

WORLD OPERA FORUM

Nicholas Payne, Director de Opera Europa

Nunca antes en su historia había alcanzado la ópera a tanta gente de nuestro planeta. Este híbrido entre música y drama, canción y danza y espectáculo, nacido hace 420 años en la Italia renacentista como una recreación del teatro griego antiguo, ha mantenido un poder sin igual para comunicar emociones e ideas profundas, y ahora es apreciado mucho más allá de sus orígenes europeos. Toca a muchos millones de personas cada año.

Aún así, la ópera está sufriendo una crisis de confianza. Nunca ha sido una propuesta comercial seria, ¿pero acaso se han roto los diversos modelos de financiación que la han mantenido hasta hoy? ¿Es demasiado lenta y demasiado larga para el acelerado mundo actual? ¿Está pasada de moda? ¿Ha fracasado en el intento de renovarse, al contrario que el teatro, la danza, el cine, la pintura, la escultura o la arquitectura? ¿Puede ser salvada de la decadencia terminal?

Estas cuestiones preocupan a algunas de las 300 o más empresas representadas por las asociaciones profesionales Opera Europa, OPERA America y Ópera Latinoamérica. Juntos hemos decidido hacer un fondo común para convocar un evento que incluyese también al resto del mundo de la ópera. Madrid se presentó como el emplazamiento ideal cuando el Teatro Real se ofreció a hospedarnos en celebración de su 200 aniversario en 2018. Y así nació el primer World Opera Forum. Tendrá lugar entre el 12 y el 15 de abril, coincidiendo con las funciones de estreno de su nueva producción de *Gloriana*, de Britten.

Para los dos días centrales hemos optado por concentrarnos en cuatro temas y someterlos a un debate intensivo, dedicando medio día a cada uno. Hemos invitado a una mezcla de compositores y libretistas, directores e intérpretes, gestores y otros interesados. Algo menos de la mitad de estos participantes activos serán de Europa, aproximadamente un tercio de América del Norte, con un equilibrio entre América del Sur, África, Asia y Oceanía. Proponemos una pregunta para cada asunto.

Patrimonio cultural

¿Matará a la ópera el peso de su propia herencia?

Por si no se habían dado cuenta, 2018 ha sido designado Año Europeo del Patrimonio Cultural. Es un legado formidable y creciente. La primera vez que fui a la ópera el repertorio cubría unos 200 años desde el *Orfeo* de Gluck hasta las entonces nuevas obras de Britten y Henze. Hoy abarca más de 400 años desde el *Orfeo* de Monteverdi hasta las creaciones recientes de Adams y Adès. Nos enriquecemos con muchos redescubrimientos de siglos pasados, además de con las perdurables obras maestras de los grandes compositores, pero todo esto ha transformado exponencialmente al teatro de ópera en un museo con espacio limitado para el arte de hoy. ¿Deberíamos volvernos más selectivos? ¿Podemos reconciliar legado y vida?

Nuevas óperas

¿Pueden las obras nuevas reconquistar su lugar en el corazón de la ópera, como el teatro o el cine?

Ese es el lugar en el que estuvo durante su «edad dorada» entre Mozart y Strauss. Para los *impresarios* del siglo XIX las óperas nuevas eran los eventos principales. Se consideraba algo inusual que Mahler, como Director de la Ópera Estatal de Viena, programase nuevas interpretaciones de *Don Giovanni*, *Fidelio* y *Tristán* para complementar las creaciones nuevas.

Salomé fue llevada a 50 teatros en dos años tras su estreno en 1905. ¿Cuántas óperas desde *Turandot* han disfrutado de ese tipo de impacto público inmediato? Nicholas Hytner, como Director del Teatro Nacional de Londres, programaba un 50% de obras nuevas frente a otro 50% de patrimonio. ¿Cuántos gestores de ópera se atreverían a emularlo?

Diversidad

¿Cómo puede la ópera significar algo para un público diverso y reflejar la sociedad del siglo XXI?

Un teatro logrado se relaciona con la comunidad en la que vive. Ese era el rol del teatro griego antiguo. Fue epitomado por Verdi en la Italia del *Risorgimento*. El creciente éxito popular que tuvo la ópera en la Europa socialdemócrata de posguerra tras la Segunda Guerra Mundial capturó el espíritu de su tiempo. La audiencia predominantemente blanca y envejecida de hoy no refleja las ciudades multiculturales en las que vive mucha gente. La danza y el teatro hablado han tenido más éxito en la captación de públicos diversos porque sus intérpretes reflejan esa diversidad. Chineke!, la orquesta dedicada a «abogar por el cambio y celebrar la diversidad en la música clásica» tocará para nosotros en Madrid. ¿Resonará su ejemplo?

Apoyo

¿Cómo construiremos nuestra capacidad de preconizar la ópera en nuestra democracia?

A los que amamos la ópera nos puede gustar criticar esta producción o ese cantante, pero apenas necesitamos que nos convenzan de que la ópera merece apoyo. Somos una minoría. Las minorías importan, ya que pocos intereses apelan a una mayoría de personas, pero los políticos y empresarios están influenciados por los votantes. Un consenso mayoritario a favor determinará una línea de acción. Eso es la democracia. De ninguna manera aprecia todo el mundo las bellas artes, pero creo que una mayoría de votantes estaría a favor de seguir apoyando al Prado, al British Museum o al Metropolitan Museum of Art. ¿Encontraríamos los mismos números defendiendo al Teatro Real, al Covent Garden o a la Metropolitan Opera si su existencia estuviera amenazada?

Cada medio día del World Opera Forum empezará con una serie de «provocaciones» limitadas a 272 palabras, siguiendo el precedente del conciso Gettysburg Address de Abraham Lincoln, pronunciado en 1863. Después habrá un debate con el formato «*fishbowl*» animado por un círculo interior de 12 participantes invitados y un moderador experto. Los delegados se separarán entonces en cuatro grupos para mantener conversaciones más íntimas en torno al tema. Finalmente volverán a reunirse para escuchar conclusiones presentadas por relatores. Varios de éstos y tres de los «provocadores» serán delegados jóvenes escogidos entre los participantes de los últimos cinco años del Curso de Gestión de la Ópera organizado por Opera Europa.

Nuestro objetivo es evitar promesas piadosas y meras declaraciones de propósitos. Preferimos acciones. La plataforma gratuita de *streaming online* www.operavision.eu, de Opera Europa, es un ejemplo de ello. Un servicio ingeniado junto con 30 teatros asociados de 18 países para llevar una amplia selección de ópera a las vidas de la gente. Otro ejemplo es el National Opera Center de OPERA America, un centro de negocios acogedor y accesible para toda la profesión, situado en Nueva York. Ópera Latinoamérica está desarrollando planes ambiciosos para ese continente. Asia representa un mercado nuevo y fructífero.

Ni yo ni mis colegas profesionales sénior deseamos predecir cuáles serán las conclusiones de este World Opera Forum. Estamos trabajando hacia la publicación de una serie de puntos de acción que pueden ayudar a trazar un camino adelante para la ópera en este mundo tan competitivo y turbulento, y a la vez tan vigorizador.