

KATIA KABANOVA

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

• • • **KATIA KABANOVA**

Leos Janáček (1854-1928)

Ópera en tres actos

Libreto del compositor, basado en *La tormenta*
de Alexander Nikoláievich Ostrovski

Estrenada en el Teatro Nacional de Brno el 23 de noviembre
de 1921

Producción de la Ópera de Flandes

EQUIPO ARTÍSTICO

.....

Director musical	Jiří Bělohlávek*
Director de escena	Robert Carsen
Escenógrafo y figurinista	Patrick Kinmonth*
Iluminadores	Robert Carsen, Peter van Praet*
Coreógrafo	Philippe Giraudeau
Director del coro	Peter Burian

REPARTO

.....

Dikoi	Oleg Bryjak*
Boris	Miroslav Dvorský (Dic. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23) Pär Lindskog (Dic. 4, 16)
Kabanija	Julia Juon
Tijon	Guy De Mey*
Katia	Karita Mattila* (Dic. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23) Andrea Danková (Dic. 4, 16)
Kudriash	Gordon Gietz*
Varvara	Natascha Petrinsky*
Kuliguin	Marco Moncloa
Glasha	Itxaro Mentxaka
Feklusha	María José Suárez

REALIZACIONES

.....

Escenografía y vestuario Ópera de Flandes y Teatro Real
Utilería Ópera de Flandes
Calzado, pelucas y caracterización Teatro Real

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

Producción de la Ópera de Flandes

Material musical:
Edición crítica de Sir Charles Mackerras
Universal Edition, A. G

Duración aproximada:
Actos I y II: 1 hora y 10 minutos
Pausa de 25 minutos
Acto III: 32 minutos

.....

Diciembre 2, 4, 5, 8, 11, 14, 16, 17, 20 y 23
20.00 horas; domingo, 18.00 horas

La función del día 11 será retransmitida en directo
Por Radio Clásica, de Radio Nacional de España

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

RESUMEN

El clima opresivo que precede a una tormenta y el trágico destino de una joven atormentada conforman los elementos indivisibles de *Katia Kabanova* (1921). La trama de la ópera se sitúa en una pequeña localidad rusa hacia 1860 y representa la destrucción y posterior suicidio de Katerina Kabanova, joven y sensible esposa de un hombre débil, sometida por su suegra, que busca la liberación en el amor y termina corroída por el remordimiento de la infidelidad. El denominador común de la historia es el río Volga, testigo de la desgracia familiar de la protagonista y de su frustrada pasión amorosa, y en cuyo regazo encontrará por fin la paz. La adaptación al checo de la tragedia *La tormenta* de Ostrovski sirve a Janáček para crear una de sus mejores óperas, donde la concisión e intensidad de su lenguaje musical se funde con la fuerza teatral de su libreto.

ARGUMENTO

El preludio de *Katia Kabanova* contiene toda la trama de la ópera en miniatura. Se inicia con el motivo sombrío de la tormenta puntuado al final por ocho golpes de timbal que marcan el destino de la protagonista y se corresponden con las ocho sílabas de su nombre completo: Ka-te-ri-na-Ka-ba-no-va. El desarrollo del motivo de la tormenta conducirá al suicidio de Katia y el tema del destino se transformará en el alegre tintineo del carruaje de su esposo, cuyo viaje precipita la desgracia. Al final escuchamos un tema asociado a Katia; un inocente motivo pentatónico contagiado por el cromatismo de su pasión amorosa.

Acto I

La ópera se inicia a orillas del Volga frente a casa de los Kabanov. Estamos en la soleada tarde de un día festivo y el mecánico Kudriash insta a la sirvienta Glasha para que admire el paisaje. Llega el viejo comerciante Dikoi, reprendiendo a su sobrino Boris al verle tan desocupado. Pregunta

por Kabanija, la matriarca viuda de los Kabanov, y sale en su busca. Boris confiesa a Kudriash que debe soportar a su tío si quiere recibir la herencia familiar. Surge a continuación en las trompas un tema relacionado con Katia, y el joven confiesa al mecánico su amor por una mujer casada que llega en ese momento. Mientras suena ese tema dentro de un breve interludio de aire pucciniano, ambos contemplan la entrada de Katia que sale de misa junto a su marido Tijon, su suegra Kabanija y Varvara, la hija adoptiva de los Kabanov. Kabanija insta a su hijo Tijon para que vaya al mercado de Kazán y le echa en cara que prefiera a su esposa frente a su propia madre. Tijon lo niega y Katia le dice que ella es como su madre, utilizando un tono lírico que contrasta con el recitativo rasgado y nervioso de su suegra. Tijon reconoce amar a las dos, lo que desata la ira de su madre. Varvara defiende a Katia y, a solas, expresa su afecto por ella. La escena termina con un intermedio que retoma en disminución el motivo inicial del preludio. La acción se sitúa ahora en la intimidad de la casa de los Kabanov. Arabescos de violines y flautas imitan sonos de pájaros, mientras Katia cuenta a Varvara lo despreocupada que era su vida antes de casarse. Recuerda su rutina diaria y sus trances místicos en la iglesia, desarrollando la melodía inicial hasta un clímax en el que confiesa sentirse atraída por otro hombre. Varvara la anima a encontrarse con él, palabras que provocan en ella una violenta angustia. Suena un fragmento del motivo del carruaje que indica la inminente partida de Tijon, y Katia le pide que no se vaya o que la lleve con él. La incompreensión del marido provoca una insistente disonancia en la orquesta que representa la desgracia que Katia le vaticina si se marcha. Entra Kabanija para anunciar a Tijon que todo está listo para su partida y le dice que ordene a su mujer cómo comportarse en su ausencia; deberá respetar a su suegra, trabajar y no mirar a los jóvenes. Vuelve el tema del carruaje, y Katia se despide efusivamente de Tijon lo que ofende a Kabanija; el acto termina con una representación sonora del trágico destino de la protagonista.

Acto II

Estamos al final de la tarde del mismo día; Katia, Kabanija y Varvara bordan tranquilamente en casa y la música alterna un tema doméstico de las flautas con otro obsesivo del oboe. Kabanija increpa a Katia por no respetar la tradición de mostrar tristeza ante la partida del marido y sale con orden de que nadie la moleste. La música adquiere un aire desenfadado y Varvara entrega a Katia la llave del jardín que ha robado a su madrastra. En un intenso monólogo Katia se debate entre respetar a su marido o ir a ver a su amante; escuchamos la lucha entre los temas doméstico y obsesivo del principio, gana su obsesión amorosa y sale. Entra Dikoi, al que habíamos escuchado llegar poco antes fuera de escena, acompañado por Kabanija; el viejo comerciante viene

algo bebido y trata de descargar su conciencia con la matriarca viuda de los Kabanov. Ella le increpa al ver su debilidad pero termina en sus brazos; la escena adquiere un leve tono cómico que contagia el breve intermedio que le sigue. El cambio de escena sitúa la acción la misma noche, aunque fuera del jardín de los Kabanov; la introducción prepara el encuentro amoroso entre Katia y Boris, alternando un tema inquietante con otro lírico. Llega Kudriash y canta una animada canción popular mientras espera a su amada Varvara; aparece Boris y le cuenta que una chica le indicó ese lugar para encontrarse con Katia. Se escucha a Varvara que se aproxima cantando otra canción popular sobre el tema doméstico anterior, le dice a Boris que ella acudirá y se va con Kudriash hacia el río. El joven sobrino de Dikoi se queda petrificado al ver a Katia y escuchamos el tema inquietante una y otra vez. La joven rechaza a Boris atemorizada por el pecado, mientras él le declara su amor. Poco a poco el tema lírico vence a la inquietud y Katia se funde con Boris en un apasionado abrazo. Varvara vuelve con Kudriash, mientras los otros dos enamorados se van a dar un paseo, y comenta su plan para que Kabanija no se entere de lo ocurrido. Se hace tarde, Kudriash avisa a los enamorados para que regresen y se despide de Varvara compartiendo con ella una canción popular. Katia y Boris regresan, y el acto termina en una mezcla de fragmentos musicales cromáticos que combinan pasión y ternura.

Acto III

Han pasado varios días y la acción se traslada ahora a las ruinas de un edificio cercano al río. Es casi de noche y estalla la tormenta; en la introducción la orquesta imita el sonido recurrente de la lluvia. Kudriash y su amigo Kuligin se refugian de la tormenta junto a más gente y llega Dikoi poco después; el viejo comerciante defiende con violencia ante el mecánico que las tormentas no son otra cosa que castigos divinos. Al dejar de llover, Dikoi sigue su camino. Aparece Varvara y llama a Boris entre el gentío; le confiesa aparte lo trastornada que está Katia tras la vuelta de su marido. Varvara oculta a Boris al ver llegar a Katia, cuyo comportamiento llama la atención del gentío. La joven ve a su enamorado y no puede más; al llegar en ese momento Dikoi, Kabanija y Tijon, Katia se dispone a confesar públicamente su infidelidad. Se escucha entonces el tema de la tormenta cada vez más rápido y con mayor intensidad; Katia confiesa su encuentro con Boris y huye, estallando en ese momento la tormenta con violencia. El cambio de escena nos lleva a orillas del Volga unas horas más tarde. Vemos pasar a Tijon y Glasha en busca de Katia. A continuación llega Varvara con Kudriash y, temerosa de la reacción de su madrastra, éste le propone huir juntos a Moscú. Salen felices mientras escuchamos en la lejanía a Tijon y Glasha llamando a Katia. Entra la protagonista y se lamenta de su confesión. Tras un profundo monólogo, durante el cual escuchamos

los canturreos de Kuliguin y el coro misterioso de las voces del Volga, llega Boris y se produce el ansiado reencuentro con Katia en medio de un clima de consumación musical en el que ambos funden sus voces. Sigue un delicado interludio orquestal que enlaza con las disculpas de Katia por su confesión y la situación de ambos; Boris será enviado por su tío a Siberia y Katia deberá seguir soportando a su suegra y a su marido. Invade la escena un clima de irrealidad, marcado por los suspiros corales del Volga con una figura disonante y recurrente en la orquesta, y Katia le pide que dé limosna a los mendigos que encuentre en su camino. Boris se marcha apenado y Katia se sume en un delirio naturalista en el que sueña con los pájaros y las flores sobre su tumba; suenan trinos en la madera sobre un fondo de timbal. Katia muere en el Volga y su suicidio causa estupor entre los vecinos; la música se intensifica y escuchamos los motivos del preludio en un tono grotesco. Aparece Tíjon apesadumbrado y culpa a su madre de lo ocurrido, mientras Kabanija se muestra impasible y trata de mantener las apariencias; el coro cierra la ópera en fortísimo sobre una brutal disminución del motivo del destino.

Pablo L. Rodríguez

BIOGRAFÍAS

JIŘÍ BĚLOHLÁVEK

DIRECTOR MUSICAL

Este renombrado maestro checo ocupó, en el año 2006, el cargo de director titular de la Orquesta Sinfónica de la BBC. Estudió en el conservatorio de Praga. Fue director de la Sinfónica de Praga (1977-89) y de la Filarmónica Checa (1990-92). Fundador y director del conjunto Prague Philharmonia; ha dirigido la mayoría de las grandes orquestas del mundo, entre las que destacan la Sinfónica de Viena, de San Francisco, de Filadelfia y de Montreal, así como las orquestas Leipzig Gewandhaus, Amsterdam Concertgebouw y la Filarmónica de Berlín. Hace poco ha sido nombrado director del Festival de Primavera de Praga. Posee una abundante discografía centrada en compositores eslavos (Suk, Smetana, Martinů, Dvořák, Zelenka, Ryba, Voříšek). Ha dirigido óperas en numerosos teatros de Europa y América, entre ellos el Covent Garden de Londres (*Eugenio Onegin*), la Ópera de París (*La novia vendida*), el Metropolitan de Nueva York (*Katia Kabanova*), la Ópera de Washington (*Jenůfa*) y el Festival de Glyndebourne (*Tristan und Isolde*), ocasiones en las que ha colaborado con prestigiosos directores de escena como David Alden, Nikolaus Lehnhoff, Gilbert Deflo y Richard Jones.

ROBERT CARSEN

DIRECTOR DE ESCENA E ILUMINADOR

Considerado como uno de los directores de escena más destacados de la actualidad, nació en Canadá y se formó como actor en la Universidad de York y en el Bristol Old Vic Theatre School. A su labor como creador teatral, para escenarios de Europa y América, se suma una larga lista de realizaciones operísticas que le han reportado importantes premios internacionales (dos veces el Abbiati, el del Teatro Campoamor, el Olivier Award y el premio de la crítica francesa, japonesa y alemana). Entre sus creaciones más destacadas se cuentan *Mefistofele* (Metropolitan de Nueva York), *Tannhäuser* (Tokio, París y Barcelona), *Manon Lescaut* (Ópera de Viena), *Lucia di Lammermoor* (Ópera de Zúrich), *Der Rosenkavalier* (Festival de Salzburgo), *Salome* (Turín), *Mitridate* (Bruselas), *Rusalka* (Ópera de París), *Iphigénie en Tauride* (San Francisco y Londres), *La traviata* (La Fenice de Venecia), *Jenůfa*, (Ópera Flamenca) y *Der Ring des Nibelungen* (Ópera de

Colonia). En el Teatro Real fue aplaudido por *Dialogues des Carmélites*, su creación para la Ópera Holandesa. Caballero de las Artes y las Letras del Gobierno francés ha sido recientemente director artístico de la exposición *Marie-Antoinette* en el Grand Palais de París.

KARITA MATTILA

KATIA

Una de las más destacadas sopranos de su generación, inició sus estudios musicales en su país natal, Finlandia, continuándolos en Londres con Vera Rozsa. Ganó el primer premio en el concurso Cardiff Singer of the World en 1983. Se presentó en el Covent Garden londinense, en 1985, como Pamina en *Die Zauberflöte*. En 1990 realizó su primera presentación en el Metropolitan de Nueva York, con el papel de Donna Elvira en *Don Giovanni*. Es invitada frecuente de los más prestigiosos teatros líricos del mundo, como la Ópera de París, de San Francisco, la Estatal de Viena y el Festival de Salzburgo. Recientes actuaciones suyas han tenido lugar en la Ópera de Los Angeles (*Jenífa*) y en Nueva York (*Salome*).