

André Engel / Irène Kudela / Théâtre des Bouffes du Nord

www.bouffesdunord.com

KATIA KABANOVA

Versión de cámara de la ópera de Leoš Janáček

País: Francia / Idioma: Checo (con sobretítulos en español) / Duración aproximada: 1 hora y 35 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2012

Estreno en España

Sobre la obra

“Es absolutamente necesario ver esta magnífica y trágica *Katia Kabanova*”. ANNE DASTAKIAN, MARIANNE

El célebre director francés de ópera y teatro André Engel se suma por primera vez en su carrera a la programación del Festival de Otoño a Primavera. Y lo hace con una singular apuesta, dándole una vuelta de tuerca a la popular ópera de compositor checo Leoš Janáček *Katia Kabanova*, bajo la dirección musical de Irène Kudela. Para poner en pie la pieza, que en el mes de mayo de 2014 recalará en los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid, Engel y Kudela han contado con un acompañante de lujo como productor, el Théâtre des Bouffes du Nord.

Ésta no es la primera vez que Engel se atreve con un libreto de Janáček: en la Ópera de París ya montara con éxito *La Petite Renarde Rusée* en 2008. El origen de su nueva aventura, *Katia Kabanova*, puede buscarse en un taller que el director galo impartió con jóvenes cantantes de ópera en la singular Abadía de Royaumont, donde colaboraba con Irène Kudela, la directora musical de la pieza. La motivación, la entrega y la valía de aquellos artistas incipientes (que gracias a *Katia Kabanova* han asumido por primera vez un papel protagonista ante una audiencia) le inspiraron para crear esta ópera de cámara rebosante de espontaneidad y frescura que ahora llega a Madrid. Sobre aquellas clases magistrales de la Abadía de Royaumont junto a los jóvenes intérpretes, Engel reflexiona: “Sentía su motivación y sus expectativas, y era un buen principio de trabajo. Para mí, suponía la oportunidad de mirar más de cerca las óperas que me tentaban y de trabajar en proyectos que tenía la intención de subir al escenario algún día. A ellos, por su parte, la formación académica todavía no les había dado la oportunidad de actuar sobre un escenario”.

La dirección musical de la pieza corre a cargo de Irène Kudela, que ha adaptado la banda sonora con un piano como único acompañamiento. La trama saca a escena a una mujer desesperada, Katia Kabanova, ávida de libertad pero, al mismo tiempo, incapaz de romper las convenciones sociales que le impiden escapar. Obligada a contraer un matrimonio de arreglo con un hombre pusilánime, el suicidio se presenta como la única solución para atajar la amargura de la guapa joven, que termina por sucumbir ante los encantos de un aguerrido

pretendiente. Sin embargo, prefiere morir antes que sufrir la vergüenza de tener que huir de su hogar como una adúltera.

La *Katia Kabanova* de André Engel e Irène Kudela se presentó por primera vez en el Teatro Bouffes du Nord de París en febrero de 2012. El director francés quería repensar la ópera de una forma diferente, buscando la teatralidad y una relación cercana e íntima con la audiencia. Y es él mismo quien ahora recuerda: “Quería que *Katia Kabanova* fuera representada en un teatro donde el público aceptara la presuposición de que la obra no tenía por qué ser una ópera en su sentido más estricto. Buscaba un espacio que estuviera abierto a trabajar justo en esa línea divisoria que existe entre la ópera y el teatro. Dada la trayectoria de Bouffes du Nord, esto no era algo muy original para ellos, pero yo esperaba que, al acercarme de esa manera, modestamente, podría seguir los pasos de Peter Brook”.

Durante el proceso de creación de *Katia Kabanova*, el creador galo quiso trabajar profundizando sobre el texto como si los jóvenes intérpretes fueran antes actores que cantantes. “El objetivo era obtener una verdadera comprensión de cada palabra del libreto”, afirma Engel. Y continúa: “De esta manera, uno se acerca al corazón del teatro, ensayando la credibilidad de un sentimiento, de un duelo o de un castigo, que luego se adapta para ser cantada”. Por su parte, la escenografía fue construida con la idea de crear un montón de ruinas, mientras que el vestuario tiende a la abstracción de las líneas más puras para vestir los contrariados sentimientos de los protagonistas. “Estábamos lidiando con un colapso”, explica Engel. “Y queríamos crear las condiciones de ese encierro en el que la radiante Katia se consume tan magníficamente”, concluye.

Teatro, fechas y horarios

Teatros del canal, Sala Roja

Día 31 de mayo de 2014, a las 20 horas. Día 1 de junio, a las 18 horas

Sobre los artistas

André Engel

Dirección

Nacido en Francia, André Engel estudió y luego enseñó Filosofía hasta 1969. Comenzó su carrera como director teatral en 1972, en el Théâtre de l'Espérance, junto con Jean-Pierre Vincent, antes de trasladarse al Théâtre National de Estrasburgo. A partir de 1982, se establece como director de teatro independiente. Su repertorio no se limita a textos teatrales. Entrelaza libretos clásicos y contemporáneos y se aventura por caminos inexplorados. Lleva el teatro lejos de su campo habitual hasta espacios inusuales: un hangar, un criadero de caballos, un hotel, una mina –por ejemplo, en la pieza *Dell'inferno*, representada en una fábrica abandonada en la Plaine Saint-Denis, en colaboración con el Théâtre Gérard Philipe cuando corría el año 1982.

En 1988 creó el Centre Bilatéral de Création Théâtrale et Cinématographique, financiado por el Ministerio de Cultura y Comunicación francés, con cuyo apoyo coproduce la mayoría de sus

espectáculos. Entre otros, ha dirigido *Lulu au Bataclan*, sobre Wedekind (Bataclan, Théâtre des Amandiers, 1983), *Molière's Le Misanthrope* (Maison de la Culture de Bobigny) o *La nuit des chasseurs*, sobre Büchner de Woyzeck (Théâtre National de la Colline, 1988). En 1997 asume la dirección del Centre Dramatique National de Savoie, donde, entre otras piezas, dirigió *The Force of Habit* de Thomas Bernhard. La aventura del Centre Dramatique National de Savoie termina para Engel el 30 de junio de 2004, después de la cual comienza a trabajar con su propia compañía teatral Le Vengeur Masqué. Georges Lavaudant le invita a unirse al Odéon-Théâtre de l'Europe en calidad de artista asociado. Allí, Engel crea un *Rey Lear* con Michel Piccoli en enero de 2006. Su colaboración con el Odéon termina con la llegada de un nuevo director.

En paralelo a su trabajo teatral, André Engel desarrolla su carrera como director de ópera, una trayectoria que comenzó en 1988 como la ópera de Strauss *Salomé* en la Welsh National Opera de Cardiff. En este mismo recinto dirigió también *Der Freischütz* y *Carmen*. Para la primera temporada de la Opéra National de Paris-Bastille, puso en pie *Lady Macbeth of Zmetsk*, de Chostakovitch. Más recientemente, ha dirigido *Don Giovanni* (Opéra de Lausanne, 1996, puesta de Nuevo en escena para el Théâtre des Champs Elysées en 2006), *The Rake's Progress* (Opéra de Lausanne, 1999; Théâtre des Champs-Elysées, 2001), *The Clever Little Fox*, de Janáček (Opéra de Lyon, 2000; Théâtre des Champs-Elysées, 2002), *K, after Kafka's Trial*, adaptada por Philippe Manoury (Opéra National de París, 2003). En 2005, saca a escena la pieza de Paul Hindemith *Cardillac* en la Opéra de París, reestrenada de nuevo en 2008, así como *Louise*, de Gustave Charpentier, creada en marzo de 2007. Y de Nuevo la creación de Janáček *The Clever Little Fox*, que adaptó para la Opéra National de Paris-Bastille en 2008 y fue reestrenada en 2010. Ese mismo año dirigió *Ariane at Naxos* en la Opéra National du Rhin de Estrasburgo. En junio de 2011, André Engel sacó de nuevo a escena otra pieza de Janáček, *Katia Kabanova*, en la Viennese National Opera.

Irène Kudela

Dirección musical

Tras estudiar piano en Praga, Irène Kudela se alzó con el Primer Premio para el Acompañamiento de Música de Cámara en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París. Se convirtió en asistente de clases de canto y profesora de conservatorio para grupos y orquestas vocales y de ópera entre 1980 y 1994. Desde 1979, divide su tiempo entre la ópera, donde asiste a directores como Pierre Boulez, Mstislav Rostropovitch, Charles Mackerras, Simon Rattle o Myung-Whun Chung, y los recitales, donde acompaña a cantantes como Barbara Hendricks, Camille Maurane, Galina Vishnievskaja o Alain Vanzo, entre otros.

El hecho de hablar con fluidez siete idiomas le ha abierto las puertas para dirigir estudios musicales y lingüísticos en Filadelfia, Washington, Nueva York, Roma, Bruselas, Múnich, Helsinki, Goteburgo y París (en el Théâtre du Châtelet, Radio-France, Opéra National de París...), así como en festivales como Salzburgo, Glyndebourne, Savonlinna, Bregenz, Baalbeck, Aix-en-Provence... Desde 1983, colabora regularmente en Producciones de la Ópera de París, principalmente para trabajo en ruso y checo, pero también como clavicembalista para óperas de Mozart y Rossini. Irène Kudela fue también asistente del director del coro en la Ópera de París durante la temporada 1999-2000.

Desde entonces, ha sido una colaboradora habitual de los coros de Radio-France y del Théâtre des Champs-Élysées. En 1992 ganó el Premio de la Yehudi Menuhin Foundation y viajó alrededor de todo el mundo para dar conciertos en París, Londres, Tokio, Helsinki, Belgrado, Aix-en-Provence u Orange. Irène Kudela participa con asiduidas en emisiones y programas de radio y televisión. Ha grabado para compañías discográficas como Emi, Erato, Hungaroton, Teldec y Maguelone. Su actividad profesional comprende también la traducción y el subtítulo de óperas rusas y checas y artículos en las revistas L'Avant-Scène y Ok Opéra. Fue consultora musical cinematográfica para Daniel Toscan du Plantier. Ha sido profesora en el Atelier Lyrique de l'Opéra de París, en el National Opera Studio de Londres, en el Hochschule de Frankfurt y en la Royaumont Foundation.

Con nombre propio

Este espectáculo es fruto de una colaboración con André Engel y Ruth Orthmann que surgió durante un *workshop* en la Abadía de Royaumont en 2010. Quería invitar a jóvenes cantantes a independizarse y sentir la responsabilidad sobre su propia interpretación musical. Dos pianistas interpretan en alternancia una pieza escrita para una orquesta, con los colores y la base rítmica típica de Janáček. La riqueza de la representación se ha conseguido gracias a una investigación incesante, que es un apoyo y una guía permanente para los cantantes. Liberados de la restricción de tener que mantener siempre un ojo sobre el director, pueden alimentarse de la escucha atenta de sus diferentes compañeros, con el fin de renovar constantemente el diálogo. Esta forma de asumir su propia responsabilidad le otorga a cada intérprete la posibilidad de realizar una interpretación de una calidad más dinámica y la creación de un mundo privado de sentimientos y relaciones personales justifica el término “ópera de cámara”. El texto, cantado en checo, ha estado también sujeto a un trabajo en profundidad bajo mi supervisión, para que, gracias a la claridad de las intenciones vocales, el público pueda entender, si no las palabras, al menos las situaciones dramáticas.

Irène Kudela

Ficha artística y técnica

Dirección de escena: André Engel

Dirección musical: Irène Kudela

Colaboración artística: Ruth Orthmann

Dramaturgia: Dominique Müller

Escenografía: Nicky Rieti

Vestuario: Chantal De la Coste-Messelière

Iluminación: André Diot

Con:

Voz: Jérôme Billy (**Koudriach**), José Canales (**Tichon**), Mathilde Cardon (**Glasa**), Elena Gabouri (**Kabanicha**), Paul Gaugler (**Boris**), Douglas Henderson (**Kuligin**), Michel Hermon (**Dikoj**), Kelly Hodson (**Katia**), Céline Laly (**Varvara**)

Piano: (en alternancia) Nicolas Chesneau y Martin Surot

Producción: C.I.C.T. / Théâtre des Bouffes du Nord

Coproducción: Le Vengeur Masqué, Fondation Royaumont, Le Printemps des Comédiens, Théâtre National de Marseille - KPMG es el patrocinador de la Unidad Escénica de la Fundación Royaumont

La crítica

“Es absolutamente necesario ver esta magnífica y trágica *Katia Kabanova*”. **ANNE DASTAKIAN, MARIANNE**

“Un espectáculo notable. Dirigidos por una mano maestra, los cantantes, extremadamente convincentes, encarnan magistralmente sus personajes. Sus voces son firmes y sonoras y su estilo es tan bueno como el de la obra”. **LA CROIX**

“Concebido y madurado en Royaumont, este logrado e inteligente espectáculo estará de gira la próxima temporada. No se lo pierdan”. **LES ECHOS**

“André Engel adapta *Katia Kabanova* en el Teatro Bouffes du Nord. (...) La pieza de Janáček gana en intensidad”. **TÉLÉRAMA**

“La puesta en escena de André Engel de la pieza de Janáček *Katia Kabanova*, en el Teatro Bouffes du Nord en París, es un éxito. (...) Nos ofrece una nueva lectura de una obra clásica vista como una tragedia cercana a nosotros, llena de emoción”. **L’HUMANITÉ**