

FESTIVAL DE OTOÑO 2002
15 OCTUBRE - 17 NOVIEMBRE

TEATRO MUSICAL

LA ÓPERA DE CUATRO CUARTOS

de Bertolt Brecht y Kurt Weill

Dirección musical: Lluís Vidal

Dirección escénica: Calixto Bieito

Teatro de La Zarzuela

del 24 al 27 de octubre

(días 24, 25 y 26: 20 horas; día 27: 18 horas)

Dirección General de Promoción Cultural
CONSEJERÍA DE LAS ARTES

Comunidad de Madrid

A PROPÓSITO DE LA ÓPERA DE CUATRO CUARTOS

La ópera de cuatro cuartos, escrita y puesta en escena en 1928, supuso el primer y más grande éxito comercial de Bertolt Brecht y Kurt Weill. A partir de ese momento se convirtió en una de las obras más importantes del siglo XX. Sería imposible entender lo que ha supuesto todo el teatro musical posterior sin la influencia de *La ópera de cuatro cuartos* y de sus creadores. Sin ir más lejos, el musical americano y, por extensión, el europeo, estuvo íntimamente relacionado con el trabajo de Weill, contaminándose mutuamente antes y después de la muerte de éste.

¿Cuáles fueron las razones de este éxito colosal que la vida regaló a Weill y a Brecht?

Sabemos que el proceso de creación de esta pieza fue casual, caótico y en sus comienzos, infructuoso. Sabemos que sufrió de unos ensayos catastróficos, donde fueron desertando varios de sus principales actores. Incluso hubo recortes y añadidos hasta la misma noche del estreno: es bien conocido que Weill y Brecht incorporaron la inmortal canción de *Atócbe el novio* en el último momento.

Creo que el libreto de *La ópera de cuatro cuartos* pertenece a una época en la que Bertolt Brecht estaba "buscando" su propia manera de entender el mundo y el teatro. Pero aún no había caído en la ortodoxia comunista de su posterior obra. Parafraseando a Picasso, "una obra de arte acabada, está muerta". Quizá por su condición de obra, a mi entender inacabada, su libreto es tan asombroso. Prostitutas, delincuentes que parecen honorables burgueses, como acabados de salir de una representación de cualquier gran teatro de ópera; policías corruptos y miserables mendigos retratan esta sociedad de tres al cuarto, de la que podríamos decir: "la vida es una ópera de todo a cien".

Si a todo este universo le añadimos la fascinante y seductora música de Kurt Weill, una mezcla de estilos desde el cabaret a la música culta, satirizando a la gran ópera, hallaremos los motivos de por qué *La ópera de cuatro cuartos* es uno de los grandes hits del teatro del siglo XX, y, por méritos propios, alcanza la categoría de clásico.

Calixto Beito

SOBRE LA OBRA

(...) Escrita a partir de *The Beggar's Opera*, de John Gay (1728), la ópera de cuatro cuartos se estrenó el 31 de agosto de 1928 en el Theater am Schillbauseidamm de Berlín e, inmediatamente, se convirtió en uno de los grandes éxitos de la década. Los protagonistas son mendigos, prostitutas y ladrones y la acción transcurre en el Londres victoriano. A nadie se le escapa, sin embargo, que se trata de una sátira de la República de Weimar.

(...) En 1928 hacía apenas diez años que había acabado la I Guerra Mundial. El saldo de una guerra perdida mostró no sólo un sentimiento de derrota. Son mucho más visibles los cojos, mancos, ciegos, tullidos que, muchas veces, deambulan por las calles sin destino, ejerciendo la mendicidad, robando cuando no queda otra salida a su indigencia, o ejerciendo de chulos con sus putas. Esa imagen de las calles de Berlín es la que Brecht y Weill trasladan, casi sin retoques, al escenario del Theater am Schillbauseidamm.

Alemania ha pasado además, tras la derrota, por la turbulencia de la revolución (...). El ascenso imparable del nazismo flota en el ambiente. Faltan apenas cinco años para que Hitler suba al poder. (...)

El público burgués, el que se sienta en la platea, ha pasado por la feroz experiencia de una inflación que, en 1923, dispara los precios hasta que los artículos de consumo diario alcanzan precios que se calculan en millones y biliones de marcos. El resultado es que el dinero se gasta en el mismo momento que se cobra. Se vive al día y lo que sobra, cuando sobra, se gasta en francachelos. Visto así, al fin y al cabo, es muy poco lo que inventan Brecht y Weill.

En 1928 ambos sondan los 30 años. Bertolt Brecht, nacido en 1898, y Kurt Weill, nacido en 1900, comparten esa actitud arrogante de los jóvenes artistas de posguerra que, con ánimo experimental y provocador, tras el antecedente dadaí, se salta toda norma a la torera. Los dos saben que ya no le hablan a ese público culto al que se dirigía la generación precedente. Su público es el que va al boxeo, al cine, al cabaret, es aficionado al jazz y a la música balable.

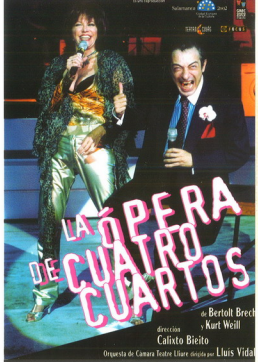
No es extraño que, con todo estos elementos, Bertolt Brecht y Kurt Weill fueran capaces de sintetizar su época en una sátira tan efectiva como *La ópera de cuatro cuartos*. Lo difícil es, en todo caso, hacer que esta sátira llegue, con la misma mala leche y la misma alegría grotesca, al espectador de hoy.

Pablo Ley

CALIXTO BIEITO

Es director artístico del Teatro Romea de Barcelona. Su adaptación de la zarzuela *La vestida de la Paloma* obtuvo un gran éxito en el Festival de Edimburgo (1997) y supuso una revolución de los patrones estéticos de ese género. Realizó *Lo visto es sueño* (2000), de Calderón, presentado en Nueva York con críticas elogiosas, y con *Comedias bobarras*, de Valle-Inclán, estrenado en el Festival de Edimburgo 2000, fue distinguido con los premios al mejor director, mejor iluminación y mejor escenografía otorgados por The Irish Times-ESB Theatre Awards 2000.

Entre sus aproximaciones a la ópera destacan las adaptaciones de *Carmen*, de Bizet, estrenada en el Festival de Peselada (1999), estuida posteriormente en Holanda y a punto de presentarse en Dublín; *Un ballo in maschera*, de Verdi, presentada en el Gran Teatro del Liceo (temporada 2000/2001) y posteriormente en Londres; y *Don Giovanni*, de Mozart, estrenada también en Londres en mayo de 2001 y el pasado mes de enero en Hannover. Entre sus trabajos teatrales anteriores, se encuentran títulos como *El rey Juan*, de Shakespeare; *Amleto*, de Molière; *Pierrot lunaire*, adaptación teatral de la obra de Schoenberg; *Company*, de Stephen Sondheim (estos tres últimos títulos con el Teatro Lliure); *Galileo Galilei*, de Brecht; *La tempestad*, de Shakespeare; y *Lo caso de Bernardo Alba*, de F. García Lorca. Su última puesta en escena ha sido *Macbeth*, de Shakespeare, estrenada en el Festival de Salzburgo 2001.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Intérpretes:

JONATHAN JONATHAN PEACHER: Carles Canal
SOPORA PEACHER: Carme Sansa
PAUL: Roset Camí
MAGUI: Doris Ruiz
BEANE: Mingo Ràfols
LUCE: Lidia Pujol
JANE: Cecília Rosetto
SIBYLLA SAIN: Chantal Aimée
KIMBALL: Santi Pons
MARIUS: Miquel Golobert
EIN FICH: Dani Klamburg
WALTER: Javier Garrazo
JAMES: Nacho A. Vidal
BIRTE: Dagmar Uderitz
DORA: Mercè Álvarez
MORR: Mercè Martínez
YARA: Elvira Prado

ORQUESTRA DE CAMBRA TEATRE ELISE:

FLAUTA Y PÍCOLO: Jaume Corradellas
SAXO SOPRANO ALTO Y CLARINET: Ferran Ollia
SAXO SOPRANO TENOR: Juan Francisco Chamorro
TROMBÓN: Josep Joan
TROMBÓN SEGUNDA: Gonzalo Álvarez
TROMBÓN: Toni Belenguier
PESCADOR: Marc Clos
ARMONIA: Josep Pladellorrens
BASSO Y GUITARRA: Josep M. Duran
PUNTO: Lluís Vidal
CONTRABAJO: David Mengual

LIBRO ORIGINAL: *Die Dreigroschenoper*

LIBRETO: Bertolt Brecht
TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DEL LIBRETO: Pablo Ley
TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS CANCIONES: Josep Galindo
MÚSICA: Kurt Weill

DRAMATURGA: Xavier Zubet, Pablo Ley,
Josep Galindo y Calixto Bieito
VOCALISTA: Pablo Ley
LETRAS CANCIONES: Josep Galindo
CANTANTE: Mar Gómez
ESCRIBANAS: Josep Simón, Manolo Zurriaga y
Calixto Bieito
VESTUARIO: Mercè Paloma
ILUMINACIÓN: Xavier Clot (A.A.I.)
SONIDO: Jordi Ballbé
CARACTERIZACIÓN: Toni Santos

COORDINADOR CAMBRA: Daniel Anglès y Gregorio Rodríguez
LIBRETO VOCAL: Gregorio Rodríguez
ASISTENTE COORDINADOR MUSICAL: Dani Espasa
ANIMADOR DE ESCENOGRÍA: Josep Galindo
DIRECCIÓN MUSICAL: LLUÍS VIDAL
DIRECCIÓN TÉCNICA: CALIXTO BIEITO

A partir de la traducción de Elisabeth Hauptmann de
The Beggar's Opera, de John Gay.

La ópera de cuatro cuartos es una coproducción de
Salamanca 2002, Ciudad Europea de la Cultura, Festival
d'Estiu de Barcelona Grec 2002, Teatro Cuyàs y Focus.

Estreno en la Comunidad de Madrid

País: España (Cataluña)
Idioma: español
Duración aproximada: 3 horas (con intermedio)

Programación del Festival de Otoño en el Teatro de La Zarzuela

BORDERLINE (danza)

Compañía de Danza Blanca Li

del 17 al 20 de octubre - 20 horas (domingo: 18 horas)

LA ÓPERA DE CUATRO CUARTOS, de Bertolt Brecht y Kurt Weill (teatro musical)

Dirección: Calisto Tanzi

del 24 al 27 de octubre - 20 horas (domingo: 18 horas)

Patrocinadores oficiales

EL PAÍS

Con el teatro

Con la danza

Con la música

Organiza

Comunidad de Madrid

CONSEJERÍA DE LAS ARTES

Dirección General de Promoción Cultural

Patrocinadores de la promoción

Con la colaboración de:

INFO 012 / 91 580 42 60 / 91 720 82 34

www.madrid.org/festivales