10** de noviembre (12.00 y 19.00 horas)

Concierto pedagógico

Petrushka

Un gran concierto para Navidad con música de Stravinski

Bajo la dirección del maestro Titus Engel y con introducción de Polo Vallejo, la música de Stravinski nos cuenta la historia de una antigua marioneta de paja y serrín, llamada Petrushka, la cual, al cobrar vida, descubre su amor por una bella bailarina y el temor hacia sus contrincantes. Un concierto para celebrar la Navidad en familia en el Teatro Real.

Desde 7 años

Sala principal

Funciones escolares:

19, 21 de diciembre (11.00 horas)

Funciones familiares:

15, 16, 22 de diciembre (12.00 horas)

Cuentos musicales

Cuentos de siempre y de nunca

Un festival de cuentos musicales para niños

Las teclas de un piano hacen de pista atlética para que se jueguen los *Deportes y diversiones* de Satie; pero también es la telaraña donde viven unos peligrosos Arácnidos satánicos que atacan al pianista; el violín y su arco ejecutan una faena pacífica al célebre Toro Fernando; y el violonchelo y su funda se visten de exploradores al acecho y captura de Mamíferos mortíferos africanos. Todo un desfile de cuentos y juegos donde los auténticos protagonistas son la atención y la participación de los niños.

Desde 7 años

Sala Gayarre

Funciones escolares:

14, 15, 16, 21, 22, 23 de enero (10.30 y 12.00 horas)

Funciones familiares:

12, 13, 19, 20 de enero (12.00 y 17.00 horas)

Narración musical

El niño y la creación del mundo

Un viaje de música y papel animado sobre el origen del mundo

Inspirado en leyendas de los pueblos originarios de América del Sur, la obra con música de Miquel Ortega nos acerca a los enigmas de la creación del mundo, donde los elementos de la naturaleza, los animales animados y curiosos fenómenos describen no sólo los enigmas de la creación, sino la génesis misma del ser humano. Los mares, montañas, nubes, niños, dioses y todo tipo de animales cobran vida gracias a las técnicas del papel y del *stop motion*.

Desde 4 años

Sala Gayarre

Funciones escolares:

6, 7, 8 de febrero (10.30 y 12.00 horas)

Funciones familiares:

9, 10 de febrero (12.00 y 17.00 horas)

Concierto pedagógico

El hombre que se llamaba Amadé

Un concierto lleno de emociones

Este año la Sala principal rebosa óperas de Wolfgang Amadé Mozart, o sea, se agita con los sentimientos más variados: de la exaltación al lirismo, del dolor a la alegría, del amor a la repulsión. Por esta razón, recogeremos todas estas emociones que surgen de la música de Mozart para ofrecerlas en versión de concierto a todos aquellos adolescentes que quieran conocer cómo es la materia emocional con la que se fabrica el mundo.

Desde 11 años

Sala principal

Funciones escolares:

25, 26 de febrero (10.30 y 12.00 horas)

Función familiar:

24 de febrero (12.00 horas)

Danza

¡Movimientos! La danza de la punta al tacón

Una historia de la danza española con música en vivo

Acompañados de un cantaor y un guitarrista, los bailarines de la Fundación Antonio Gades proponen en este espectáculo didáctico un acercamiento a las diferentes técnicas que conforman el panorama de la danza. El público comprobará así cómo el ser humano se vale de su cuerpo, la música, el tiempo, el espacio, sus conocimientos y... sus zapatos para expresarse mediante un lenguaje universal.

Desde 7 años

Sala Gayarre

Funciones escolares:

13, 14, 15 de marzo (10.30 y 12.00 horas)

Funciones familiares:

16 (12.00 y 17.00 horas) y **17** de marzo (11.00 y 13.00 horas)

Ópera

La serva padrona

Marionetas y cantantes se suplantan unos a otros

De la mano de la compañía Etcétera nos llega la ópera bufa más famosa de todo el repertorio: *La serva padrona*, de Pergolesi. Comprobaremos cómo los cantantes y los títeres se confunden y nos preguntan: ¿cantan las marionetas?, ¿los cantantes son de carne y hueso?, ¿dónde acaba el juego del teatro?... La magia de la ópera se potencia cuando los personajes tienen dobles caras.

Desde 7 años

Café de Palacio

Funciones escolares:

9, 10, 11, 12 de abril (11.00 horas)

Funciones familiares:

6, 7, 13, 14 de abril (12.00 y 17.00 horas)

Talleres

¡Los domingos, a la Gayarre!

Introducción a la música para familias con Fernando Palacios

Ocho domingos de la temporada, la Sala Gayarre se transforma en un taller de trabajo, donde el piano que vive allí, junto a una serie de proyecciones animadas y otros instrumentos foráneos (entre los que destaca una extraña guitarrilla), cuentan cuentos a los niños (y mayores) y les invitan a cantar, participar y reflexionar. Cada mes una clase distinta, al hilo de las óperas de la programación general.

Sala Gayarre

Funciones familiares:

14 de octubre, **25** de noviembre, **9** de diciembre,

17 de febrero, **10** de marzo, **28** de abril, **19** de mayo,

16 de junio (12.00 horas)

Enfoques Perfiles

Enfoques

Encuentros públicos sobre las producciones

Enfoques propone una presentación con los protagonistas de las distintas producciones a lo largo de la temporada, unos días antes del estreno. En estas charlas abiertas se presentan los elementos esenciales de la dramaturgia de la producción, así como de su perspectiva musical. La cita es siempre en la Sala Gayarre, a las 19.30 horas. El acceso es libre hasta completar el aforo.

Moses und Aron

Miércoles, 5 de septiembre

Boris Godunov

Martes, 25 de septiembre

Il prigioniero/Suor Angelica

Viernes, 26 de octubre

Macbeth

Miércoles, 28 de noviembre

Lo Real/Le Réel/The Real

Martes, 11 de diciembre, 19.00 horas

The Perfect American

Miércoles, 16 de enero

Così fan tutte

Miércoles, 20 de febrero

Don Giovanni

Martes, 2 de abril

Wozzeck

Viernes, 31 de mayo

Il postino

Viernes, 5 de julio

Perfiles

Perfiles es un nuevo ciclo dedicado a dos protagonistas esenciales en la historia de la música, Arnold Schönberg y Wolfgang Amadé Mozart, cuyas obras constituyen ejes vertebradores de la programación de esta temporada, realizado en colaboración con el Círculo de Bellas Artes y la Residencia de Estudiantes.

Destino: Schönberg

Este simposio, que cuenta con los mejores especialistas en la obra de Arnold Schönberg, bajo la dirección del profesor Rainer Peters, abordará la vida y la obra del compositor centrándose sobre todo en torno a *Moses und Aron*, su única ópera, que se estrena en el Teatro Real en septiembre de 2012. Las dos sesiones se ilustrarán con piezas del músico vienés interpretadas al piano.

Círculo de Bellas Artes

25 y 26 de junio de 2012

Mozart, nuestro contemporáneo

La obra de Mozart constituye el núcleo de la reflexión y la propuesta sobre el arte de la ópera para Gerard Mortier, motivo por el cual la temporada 2012-2013 tiene al genio salzburgoés como protagonista. Con este motivo, el director artístico del Teatro Real impartirá una serie de conferencias, ilustradas con música, sobre la figura de Mozart y las óperas del compositor que se representarán a lo largo de la temporada. Todos estos encuentros se celebrarán a las 20 horas.

Teatro Real. Sala principal

Mozart, nuestro contemporáneo

Miércoles, 23 de enero

Amor y deseo en *Così fan tutte* y *Don Giovanni*

Viernes, 25 de enero

Melancolía y utopía en el teatro de Mozart

Martes, 5 de febrero

Círculo de Bellas Artes

Mozart, nuestro contemporáneo

Jueves, 18 de abril

Mesa redonda en torno a las producciones de las óperas de Mozart

Lunes, 22 de abril

Residencia de Estudiantes

Magia y utopía en *Die Zauberflöte*

Lunes, 17 de junio