

ÒPERA:
manual
d' instruccions

Alex Ollé / Pablo Ley

ÓPERA:
manual de
instrucciones

Àlex Ollé / Pablo Ley

Lady Macbeth de Mtsensk

Nota
de Prensa

Presentación del libro

*Ópera: Manual de
instrucciones*

Àlex Ollé | Pablo Ley

18 de septiembre de 2024

Gran Teatre
del Liceu

Ópera: Manual de instrucciones

Presentación 18 de septiembre de 2024

LCS Eventos 2024

► Presentación del libro

Gran Teatre del Liceu
- Barcelona -

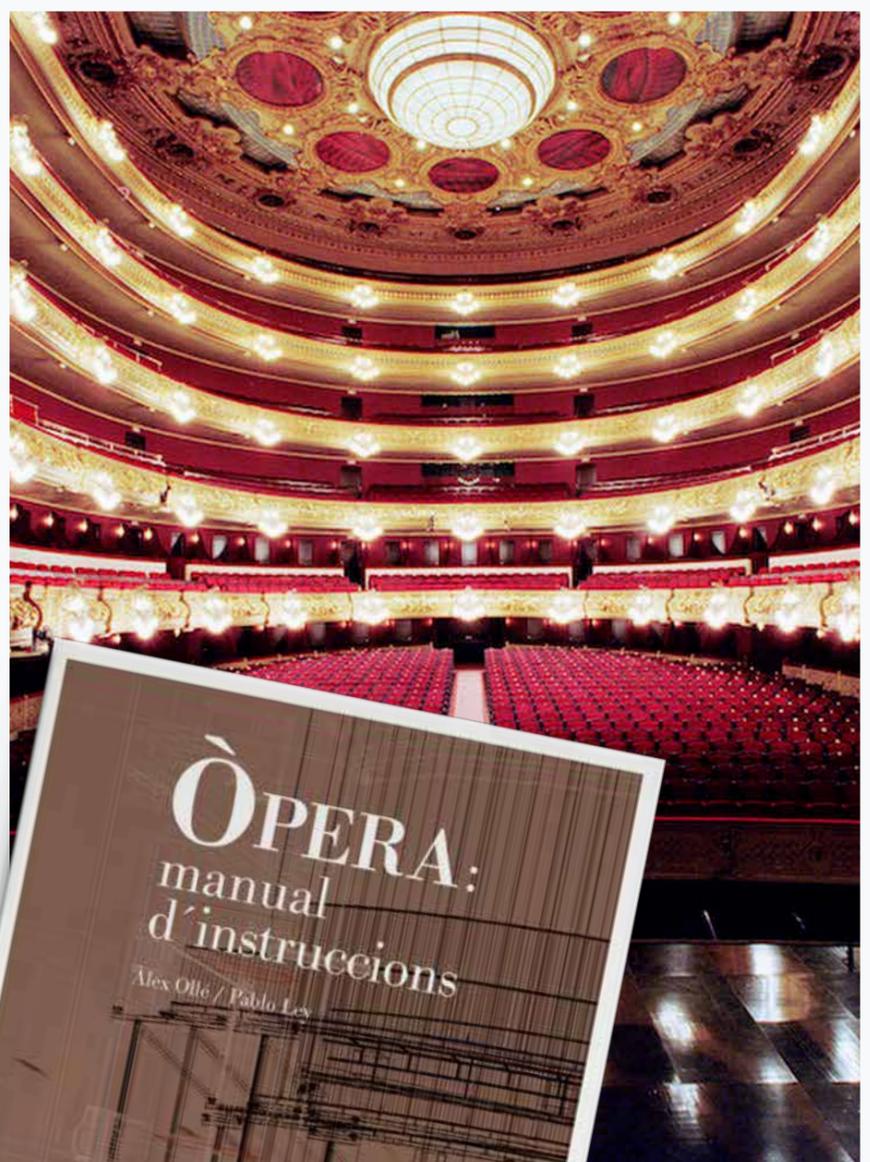

Presentación del libro el 18 de septiembre de 2024 a las 12h. con la presencia del Director Artístico Àlex Ollé

El 18 de septiembre de 2024, Editorial La Cama Sol presentará “**Ópera: Manual de Instrucciones - Lady Macbeth de Mtsensk**”, un libro que explora a fondo la creación de esta ópera, desde su encargo inicial hasta la primera representación y puesta en escena. Dirigida por Àlex Ollé y con guion de Pablo Ley, esta obra ofrece una visión íntima y detallada de una de las producciones más emotivas y complejas del repertorio contemporáneo.

Àlex Ollé, al escribir este libro, busca responder a las preguntas frecuentes del público sobre el origen de sus ideas y el proceso creativo detrás de sus espectáculos. En sus páginas, Ollé explica de manera clara y sincera cómo se desarrollan estos conceptos.

Los lectores podrán explorar la escenografía diseñada por Alfons Flores y los trajes creados por Lluç Castells, así como las reflexiones personales de Ollé sobre su dirección y experiencia con La Fura dels Baus y en escenarios internacionales. Además de reflexionar sobre el proceso de creación, el libro incluye bocetos, textos relacionados con la ópera, fragmentos de las memorias de Shostakóvich y material del dossier de presentación, sirviendo tanto como un análisis del proceso creativo como un programa de mano para “Lady Macbeth de Mtsensk”.

Ópera: Manual de instrucciones

Presentación 18 de septiembre de 2024

LCS Eventos 2024

► La Cama Sol

Una Editorial diferente

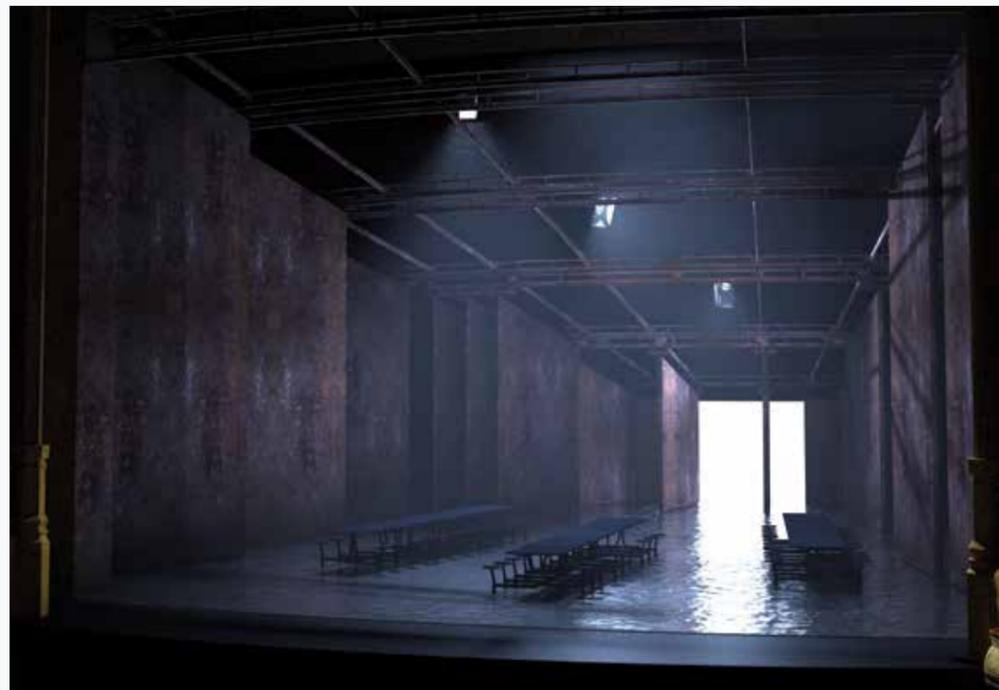
La Cama Sol, fue creada en 2017, y es conocida por su presentación exquisita y su compromiso con la creación de libros únicos y bellamente elaborados. Esta editorial filantrópica, que une arte, poesía y música, busca construir una comunidad global de amantes a la cultura. Los libros, creados e impresos en Barcelona, buscan hacer dialogar la poesía con las artes plásticas, y también la poesía junto a la música (siendo un proyecto cultural completamente transversal). Principalmente editamos libros “a la antigua”, con un papel muy cuidado, la mayoría son libros “intonsos” (están encuadernados sin cortar los pliegos), para leerlos con pausa y con pauta, como quien va descubriendo un secreto, cortando y abriendo cada página.

Hemos publicado con los poetas y artistas más reconocidos a nivel nacional e internacional, como: Joan Margarit, Pere Gimferrer, Grecia Cáceres, Christian Bobin, Luis Alberto de Cuenca, Eugénio de Andrade, Pascal Quignard, Maram Al-Masri, Lucien Becker, José Ángel Valente, F. G. Lorca, Tajar Ben Jelloum, Etel Adnan, T.S. Eliot, Covadonga Barrios, y con los artistas Antoni Tàpies, Lita Cabellut, Jaume Plensa, José María Sicilia, Carlos León, Anselm Kiefer, Charles Villeneuve, Sidival Fila, Cristina Almodóvar, Rafael Canogar, Juan Uslé, Anka Moldovan, Tadanori Yamaguchi, etc, entre otros.

“Ópera: Manual de Instrucciones - Lady Macbeth de Mtsensk” estará disponible a partir del 18 de septiembre en la tienda y en la web del Gran Teatre del Liceu.

Para más información puedes contactar con nosotros:

Mail: carla@lacamasol.com / Tel. +34 600 644 403

Ópera: Manual de instrucciones

Presentación 18 de septiembre de 2024

LCS Eventos 2024

► Libro

Ópera: Manual de instrucciones

Este libro nace, en primer lugar, de la voluntad de Àlex Ollé de reflexionar sobre el largo y complejo proceso de creación de una ópera desde el mismo momento del encargo hasta el día del estreno. A la vez, y por el hecho de que la elaboración de este libro haya coincidido en el tiempo con el proceso de creación del montaje de *Lady Macbeth de Mtsensk*, de Dmitri Shostakóvich, que se presentará este septiembre en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, hemos considerado conveniente centrarnos con frecuencia en esta ópera para ejemplificar determinados tramos del proceso de creación y, sobre todo, para ilustrarlos con imágenes tanto de la escenografía de Alfons Flores como del vestuario de Lluç Castells.

Este libro es para todas aquellas personas que, a lo largo de mi trayectoria, me han preguntado sorprendidas: “Pero... ¿cómo se os ocurren estas cosas?”... o “¿De dónde salen todas estas ideas?”... o “Pero ¿esto cómo lo hacéis?” Pues bien, espero que podáis encontrar las respuestas a todas vuestras preguntas en las páginas que siguen a continuación. He hecho todo lo posible por responder de la manera más simple y honesta de que he sido capaz.

Àlex Ollé

Título	<i>Ópera: Manual de Instrucciones</i>
Autores	Àlex Ollé / Pablo Ley
Obra artística	Alfons Flores / Lluç Castells
Colección	Colección Música / Ópera
Encuadernación	Rústica antigua
Medidas	170 x 240mm (cerrado)
Páginas	174 páginas
Lengua	Castellano / Catalán
Año de Publicación	2024 (Septiembre)
Edición	Editorial La cama Sol, S.L.

Ópera: Manual de instrucciones

Presentación 18 de septiembre de 2024

LCS Eventos 2024

► Autor

Àlex Ollé (Barcelona, 1960) es uno de los seis directores artísticos de La Fura dels Baus (1979). De la primera época destacan Accions (1984), Suz/O/Suz (1985), Tier Mon (1988), Noun (1990) y MTM (1994), que reafirmaron a La Fura dels Baus como compañía de culto de crítica y público. Las primeras direcciones operísticas de Àlex Ollé en el terreno de la ópera son trabajos conjuntos con Carlus Padrissa y el artista plástico Jaume Plensa: *L'Atlàntida* (1996), de Manuel de Falla y *Le martyre de Saint Sébastien* (1997), de Claude Debussy. Siguieron *La Damnation de Faust*, de Héctor Berlioz, estrenada en 1999 en el Festival de Salzburgo; *DQ. Don Quijote en Barcelona* (2000), con música de José Luis Turina y libreto de Justo Navarro, estreno absoluto del Gran Teatre del Liceu; *Die Zauberflöte [La flauta mágica]* (2003) de W. A. Mozart, en el marco de la Biennial del Ruhr, una coproducción de la Opéra National de París y el Teatro Real de Madrid; *El castillo de Barba Azul*, de Béla Bartók y *Diario de un desaparecido* (2007), de Leoš Janáček, presentadas en un solo programa y estrenadas en la Opéra Garnier, una coproducción de la Opéra National de París y el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Junto con Carlus Padrissa ha dirigido *Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny [Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny]* (2010), de Kurt Weill y Bertolt Brecht, estreno en el Teatro Real de Madrid con retransmisión en directo en 127 salas de cine de toda Europa y México. El director de ópera ha desarrollado una destacada carrera desde 2011 hasta la actualidad. Entre sus obras más destacadas se encuentra la dirección de producciones como “*Quartet*” de Luca Francesconi, que le valió el premio Abbiati a la mejor novedad absoluta, y “*Tristan und Isolde*” de Richard Wagner en la Opéra de Lyon. Ha dirigido obras de Verdi, como “*Un ballo in maschera*”, que obtuvo el premio Helpmann en Australia, así como “*Aida*” en el centenario de l’Arena di Verona. En años posteriores, presentó óperas como “*Madama Butterfly*” de Puccini y “*Faust*” de Gounod en colaboración con prestigiosos teatros internacionales. En 2019, estrenó la ópera contemporánea “*Frankenstein*” en Bruselas y “*Turandot*” de Puccini en Japón como parte de la Olimpiada Cultural, Tokyo 2020. Además, en 2021 destacan sus producciones de “*Ariane et Barbe Bleue*” de Dukas en Lyon y Madrid, y “*Carmen*” de Bizet en Tokio. Su trayectoria incluye estrenos de obras emblemáticas como “*The Nose*” de Shostakóvich en Copenhague y “*Rusalka*” de Dvorák en la Bergen National Opera en 2022 y 2023 respectivamente. Además, en octubre de 2023, presentó “*L’amore dei tre re*” de Montemezzi en el Teatro alla Scala de Milán.

Ópera: Manual de instrucciones

Presentación 18 de septiembre de 2024

LCS Eventos 2024

► *Lady Macbeth de Mtsensk*

Resulta interesante especular sobre el sentido último de una ópera como *Lady Macbeth del distrito de Mtsensk*, una pieza que, tanto musical como narrativamente, es de una eficacia casi cinematográfica, pero que, políticamente, aparece como una extraña anomalía estética en la Rusia de Stalin. Sea como sea, y lejos de la glorificación del proletariado que los ideólogos de la época reclamaban, *Lady Macbeth de Mtsensk* –tal como queda recogido en la ópera el argumento de la novela breve de Nikolai Leskov– puede leerse, visto desde el presente, como un *thriller*.

El relato transcurre en una zona rural de la Rusia profunda del siglo XIX y lo protagoniza Katerina, la esposa de un comerciante quien, aburrida de su marido, sometida a la tiranía de su suegro, seducida por un trabajador depravado de la factoría familiar, acaba asesinando primero a su suegro y luego a su marido creyendo así recuperar su libertad. La historia concluye con el descubrimiento fortuito del crimen por un campesino, que lo denuncia a la corrupta policía de la época, y con la posterior deportación de la pareja de asesinos a Siberia. Viaje que termina con un final trágico.

Partimos de las palabras del propio Shostakóvich cuando, reflexionando sobre *Lady Macbeth de Mtsensk*, dice que de lo que en realidad habla su ópera es de “cómo podría ser el amor si el mundo no estuviese lleno de cosas malas”.

Sea o no una obra con un punto de vista feminista (como a veces se señala), lo que es seguro es que la protagonista de *Lady Macbeth de Mtsensk* es una mujer sometida al patriarcado, atrapada en una estructura familiar que sólo espera de ella hijos para el marido, y nietos para el patriarca. Y lo cierto es que, en tiempos de los zares, la vida doméstica, social, política y religiosa de las clases altas estaba regulada por un conjunto de reglas domésticas (Domostroy) según las cuales las mujeres estaban sometidas al poder del hombre de la casa y la sexualidad femenina era reducida a la mera procreación.

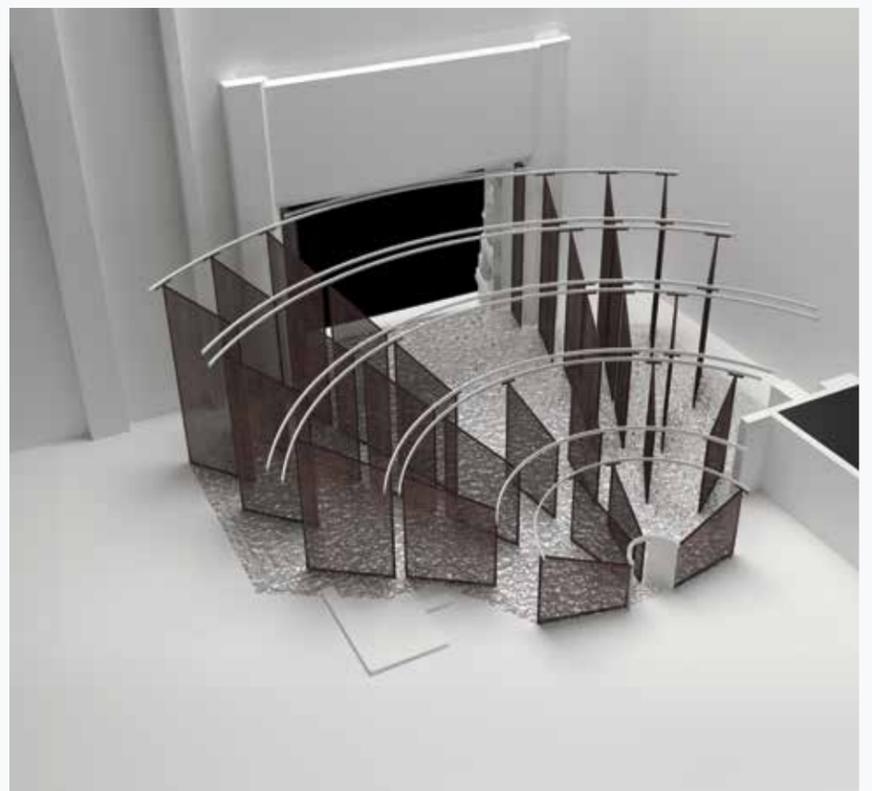
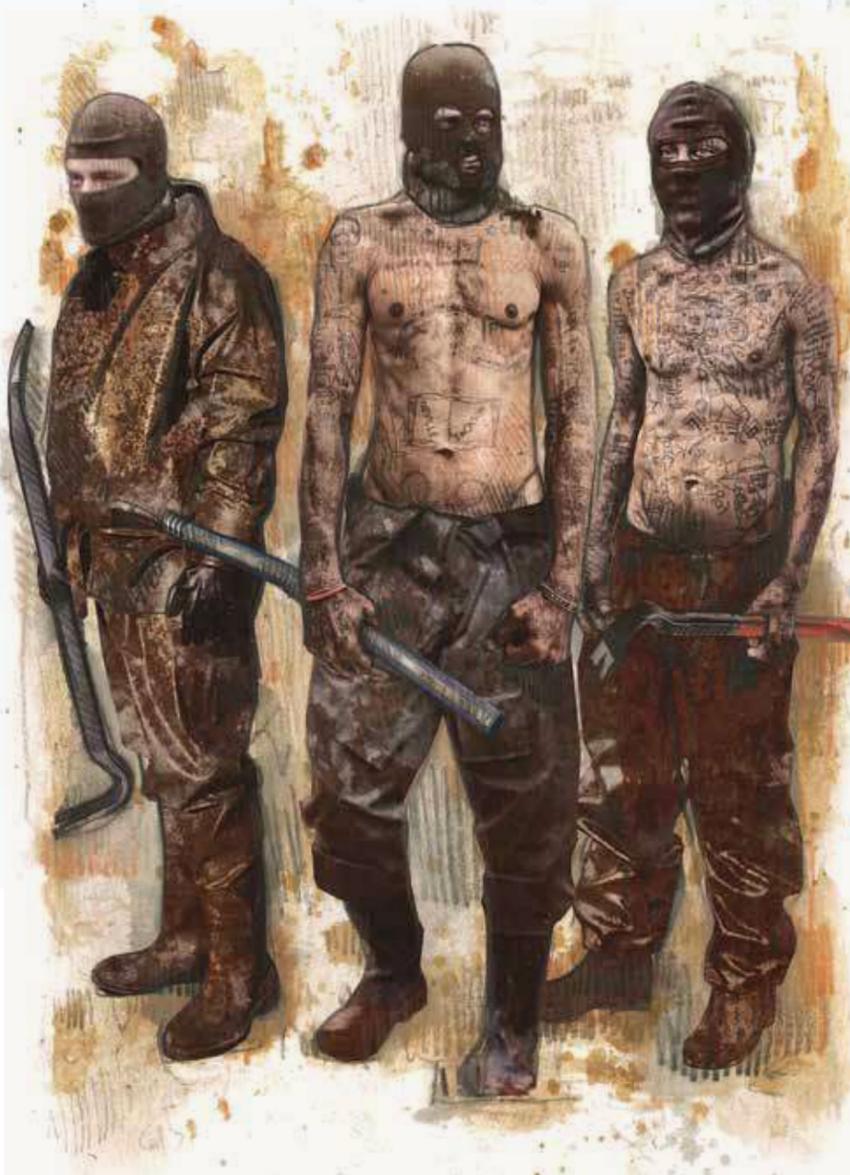
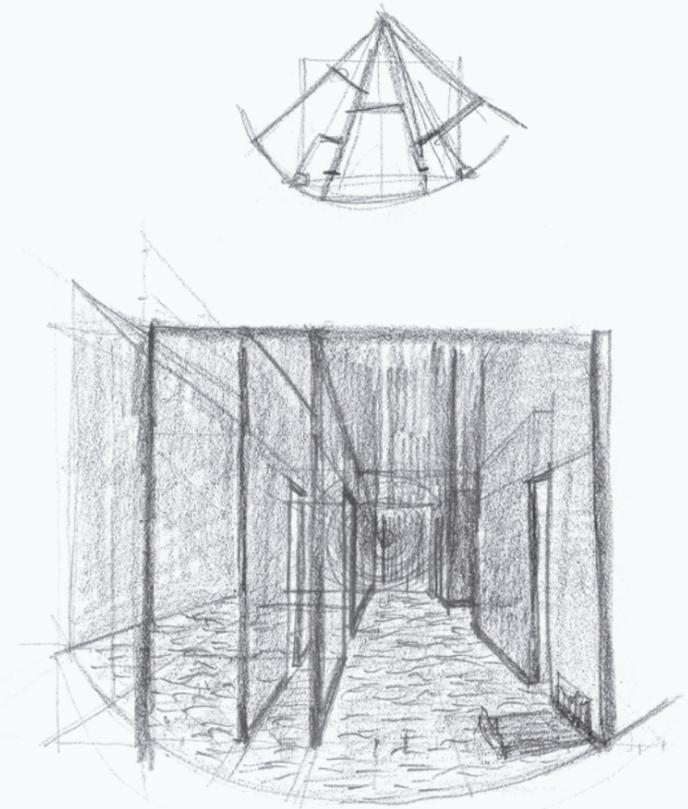
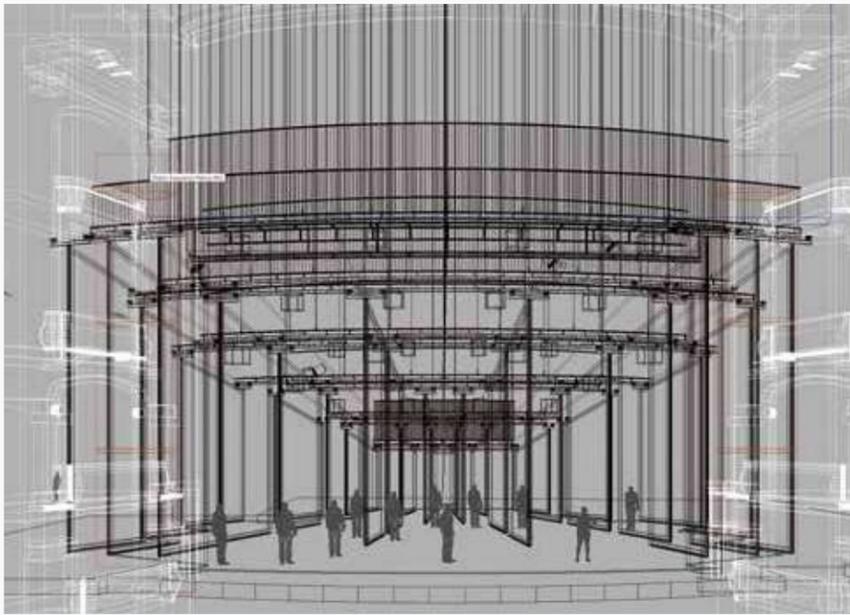
Es ésta la razón por la que la rebelión erótica de Katerina en brazos de su amante es la primera manera que encuentra para liberarse de la tiranía familiar... y, luego, con el asesinato de sus opresores, alcanzará la ilusión de la libertad. Desde el principio, el retrato de la protagonista es el retrato de una mujer psicológicamente anulada por un entorno familiar que sólo emite hacia ella juicios perturbadores, negativos: sobre su incapacidad de ser mujer, de producir hijos. Es una mujer encerrada en su habitación de matrimonio. Una habitación que funciona, a la vez, como prisión y refugio, y en la cual la cama se convierte en símbolo y evidencia de su infertilidad. Ese espacio vacío vendrá a llenarlo por completo su amante con una felicidad, explícitamente erótica, que pronto se transformará en una nueva y atormentada dependencia.

No hay más que acudir a las primeras frases que escuchamos de boca de Katerina: “No, no puedo dormir. Claro, dormí toda la noche y esta mañana me levanté para tomar el té con mi marido, y me acosté otra vez. Después de todo no hay otra cosa para hacer. ¡Dios, qué aburrimiento!” El aburrimiento como motor del crimen (curiosamente, el mismo aburrimiento al que, en *Ricardo III*, recurre Shakespeare para lanzar a su protagonista a una vorágine de asesinatos). Una mujer totalmente abatida por el sentimiento de inutilidad y, por lo tanto, sumergida en el más puro hastío, resulta ser una víctima fácil tanto de sus fantasías eróticas como de individuos sin escrúpulos como Serguei, su amante.

Ópera: *Manual de instrucciones*

Presentación 18 de septiembre de 2024

LCS Eventos 2024

* fotografías de diferentes óperas
realizadas por Àlex Ollé

Club la cama sol ediciones

Contacto

María del Mar Alonso

(+34) 622 491 502

maria@lacamasol.com

Carla Villeneuve

(+34) 600 644 403

carla@lacamasol.com

www.lacamasol.com