

La casa de Bernarda Alba

de
Miquel Ortega

Libreto de Julio Ramos

Estreno: 8 de agosto de 2009
Festival Internacional de Santander & Festival Castell de Perelada

Ópera en III Actos

Basada en la obra homónima de
Federico García Lorca

Producción de ARMONIA, S. L.
Hernán Cortés, 35
39003 Santander
Tel.: +34 942 361880
mail: armonia@armonia.es
web: www.armonia.es

La historia

La casa de Bernarda Alba fue escrita en la primavera de 1936, al parecer en pocos días, y fue la última obra de Lorca ya que poco después fue fusilado.

No se estrenaría hasta 1945 en Buenos Aires; ese mismo año y en el mismo lugar apareció la primera edición. La obra se subtitula drama de mujeres en los pueblos de España. ¿Por qué drama y no tragedia? Para Lorca la tragedia comportaba elementos míticos que aquí están ausentes. El realismo del lenguaje y ciertas expresiones que cabría llamar "cómicas" (en boca de Poncia, por ejemplo) serían también rasgos propios del drama. Sin embargo, por la esencial impresión de necesidad de la catástrofe, de lo inexorable, de la frustración, hablaríamos de tragedia.

También es cierto que la obra tiene facetas del drama rural, pero no es menos cierto que Lorca trasciende ese género, preciso en muchos aspectos y se alza a un nivel incalculablemente superior. Los estudiosos de Lorca han encontrado acentos shakespearianos, calderonianos, ...

La génesis de la obra tuvo su punto de partida en figuras reales: una tal Frasquita Alba y sus hijas, cuya casa era colindante de la que tenían los Lorca en Valderrubio (Granada). Pero sólo el genio del poeta pudo crear, a partir de aquéllas, las figuras de Bernarda y sus hijas.

La ópera

La ópera nace de la devoción que siente el compositor Miquel Ortega por Federico García Lorca. Posteriormente, Ortega pondrá música a dieciséis poemas del poeta convirtiéndolos en canciones, lieds de concierto que han cantado muchos intérpretes españoles, destacando de entre ellos al barítono Carlos Álvarez, que ha llegado a grabar bajo la dirección del propio autor, cuatro de ellos y los ha interpretado en infinidad de recitales, ya sea acompañado al piano o con orquesta.

A mediados de 1989, el compositor que contaba con veintiséis años, le pide a su amigo Julio Ramos, más conocido en la profesión por su seudónimo Bruno Bruch, que le escriba un libreto operístico a partir de la obra de Lorca. Ramos y Ortega se habían conocido en julio de 1980, participando ambos en una producción de la ópera *Il Trovatore*, de Verdi, en la que cantaban en el coro, y Ramos le ofreció a Ortega un libreto de su autoría, pues ya sabía que componía a pesar de contar sólo con diecisiete años. Ramos no era mucho mayor, veinte. La pericia de Ramos o Bruch para los amigos, en confeccionar libretos de ópera, un arte casi perdido hoy en día, hizo que trabajaran en varios proyectos más que desgraciadamente, debido a los malos tiempos que corren para la creación contemporánea todavía no han visto la luz, excepto uno: una ópera para niños titulada *Somni de Nadal* (Sueño de Navidad) que se estrenó en precarias condiciones (pero se estrenó), en Barcelona en 1982.

Durante el proceso de creación de la obra que nos ocupa, ya terminado el libreto pero no la música, en 1995, Bruno Bruch/Julio Ramos murió en su casa de Barcelona con sólo treinta y cinco años. De él son algunas de las ideas geniales y oportunas del libreto como la de convertir a María Josefa en actriz en lugar de cantante, hacer de la criada un personaje mudo y eliminar a Prudencia. Para el desarrollo de la ópera estas decisiones fueron muy acertadas.

No obstante la fidelidad al texto magistral de nuestro poeta se imponía y por primera vez Julio Ramos se plegó a dominar su propio estro en beneficio del de Lorca y el ochenta por ciento de las palabras del libreto pertenecen al vate granadino. Con un fino olfato para las situaciones operísticas, Ramos cortaba algunos parlamentos y alargaba otros para crear arias, por ejemplo. La convicción de Ramos y Ortega de que la salvación de la ópera contemporánea pasa por volver a esquemas del pasado más o menos reciente (desde Puccini a Menotti y Britten), fue lo que les decidió a estos pequeños cambios.

Posteriormente los herederos de Lorca dieron su beneplácito al libreto.

La música

Miquel Ortega se sitúa como compositor en una línea muy mediterránea. Para entendernos, está más cerca de Montsalvatge, Mompou, Toldrá, García Abril (aunque este último esté un poco alejado del Mediterráneo) que de Luis de Pablo, Josep Soler o Xavier Benguerel, por citar a compositores destacados en sus respectivas estéticas.

Por otra parte la influencia operística desde edad muy temprana, que le ha llevado a convertirse en uno de los directores de orquesta de ópera más solicitados del panorama español, hace que su conocimiento del género le impulsara a componer una música eminentemente teatral. Mezclando momentos muy dramáticos en los que Ortega se acerca a Stravinsky o Bartok (por poner referencias reconocibles) y otros de extrema dulzura en que la melodía y una vuelta intencionada a la tonalidad son los instrumentos utilizados, la ópera es una obra ecléctica en la línea de creaciones contemporáneas como *Un tranvía llamado deseo*, de André Previn. El leitmotiv de Pepe el Romano, presente a lo largo de toda la obra, representa el deseo erótico de las mujeres, por eso aparece cuando se habla de hombres y de deseo sexual. Construido sobre el intervalo unificador de toda la obra, la 7ª mayor, el compositor lo ha revestido de armonías muy cercanas al mundo del jazz. Las dos escenas de María Josefa recitando sobre la música, desgarrada en ocasiones, muy melódica siempre y un tanto naïf en el valsecito del tercer acto donde se respeta estrictamente el texto lorquiano: "Ovejita, niño mío..." son, a juicio del autor dos puntos culminantes que a buen seguro, tienen que decir algo al oyente.

Los tres finales de acto acaban (en palabras de Julio Ramos) en punta, igual que en la obra teatral, con sendos fortísimos en los dos primeros actos y en pianísimo el final de la obra.

La ópera, estructurada en los mismos tres actos del original, gracias a su duración, 1 hora 40 minutos aproximadamente, puede representarse, si así se prefiere, sin entreacto.

Los personajes

Bernarda – Contralto o Contratenor. Edad: 60 años

Angustias – Soprano spinto. Edad: 39 años

Magdalena – Mezzosoprano. Edad: 30 años

Amelia – Mezzosoprano. Edad: 27 años

Martirio – Soprano lírica-grande, casi dramática. Edad: 24 años.

Adela – Soprano lírica. Edad: 20 años.

Maria Josefa – Actriz. Edad: 80 años

La Poncia – Contralto. Edad: 60 años

La Criada – Mezzosoprano. Edad: 40 años

Acto Primero

Bernarda Alba, mujer dominante, orgullosa, de firme carácter, que no sufre cuando la avasallan pero gusta de avasallar a los demás, ha quedado viuda con cinco hijas, si bien Angustias, la mayor, es fruto de un primer matrimonio.

Bernarda tiene obsesión por la limpieza: limpieza de honra y limpieza de la casa. Para ella todo tiene que brillar, estar sin manchas, de ahí que las mujeres del pueblo la odien porque su intransigencia no perdona la menor falta. Es día de funerales por el descanso de Antonio María Benavides, el marido de Bernarda; la casa se llena de parientes y amigos que vienen de la iglesia acompañando a la viuda y a sus hijas. Después de una salmodia desfila todo el acompañamiento de mujeres enlutadas y Bernarda queda sola con sus hijas y la Poncia, una vieja criada de la familia.

Bernarda anuncia que en ocho años que dure el luto no entrará en la casa ni el viento de la calle. A pesar de la inflexibilidad de Bernarda entre las cinco hermanas, todas solteras, hay una inquietud de ansias desconocidas, de libertad, de hombre sobre todo. Angustias, la hija del primer matrimonio de Bernarda, mujer ya de treinta y nueve años pero la más rica de las hermanas por la herencia de su padre, es la única a quien corteja un mozo del pueblo, Pepe el Romano, un joven fogoso por el que parece estar interesada Adela, la hija menor de Bernarda, conmovida ante el anuncio del noviazgo de su hermana.

Todavía vive alguien más entre los gruesos muros de la casa: María Josefa, la madre de Bernarda, una pobre loca de ochenta años que sueña con casarse con un hermoso varón a la orilla del mar.

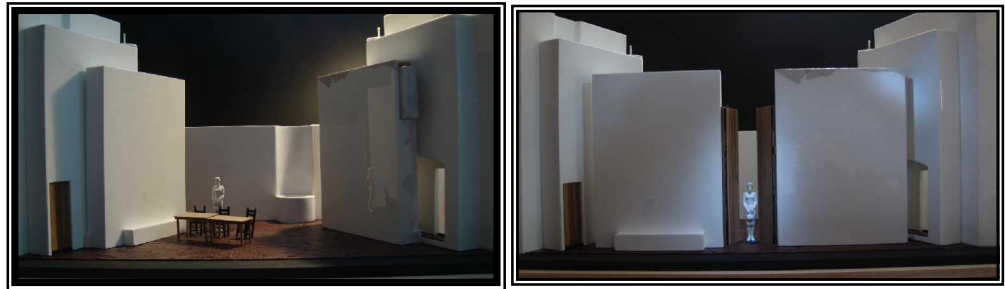

Acto Segundo

Es verano. Pasan sofocantes los días entre las paredes blancas de la casa de Bernarda. Las cinco hermanas se dedican a hacer sus ajuares que acaso no estrenen nunca porque excepto Angustias, ninguna parece que llegará a casarse. Angustias es

la única que tiene pretendiente, la única también que podrá salir del infierno de esta casa, sus relaciones con Pepe el Romano continúan con toda la parsimonia precisa a través de la reja de su ventana donde se acerca Pepe todas las noches a hablar con ella. La inquietud va apoderándose del espíritu de las otras hermanas, se espían y envidian unas a otras, el deseo de varón las quema por dentro, acechan desde sus ventanas el paso de los segadores cuyos cantos llegan hasta ellas como invitaciones al amor.

Como dice la Poncia: "son mujeres sin hombre nada más". Y la discordia estalla, al fin, entre los habitantes de la casa de Bernarda. La Poncia descubre que Adela ama a Pepe y aunque la increpa, intenta sustraerla a esa atracción, no consigue nada. Habla entonces con Bernarda, la previene del peligro que ronda, le insinúa que el Romano no viene sólo por Angustias, que hay otra ventana en la casa a la que también se acerca Pepe. Pero Bernarda se siente segura, fía demasiado en su vigilancia y en su autoridad, no concibe que nadie pueda moverse en la casa sin que ella lo sepa, sin su consentimiento. Alguien más sabe de los amores secretos de Adela: Martirio, que la ha visto abrazada a Pepe y que la amenaza si no deja de verse con él. Porque Martirio está también enamorada del Romano y el amor y los celos la consumen sin tregua.

Acto Tercero

Faltan sólo tres días para que Angustias sea pedida oficialmente en matrimonio, sin embargo, el novio parece cada vez más distraído, ausente, como pensando en otra cosa. Esta noche Angustias no recibirá en su ventana la visita de Pepe que ha salido fuera del pueblo. Pero la realidad es otra: cuando todas se han retirado a sus habitaciones y el silencio del campo ha invadido ya la casa, Adela sale al patio para verse con Pepe en el pajar. Alguien más vela en la casa: inquieta, desazonada, Martirio acecha desde la oscuridad la escena amorosa; sin resistir más, llama a Adela y cuando las dos hermanas se enfrentan estalla la escena violenta. Martirio confiesa que quiere a Pepe y que ya que no será para ella tampoco se lo llevará Adela, será sólo de Angustias. El patio se llena de sus voces, penetran por la casa despertando a Bernarda y a las otras hermanas que acuden presurosas. Adela desafía a su madre ya nada tiene que ocultarle: el Romano la quiere y nadie se lo arrebatará. Bernarda empuña una escopeta y sale al corral donde se encuentra Pepe. Se oye un disparo y, aunque el Romano ha logrado huir, Martirio hace creer a Adela que lo han matado. Adela desesperada se encierra en su habitación, intentan abrir su puerta y cuando lo consiguen la encuentran ahorcada.

Lo que la prensa ha dicho ...

Tomás Marco (El Mundo, 10/08/09)

"Hay que decir que esta ópera se inserta de propio derecho entre las mejores escritas sobre García Lorca y que, además, constituyó un gran éxito de público".

Javier Pérez Senz (elpais.com, 12/08/09)

"Ortega agita las emociones reprimidas de los personajes con una música de alto voltaje dramático, eficaz en su función incidental, escrita con fluidez y efectismo".

J. L. Pérez de Arteaga (La Razón, 10/08/09)

"Una Bernarda de lujo", "...el montaje escénico de Román Calleja, que tenía en su haber una "Bernarda Alba" teatral: su trabajo es modélico en la dirección de actrices, claustrofóbico cuando el texto lo pide, impregnado de ese calor asfixiante que Lorca predica en la obra...".

Roberto Blanco (mundoclasico.com, 21/08/09)

"Ortega nos ofreció una verdadera ópera: cien minutos de duración, una acción continua, una formación sinfónica completa, coro y un reparto vocal importante, asumiendo con desenvuelta soltura las constricciones de un género cargado de historia, sin precipitarse nunca en el pastiche o en la nostalgia".

Gustavo Moral (Diario Alerta, 10/08/09)

"...la partitura del Maestro Ortega profundiza y hace más grande un mundo trágico que todos conocíamos... Calleja muestra sobre todo su gran trabajo en la composición de personajes: roles de teatro para cantantes que hacen teatro hecho ópera... ¿Complejo, verdad?... Hemos asistido al nacimiento de un clásico".

César López Rosell (elperiodico.com, 13/08/09)

"... se planteaba no pocas dudas sobre la factura de este espectáculo, que acabó consiguiendo que el auditorio aplaudiera a los protagonistas, el autor y al director".

Lola Camus (ideal.es, 10/08/09)

"El compositor catalán ha estrenado una partitura que recrea con fidelidad y dramatismo una historia oscura y trágica, que ha atraído a decenas de creadores, envuelta en la puesta en escena, sobria y eficaz, de Román Calleja".

Ricardo Hontañón (El Diario Montañés, 10/08/09)

"Ecuación perfecta de música y puesta en escena en "La Casa de Bernarda Alba".

Elenco artístico. Estreno en Santander y Perelada. Agosto 2009

Bernarda	Raquel Pierotti
La Poncia	Marina Rodríguez Cusí
Maria Josefa	Vicky Peña
La criada	Leticia Rodríguez
Angustias	Hasmik Nahapetyan
Magdalena	Marina Pardo
Amelia	Marifé Nogales
Martirio	Beatriz Lanza
Adela	Montserrat Martí
Niña gitana	Iraioa Alonso

Director Musical	Miquel Ortega
Director de escena	Román Calleja
Director del coro	Esteban Sanz

Diseño escenografía	Jon Berrondo
Diseño de luces	Félix Garma
	Rafael Mojas
Diseño de vestuario	León Revuelta

Ayudante de dirección	Amparo Pascual
Asistente al director musical	Andrés Juncos

Orquesta de la Ópera Nacional de Lituania
Coro Lírico de Cantabria

Equipo técnico. Estreno en Santander y Perelada. Agosto 2009

Maquinaria	Mariano Dobrysz
Revisión vestuario	Tiziana Magrís
Regiduría	Isabel Ibarra
Maestra repetidora	Elena Ramos

Realización escenografía	Spazio Scenico
Realización vestuario	Cornejo
Pelucas	Alicia Suárez

Producción	Armonía, S. L.
Jefa de Producción	Belén Alonso
Ayudante de Producción	Susana Mazo