

Pierrot Lunaire con un prólogo: Narciso

Contratenor, concepto y dirección escénica por Xavier Sabata

Gran Teatre del Liceu

Temporada 2021/2022

Pierrot Lunaire con un prólogo: Narciso

Producción del Gran Teatre del Liceu

Temporada 2021/2022

Fecha de estreno: 16 de noviembre del 2021

Funciones: 16, 17, 18 de noviembre del 2021

*I was a young, strong,
stingy person of no particular gender
—all traits advantageous to the pilgrim.
Anne Carson Plainwater: Essay and Poetry (1995)*

*I believe someday you'll
realise
the darkness in me
seeks the moon
you have.
r.a.*

Si se non noverit [Si no se llega a conocer]. Estas son las palabras que Tiresias responde a Liríope cuando va a consultar al vidente para saber si su hijo Narciso vivirá hasta una vejez avanzada. El mito de Narciso ha sido siempre interpretado a partir de las teorías freudianas, o sea, desde el síndrome narcisista; pero ¿qué pasaría si las palabras de Tiresias fueran interpretadas de manera diferente? Narciso va a parar a la fuente de aguas claras cansado por la cacería, persiguiendo un ciervo (en la antigüedad, considerado un enemigo

de las serpientes, simbolismo que fue enseguida adoptado por el cristianismo como animal que simbolizaba Dios, puesto que era capaz de rechazar el mal), y cuando quiere apaciguar su sed siente crecer para sus adentros otro tipo de sed; Narciso, pues, queda prendado por la imagen que ve. No sabe que ve, pero lo que ve le consume y se extingue en plena juventud. Precisamente es este punto el que me interesa, Narciso muere en el momento que se conoce a él mismo: *aquello que deseo está en mí y la necesidad nace de mi propia abundancia*, confiesa cuando se reconoce a sí mismo. Así pues, la metamorfosis de Narciso es el fruto del sufrimiento por la incapacidad de asirse a uno mismo, por la dificultad de alcanzarse completamente, por la imposibilidad de, por qué no, lograr la unidad, la perfección. En este viaje hacia el autoconocimiento hay dolor y sufrimiento.

Pierrot —*Pierotto* o *Pedrolino* en italiano— es un personaje originario de la *Commedia dell'Arte* que formaba parte del grupo de los *Zanni* —criados o sirvientes—, personajes con cierto carácter secundario dentro de las máscaras que formaban originariamente la

Commedia dell'Arte. No fue hasta finales del siglo XVII que este personaje adquirió la notoriedad y el aspecto por el cual lo conocemos actualmente.

Durante los dos primeros siglos de su existencia, Pierrot era básicamente bufonesco, y así se representó en los escenarios europeos. No obstante, en Francia, hacia el siglo XVIII, ya encontramos los primeros signos hacia un personaje más respetado y más estimado, y serán los románticos franceses quienes lo reivindicarán como figura propia. Pierrot ya no es un tonto, Pierrot es un avatar postrevolucionario que lucha, a veces trágicamente, para asegurarse un lugar en un mundo que no entiende. A partir de aquí, muchos movimientos artísticos lo encontrarán igualmente sensible a su causa: un compañero de sufrimiento solitario, crucificado sobre la raíz de la sensibilidad del alma; su único amigo, la luna lejana... En definitiva, Pierrot se convirtió en una especie de alter ego del artista, del alienado del mundo terrenal, su insularidad física. Pierrot proyecta en la luna una salida, un anhelo para curar una herida abierta que no sana —ni parece que quiera sanar—.

Pierrot es eminentemente estático, se deja contemplar, pero no interactúa. Su aspecto blanco con el característico vestuario, también blanco, no es en vano; casi nos está delatando una dismorfia, un avatar para existir en un mundo que no reconoce y del cual busca una salida: llamamiento, pero sus palabras no llegan a nuestras orejas... y aquí es donde entra Schönberg con su Sprechgesang, el cual se manifiesta como la voluntad de hacer sonar el fluir de la conciencia de Pierrot, de su monólogo interior. Pierrot, en la tradición, se nos muestra casi siempre enmudecido; ¿por qué, pues, Schönberg lo querría hacer hablar tanto? En realidad, Schönberg nos ofrece la posibilidad de escuchar sus pensamientos, de vivir su tragedia, ¿y qué mejor manera que con la técnica compositiva Sprechgesang?

Narciso y Pierrot dialogan en este espectáculo: el uno consumiéndose para conocerse y, por qué no, aceptarse; y el otro aislándose, construyéndose un avatar para esconder el sufrimiento que compuerta no sentirse nunca a casa. Empatizo con los dos.

Xavier Sabata

Ficha artística

Contratenor, concepto y dirección escénica

Xavier Sabata

Espacio escénico e iluminación

CUBE.BZ

Movimiento

Maria C. de Vaca

Xavier Sabata

El contratenor catalán Xavier Sabata se formó como actor en el Institut del Teatre de Barcelona antes de estudiar canto en la Escola Superior de Música de Catalunya y en la Musikhochschule de Karlsruhe, donde sus profesores fueron Hartmut Höll y Mitsuko Shirai.

Las producciones de ópera le han llevado a los más distinguidos teatros de ópera de todo el mundo, como el Teatro Real de Madrid, el Teatre del Liceu de Barcelona, el Théâtre des Champs-Élysées de París, la Staatsoper Unter den Linden, el Theater an der Wien, el

Teatro La Fenice de Venecia, el Grand Théâtre de Genève y la próxima temporada debuta en la Wiener Staatsoper como Ottone en la Poppea de Monteverdi bajo la dirección de Pablo Heras-Casado.

En 2019 Xavier fue nominado como mejor artista masculino en los International Opera Awards.

El repertorio de Sabata abarca desde Cavalli y Monteverdi sobre los héroes de la ópera seria barroca hasta obras contemporáneas. Entre sus papeles más recientes figuran Bertarido en Rodelinda de Haendel con Claus Guth a las órdenes de Stefano Montanari en la Ópera de

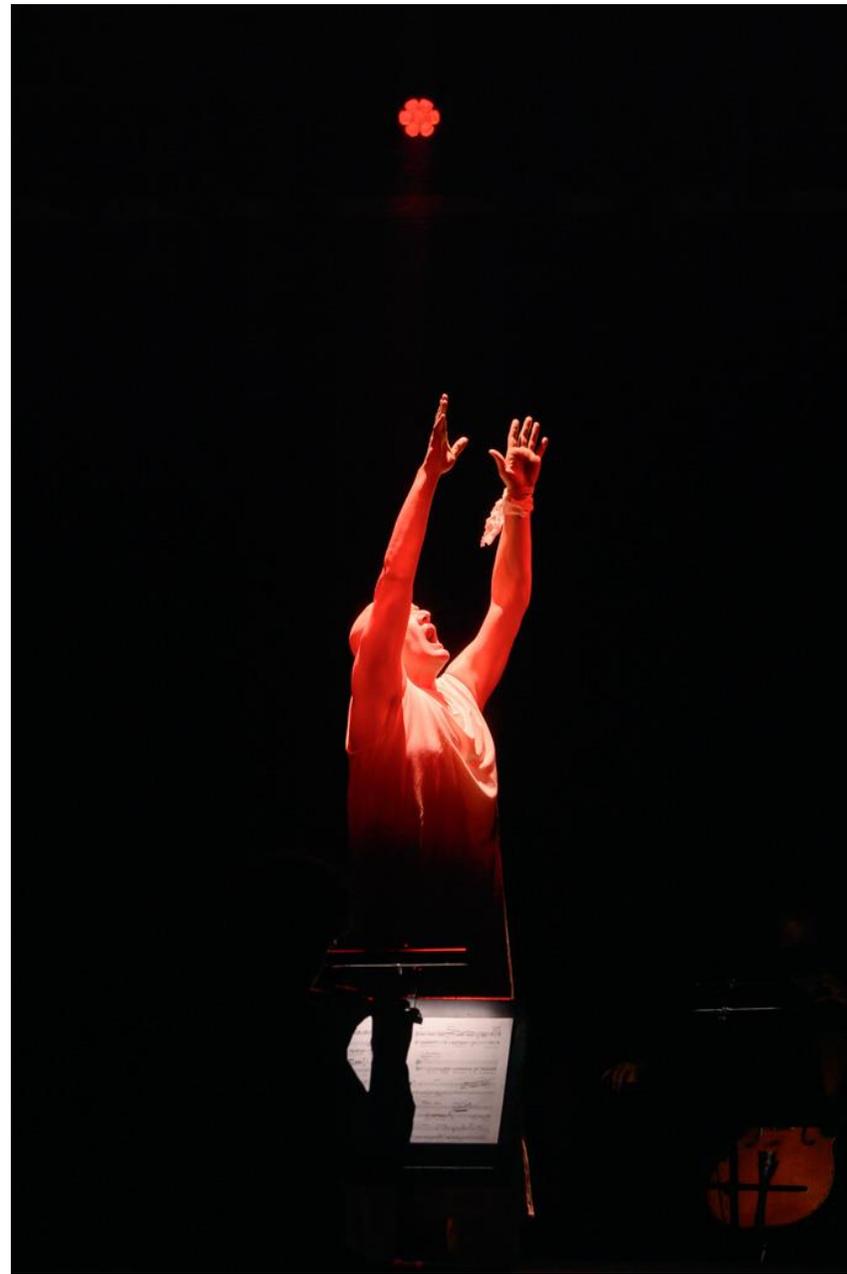
Lyon, así como en el Teatro Municipal de Santiago de Chile; Ottone en una reposición de L'incoronazione di Poppea de Monteverdi a las órdenes de Diego Fasolis en la Staatsoper Unter den Linden; Endimione en La Calisto dirigida por David Alden con Ivor Bolton en el Teatro Real de Madrid; el estreno mundial de L'enigma di Lea en el Gran Teatre del Liceu, Barcelona; el papel principal de Rinaldo de Haendel en una gira europea con Christophe Rousset y la Kammerorchester Basel, incluyendo el Théâtre des Champs-Élysées, así como en una nueva producción en el Festival de Perelada y Ottone en Agrippina de Haendel en una gira europea con Il Pomo D'Oro y Maxim Emelyanychev.

Ha actuado con conjuntos como Les Arts Florissants, Europa Galante, Collegium 1704, la Orquesta Barroca de Venecia, Il Pomo D'Oro, Orquesta Barroca Sevilla y La Folia Barockorchester y colabora regularmente con directores como Fabio Biondi, René Jacobs, Jordi Savall, Alan Curtis, Gabriel Garrido, Fabio Bonizzoni, Diego Fasolis, Andrea Marcon, Xavier Díaz Latorre, Ivor Bolton, George Petrou, Riccardo Minasi, Harry Bicket y Christopher Moulds. Sus actuaciones en concierto le han llevado al Concertgebouw de Ámsterdam, el Barbican Centre y el Wigmore Hall de Londres, el Lincoln Center de Nueva York, el Kennedy Center de Washington D.C., la Sala Tchaikovsky de Moscú, el Auditorio Nacional de Madrid y el Palau de la Música de Barcelona, así como el Festival de Händel de Halle, el

Festival de Salzburgo, el Festival de Aix-en-Provence, el Festival de Música Antigua de Innsbruck, el Dresdner Musikfestspiele, el Festival de Händel de Karlsruhe y el Festival de música barroca de Ambronay. Fue galardonado con el Premio Ópera Actual en 2013, y con el Premi Tendencias del Mundo en 2014.

Su extensa discografía bajo grandes sellos como Virgin Classics/EMI, Decca, Harmonia Mundi Ibérica y Aparté incluye grabaciones de las óperas de Haendel, "Faramando", "Arminio", "Ottone", la grabación de "Alessandro" premiada internacionalmente con once galardones, así como "Tamerlan" en la que Xavier Sabata canta el papel principal. Su programa grabado en solitario "Bad Guys" recibió elogios incondicionales en la prensa: "Se encuentra entre los discos de recital más inteligentes e impactantes de los últimos años" (The Guardian, Londres), así como sus álbumes "I dilettanti" y su más reciente álbum en solitario, "Catharsis", centrado en rarezas operísticas de principios del siglo XVIII. También participó en el equipo de la Noche de Gala de los Contratantes, junto a Max Emanuel Cenčić, Yuriy Mylenko y Franco Fagioli, editado por DECCA.

Además de sus actuaciones en el escenario de la ópera, Xavier tiene una pasión por el Lied, interpretando recientemente el "Winterreise" de Schubert en Barcelona y Girona, un ciclo que ha grabado recientemente y que se publicará a finales de esta temporada.

CUBE.BZ

Beber de las fuentes de la arquitectura racionalista norteamericana, de Camarón de la Isla, los hermanos Lumière, Bruce Nauman, Alvar Aalto o Jean Prouvé, las nuevas tecnologías, la escena berlinesa, Caravaggio, The Young Ones, la Velvet , la rumba y el punk, Leonardo

da Vinci o el chabolismo en general (entre muchos otros) nos sitúa. performance, time codes, instalación, artefactos escénicos, nuevos y viejos sistemas de iluminación, dramaturgia espacial, radical simplicity, la falta o el exceso de narrativa, la ley de la gravedad, white darkness, mecanismos de percepción, rotaflex y lingüística son algunas de nuestras herramientas de creación. formados en artes visuales, teatro y arquitectura, nuestro trabajo se caracteriza por la búsqueda permanente en los campos de la luz, el espacio, y los objetos que lo ocupan mediante la actitud transgresora que comporta situarse en los límites de la parateatralidad. Hemos trabajado, entre otros, con General Elèctrica, Frederic Amat, Societat Doctor Alonso, Alex Rigola, Marcel.lí Antunez, Constanza Brcnic, Augustí Fernández, Albert Pla, Standstill, La Fura dels Baus, Agrupación Señor Serrano, Mal Pelo, Silvia Pérez Cruz, Los Corderos, Cabo San Roque, Sol Picó, Maria Arnal y Marcel Bagès, Rosalía...

María M. Cabeza de Vaca

Licenciada en Filología Hispánica y titulada en ballet clásico, la bailarina y coreógrafa andaluza María M. Cabeza de Vaca se formó en danza contemporánea en el CAD (Centro Andaluz de Danza).

Desde sus inicios profesionales desarrolla su trayectoria como intérprete en compañías de danza y teatro como: Provisional Danza (Madrid), La Imperdible (Sevilla), La Permanente (Sevilla), Metros (Barcelona), Erre que erre (Barcelona)...

En 2001 realiza su primera pieza de danza para la inauguración del Festival Internacional de Danza de Itálica. Continúa su trayectoria como creadora con piezas como *He disappeared into complete silence* (2004), *Todo esto pertenece a un monstruo* (2005) en colaboración con Teresa Navarrete o *Try to be happy* (2007).

Su trabajo en solitario *Una forma fácil de acabar con todo* (2011) es seleccionado en AEROWAVES 2014 y recibe el premio a Mejor intérprete y mejor espectáculo de sala 2013 por la PAD-Asociación de Profesionales de la Danza Andaluza.

Desde el 2007 participa como intérprete y coreógrafa en producciones con el creador e intérprete Guillermo Weickert: *Go with the Flow* (2007), *Life is not* (2008), *Contra ruidos y vibraciones* (2009), *Días-pasan-cosas* (2010); trabajo por el cual

recibió el premio a la mejor intérprete femenina de danza 2010 otorgado por la PAD y por Escenario de Sevilla).

Su trayectoria está ligada a la investigación y al diálogo constante con otros creadores, como la iniciada con la artista plástica Ro Sánchez, con quien investiga en la interrelación del mundo visual y el mundo del movimiento y con quien ha creado *I'm bored* (2010), *Alégrame el día* (2012) y *Paisaje Perfecto* (2012). Igualmente, colabora estrechamente con la bailarina y coreógrafa francesa Emmanuelle Santos, con quien ve la luz *Bad News* (2010) y *Good News* (estrenada en el Teatro Central de Sevilla en 2015). Como docente ha impartido cursos en el Centro Andaluz de Danza de Sevilla, Centro de las Artes Escénicas de Sevilla, Conservatorio de Granada, Universidad de Sevilla y Universidad de Cádiz.

