

IDOMENEO

Páginas 2 – 3	Ficha artística
Páginas 4 – 6	Resumen y argumento comentado
Páginas 7	Testimonios
Páginas 8 – 9	Biografías

• • • **IDOMENEO**

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Opera seria en tres actos KV 366 (1781)

Libreto de Giambattista Varesco
según un texto de Antoine Danchet

EQUIPO ARTÍSTICO

.....

Director musical	Jesús López Cobos
Director de escena	Luc Bondy*
Colaboradora del director de escena	Lorenza Cantini
Escenógrafo	Erich Wonder*
Figurinista	Rudy Sabounghi
Iluminador	Dominique Bruguière
Coreógrafo	Arco Renz
Dramaturgo	Geofrey Layton

REPARTO

.....

Idomeneo (tenor)	Kurt Streit (Jul. 17, 19, 21, 24, 26) Kobie van Rensburg* (Jul. 18, 20, 23, 25, 27)
Idamante (soprano/tenor)	Bernarda Fink* ^o (Jul. 17, 19, 21, 24, 26) Joyce DiDonato (Jul. 18, 20, 23, 25, 27)
Ilia (soprano)	Cinzia Forte* ^o (Jul. 17, 19, 21, 24, 26) María Bayo (Jul. 18, 20, 23, 25, 27)
Electra (soprano)	Emma Bell (Jul. 17, 19, 21, 24, 26) Iano Tamar* (Jul. 18, 20, 23, 25, 27)
Arbace (tenor)	Charles Workman ^o (Jul. 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27) Francisco Corujo ^o (Jul. 19, 25)
El gran sacerdote (tenor)	Eduardo Santamaría
La voz de Neptuno (bajo)	René Pape ^o
Dos cretenses	Isabel Rivero, Alejandra Spagnuolo
Dos troyanos	Luis Izquierdo, Juan Manuel Muruaga
El mensajero	Luis Izquierdo

REALIZACIONES

.....

Escenografía	Teatro alla Scala, Milano y l'Opéra National de Paris
Vestuario	Teatro alla Scala, Milano, l'Opéra National de Paris y Teatro Real
Utileria	Teatro alla Scala, Milano y l'Opéra National de Paris
Caracterización	Teatro Real
Pelucas	Teatro Real
Calzado	Teatro Real

CORO Y ORQUESTA TITULAR DEL TEATRO REAL
Coro y Orquesta Sinfónica de Madrid

Nueva producción del Teatro Real
en coproducción con el Teatro alla Scala de Milán
y la Opéra National de Paris

Edición musical
Bärenreiter-Verlag

.....

Julio: 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27

La función del día 24 será retransmitida en directo
por Radio Clásica, de Radio Nacional de España

Duración aproximada:
Actos I y II: 1 hora y 35 minutos
Acto III: 1 hora y 10 minutos

* Por primera vez en el Teatro Real
° Por primera vez en este papel

RESUMEN

La princesa troyana Iliá, que ha sido apresada por el ejército cretense, ama en secreto a Idamante –el hijo de su principal enemigo, Idomeneo, el rey de Creta– y se siente desdichada porque cree que el joven está enamorado de la princesa griega Elettra, hija de Agamenón. Para su sorpresa, la prisionera ve cómo sus sentimientos son correspondidos por Idamante. La embarcación de Idomeneo naufraga en alta mar y todos le dan por muerto. Sin embargo, el rey de Creta salva su vida gracias a un pacto firmado con Neptuno. Para satisfacer el trato Idomeneo debe entregar en sacrificio a la primera persona que vea a su llegada a tierra. El destino quiere, lamentablemente, que esta persona sea Idamante, su propio hijo. Idomeneo ordena a su descendiente que huya a Grecia con Elettra. De este modo, el rey espera librar a Idamante de su trágico fin. Neptuno, enfurecido, impide la partida de los jóvenes enviando a un gigantesco monstruo marino, que siembra el terror en Creta. Para aplacar la ira del dios, Idomeneo se ve obligado a cumplir su promesa. Cuando el rey se dispone a ejecutar a su hijo, Iliá interrumpe la horrible ceremonia ofreciendo su vida a cambio de la de su querido Idamante. Neptuno recapacita y decide perdonar a Idomeneo si éste cede su trono a su hijo y a Iliá, que ha de convertirse en esposa de Idamante. El rey acepta la proposición del dios y con ello finaliza la tragedia.

ARGUMENTO

La partitura de *Idomeneo* se abre con una emocionante obertura en cuya música resuenan los audaces ecos del *Sturm und Drang*. Tras una solemne introducción, el mar rugie furioso y sacude, con poderosos golpes de timbal, las costas de Creta.

Acto I

La princesa troyana Iliá ha sido capturada por las tropas cretenses. La más profunda desdicha se apodera de su corazón, pues cree que el joven al que ama, Idamante –hijo de Idomeneo, el rey de

Creta, su enemigo—, planea casarse con la princesa griega Elettra, hija de Agamenón. En los portentosos *recitativo accompagnato* y aria “Quando avran fine omai... Padre, germani, addio!” colisionan la devoción de Ilia por Idamante y su odio por el pueblo de Creta. La maravillosa música de Mozart refleja con ardiente fantasía tan compleja explosión de sentimientos. Idamante le declara su amor a la princesa troyana y promete clemencia a los prisioneros troyanos. Elettra es informada del naufragio del navío de Idomeneo. Con la muerte del rey, todas sus esperanzas de contraer matrimonio con su sucesor se disipan. Su furia se manifiesta con virulencia en la maravillosa aria “Tutte nel cor vi sento”, precedida por el soberbio *recitativo accompagnato* “Estinto è Idomeneo?”. El tormentoso paisaje inspira a Mozart una música volcánica, que prefigura cierta forma de dramatismo consolidada, una década después, en *Die Zauberflöte (La flauta mágica)*. Sin embargo, Idomeneo surge de las aguas, superviviente del naufragio. Neptuno ha salvado su vida. A cambio, el monarca ha prometido sacrificar en honor del dios al primer mortal que se cruce en su camino. El infortunio elige a Idamante, su propio hijo. Horrorizado, Idomeneo huye sin dar explicaciones. Perplejo, Idamante sufre.

Acto II

Arbace halla una solución temporal al drama de Idomeneo: Idamante será enviado a Argos; custodiará a Elettra durante su regreso a Grecia, y así evitará que los designios de Neptuno se cumplan. Ilia escucha la conversación del rey con su confidente, tras lo cual renuncia a su amor por Idamante. Después agradece a Idomeneo su magnanimidad. En “Se il padre perdei” —una de las más bellas, equilibradas y conmovedoras arias de la partitura mozartiana— los instrumentos de viento gozan de un total protagonismo. Idomeneo comprueba que Ilia ama sinceramente a su hijo y ve, por tanto, cómo su pacto con Neptuno se cobra nuevas víctimas. El *accompagnato* “Qual mi conturba i sensi” da paso a la gran aria “Fuor del mar”, difícilísima pieza *d’agilità* que irradia nobleza y carácter. Dichosa, Elettra se encamina al puerto de Sidón para iniciar su viaje de regreso a Grecia (es el hermosísimo coro de soldados y marineros “Placido è il mar”, en el que también interviene la princesa griega). Elettra e Idamante se despiden de Idomeneo en el conmovedor terceto “Pria di partir, oh Dio!”. En el momento en el que los jóvenes se disponen a subir a bordo de la embarcación se desata una tormenta. Un monstruo, enviado por el iracundo Neptuno, sale de las revueltas aguas del mar. La muchedumbre huye despavorida. Aquí hallamos uno de los epicentros dramáticos de la ópera mozartiana: el desesperado recitativo del personaje titular, “Eccoti in me, barbaro Nume!”, flanqueado por los extraordinarios y turbulentos coros “Qual nuovo terrore!” y “Corriamo, fuggiamo”.

Acto III

Ilia canta en soledad el encantador “Zeffiretti lusinghieri”. Entra Idamante, dispuesto a enfrentarse al monstruo que aterroriza a los ciudadanos de Creta. Cuando ambos se declaran su amor aparece Idomeneo,

acompañado de Elettra, y sugiere a su hijo que abandone el país cuanto antes. Idamante sigue sin conocer las razones reales que motivan a su padre para exigirle tal sacrificio. He aquí, quizá, la más preciada pieza de tan admirable partitura: el cuarteto “Andrò ramingo e solo”, cuya música embargaba de emoción al propio Mozart. Después, el Gran Sacerdote y el pueblo reclaman a Idomeneo una solución. Desesperado, el rey decide saldar su deuda con Neptuno y entregar en sacrificio a su hijo. Los ciudadanos de Creta cantan el desgarrador “Oh voto tremendo!”. Ya en el templo, Idomeneo intenta, por última vez, conmover al dios, sin éxito. Idamante, que ha acabado con la vida del monstruo, conoce por fin su cruel destino, que acata heroicamente. Cuando el rey va a acabar con la vida de su hijo se interpone Ilia, ofreciéndose en lugar de su amado Idamante. Una voz profunda y misteriosa asegura el perdón de Neptuno a cambio de la abdicación de Idomeneo en favor de su hijo y de Ilia. El rey satisface los deseos del oráculo y el pueblo celebra la dicha de su nuevo regente y su futura esposa.

TESTIMONIOS

Idomeneo debe tanto sus defectos como sus méritos al hecho de que se trata de una mixtura entre dos tipos de ópera: la francesa y la italiana. Varesco utilizó como base un libreto francés y, probablemente sin tomar enteramente en consideración sus efectos dramáticos, intentó convertirlo lo más exactamente posible en una imitación de Metastasio, en la medida en que su obtuso cerebro lo permitía. Al ponerlo en música, Mozart fue francés por determinación volitiva e italiano por instinto natural. Y el público moderno, conocedor hasta cierto punto de las obras de Gluck, se inclinaba de manera natural hacia los momentos franceses de la obra, como los grandes coros, las marchas y los interludios instrumentales, que están estrechamente ligados al modelo de *Alceste*.

Edward Dent, 1947

Idomeneo tiene un valor singular entre las óperas de Mozart por el interés prestado a un aspecto muy especial de la continuidad dramática: la integración del principio o del final de un aria con el recitativo que le precede o que le sigue [...], pero el intento de desarrollar esa continuidad, de unificar el recitativo con las formas rotundamente organizadas era un callejón sin salida [...]. Dentro del contexto de la reforma de Gluck, *Idomeneo* es una obra profundamente reaccionaria. Pero, al tiempo, es una obra maestra que Mozart llegó a igualar pero que no superaría nunca. Sin embargo ha tenido que pasar siglo y medio para que el mundo apreciase debidamente su grandeza.

Charles Rosen, 1972

[A los contemporáneos de Mozart] tuvo que sorprenderles el hecho de que la música, por su construcción y por la importancia de sus formaciones, se oponía frontalmente al pasado, y el que esto sucediese en relación con un género que, en gran medida, aparecía estrechamente vinculado a la época [...]. Solamente han podido valorarse las características estéticas de *Idomeneo* tras haberse cerrado el periodo de la *opera seria* y haber perdido vigencia el conjunto de sus reglas dramáticas.

Stefan Kunze, 1984

Junto al atrevimiento de su concepción espiritual y su osadía armónica (que debió resultar inaudita para los oídos de aquel tiempo), o la singularidad e inverosímil riqueza de su invención melódica, está la genialidad de su instrumentación, francamente desconcertante. Lo que Mozart hace con las maderas y las trompas, cómo caracteriza la situación dramática con los furibundos trémolos de las cuerdas o los bramidos de los vientos, es tan nuevo que, aún hoy, resulta punto menos que

incomprensible cómo un joven de veinticinco años pudiese dominar en tal medida el secreto de la escritura orquestal y enriquecerlo creativamente.

Winfried Zillig, 1954

BIOGRAFÍAS

JESÚS LÓPEZ COBOS DIRECTOR MUSICAL

El actual Director Musical del Teatro Real desde 2003, nació en Toro (Zamora) en 1940. Realizó estudios de filosofía y composición en Madrid, y de dirección coral y orquestal en Viena. Galardonado en los concursos de Besançon y Copenhague (Nikolai Malko), debutó en Praga como director sinfónico y en Venecia como director de ópera. De 1971 a 1990 fue director invitado de la Ópera de Berlín, teatro que le nombró director general de Música en 1981. Con dicho teatro ofreció por primera vez en Japón la Tetralogía completa de Wagner. En 1975 debutó en Los Ángeles y Londres y durante seis años fue principal director invitado de la Filarmónica de Londres. Dirige con regularidad todas las grandes orquestas europeas y americanas, además de participar en los más prestigiosos festivales internacionales, como los de Edimburgo, Salzburgo, Berlín, Praga, Lucerna, Montreux, Tanglewood, Ravinia, Hollywood Bowl, etc. Ha sido director artístico de la Orchestre de Chambre de Lausanne (1990-2000) y de la Orquesta Sinfónica de Cincinnati (1986-2001), de la que es director musical emérito. También ha sido responsable artístico de la Orquesta Francesa de Jóvenes y director titular de la Orquesta Nacional de España (1984-1988). López Cobos fue el primer director español que dirigió en La Scala de Milán, el Covent Garden de Londres, la Ópera de París y el Metropolitan de Nueva York. En la actualidad, colabora de forma estable con la Ópera de La Bastilla de París. Su abundante discografía abarca un importante número de grabaciones. Con su Orquesta de Cincinnati ha grabado en exclusiva para Telarc obras de Falla, Ravel, Bizet, Franck, Mahler, Respighi, Villa-Lobos, Shostakovich, etc. También ha grabado un ciclo de *Sinfonías* de Bruckner y otro de *Sinfonías* de Haydn, así como una serie de óperas de Rossini. López Cobos dirigió el concierto de clausura del Teatro Real como sala de conciertos y los de inauguración del Auditorio Nacional de Música en 1988. Fue el primer director en recibir el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y es miembro de Honor del Teatro de la Ópera de Berlín. Doctor honoris causa por la Universidad de Cincinnati, López Cobos ha sido merecedor de numerosos galardones entre los que se encuentran la Cruz al Mérito de primera clase de la República Federal

Alemana, la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes del Gobierno español, el título de “Officier de l’Ord re des Arts et Lettre s ” del Gobierno francés y el Premio Fundación CEOE.

LUC BONDY DIRECTOR DE ESCENA

Nació en 1948 en Zúrich y creció en Francia. Estudió con Jacques Lecoq en París. Debutó como director de escena con en el Théâtre Universitaire International con la adaptación propia a una novela de Gombrowicz. En 1969 trabajó como asistente en el Teatro Thalia de Hamburgo y más adelante empezó a dirigir con regularidad en teatros de Fráncfort, Berlín, Colonia y muchos otros teatros en ciudades alemanas y francesas obras de Ionesco, Shakespeare, Beckett, Ibsen, Marivaux, Molière, o Strindberg. Debutó en la escena operística en 1977 con *Lulu* en Hamburgo. Más tarde realizó, en la misma ciudad, *Wozzeck*. En 1984 dirige *Das weite Land* de Arthur Schnitzler en Nanterre (Francia) y recibe el Gran Premio de la Crítica por este trabajo. Desde entonces ha dirigido una larga lista de óperas, entre ellas, *Così fan tutte*, *L’incoronazione di Poppea*, *Don Giovanni*, *Salome*, *Le nozze di Figaro*, *Macbeth* y *The turn of the screw* en teatros de gran prestigio, como el de La Scala de Milán, La Moneda de Bruselas, la Ópera de París, el Châtelet de la capital francesa y los festivales de Salzburgo, Aix-en-Provence, Edimburgo y Viena. Asimismo ha dirigido los filmes *Die Ortliebschen Frauen* (Gran Premio del Cine Joven, Festival de Hyères 1981), *Das weite Land* (de la que realizó una versión cinematográfica en 1986 que recibió un premio en el festival de Cine de Cannes) y *Ne fais pas ça*. En los últimos años ha dirigido obras de autores como Botho Strauß (*Die Fremdenführerin* y muchos más), Peter Handke (*Die Stunde da wir nichts voneinander wußten*), Ödön von Horváth (*Figaro lässt sich scheiden*), Sacha Guitry (*Der Illusionist*), Yasmina Reza (*Une pièce espagnole*), Martin Crimp (*Cruel and Tender*) una nueva traducción al alemán, junto a Bischofberger y Geoffrey Layton, de *El rey Lear*, Marivaux (*La Seconde Surprise de l’amour*) o Jean Genet (*Las criadas*). Ha sido galardonado con numerosos premios internacionales por sus montajes teatrales (el Stanislavski, el de la Crítica Alemana o el de la Crítica Francesa, por ejemplo) y ha escrito varios libros sobre su visión del teatro, la ópera y el cine. Desde 2000 es director artístico de las Wiener Festwochen (Austria); y a partir de 2001 es también su intendente; algunos de sus montajes teatrales se han estrenado en el Burgtheater de Viena. Es autor de algunos libretos de ópera: *Reigen* (1993) –adaptación de la obra de Schnitzler– con música de Philippe Boesmans y, junto a Marie-Louise Bischofberger, de *Wintermärchen* (1999)

–de Shakespeare– y de *Julie* (2005) –de Strindberg–, *Yvonne* de Gombrowicz (2009) ambas de Boesmans. Y también de algunos libros como *Das Fest des Augenblicks* (1977), *Wo war ich? Einbildungen* (1998) o *Meine Dibbuku, Erinnerungen und verbesserte Träume* (2005).