S I TOZ NON | Z ON | Patrocinador principal de la Temporada | Fundación | BBVA

Noviembre '21 **20, 23, 26, 29**

P. Mascagni CAVALLERIA RUSTICANA

R. Leoncavallo

PAGLIACCI

2021/2022 70 OPERA DENBORALDIA #SomosMásABAO

ABAO BILBAO OPERA

SINOPSIS CAVALLERIA RUSTICANA

Por Luis Gago

La acción se desarrolla en un pequeño pueblo de Sicilia. Amanece el Domingo de Pascua y Turiddu canta a lo lejos sobre su amor por Lola, a la que estaba prometido antes de ir a cumplir el servicio militar. Después de regresar descubrió que se había casado con el carretero Alfio. Sedujo entonces a Santuzza, pero ahora la ha abandonado y ha retomado su relación con Lola. Esa misma mañana, una angustiada Santuzza acude a ver a Mamma Lucia, la madre de Turiddu, que le dice que su hijo se encuentra fuera comprando vino. Pero Santuzza sabe que se ha visto a Turiddu de noche en el pueblo. Llega Alfio con un grupo de hombres, presumiendo de sus caballos y de Lola. Pregunta a Mamma Lucia si tiene buen vino. Cuando ella le dice que Turiddu ha ido a comprar más, Alfio contesta que esa misma mañana lo ha visto cerca de su casa. Lucia se muestra sorprendida, pero Santuzza le pide que no diga nada.

Cuando los habitantes del pueblo acuden en procesión hacia la iglesia, Santuzza se queda rezagada y expresa a Mamma Lucia su dolor por el comportamiento de Turiddu. La mujer le muestra su compasión y luego se va a misa. Turiddu llega a la plaza. Cuando Santuzza le echa en cara su relación con Lola, él niega sus acusaciones. Justo en ese momento pasa Lola camino de la iglesia. Ella se burla de Santuzza y Turiddu se dispone a seguirla. Santuzza le ruega que se quede

y le implora que no la abandone, pero Turiddu se niega a escucharla y se va, tras lo cual Santuzza lo maldice. Aparece Alfio, que llega tarde a misa. Santuzza le dice que Lola ha ido a la iglesia con Turiddu y revela que ella ha estado burlándose de él. En un ataque de rabia, Alfio dice que habrá de pagar por ello y se va precipitadamente, dejando tras él a una Santuzza atenazada por los remordimientos.

Tras salir de la iglesia, los campesinos se reúnen en la taberna de Mamma Lucia. Turiddu inicia un brindis, pero el ambiente se tensa cuando aparece Alfio.

Este rechaza aceptar la oferta de vino de Turiddu y lo reta a una pelea con navajas. Turiddu admite su culpa, pero se muestra decidido a enfrentarse a él, tanto por Santuzza como por su propio honor. Los dos hombres acuerdan encontrarse fuera del pueblo. Solo con su madre, Turiddu le ruega que cuide de Santuzza en caso de que no regrese, le pide que lo bendiga y luego se va para enfrentarse a Alfio. Llega Santuzza buscando a Turiddu y ambas mujeres se muestran temerosas ante una desgracia que presagian como inminente. La plaza se llena de campesinos y, de repente, se oye el grito de una mujer: "¡Han matado al compadre Turiddu!".

SINOPSIS PAGLIACCI

Por Luis Gago

En un breve **Prólogo**, Tonio, vestido con la ropa que vestirá luego en el Acto II, se presenta al público con el telón bajado para anunciar que el recurso a las máscaras en el espectáculo que está a punto de comenzar es algo querido por el autor como homenaje a las costumbres teatrales. La historia que van a ver los espectadores es verdadera y **los actores son hombres y mujeres con pasiones y sufrimientos auténticos**, iguales a los de cualquier otra persona.

La acción se desarrolla en Calabria, en Montalto, en pleno verano. Son las tres de la tarde y llega al pueblo una compañía de teatro ambulante, integrada por el payaso Canio, su mujer Nedda, Tonio y Beppe.

Tonio, con una deformación física, está enamorado de Nedda, pero cuando intenta revelarle sus sentimientos, ella se burla de él. Furioso y deseoso de venganza, Tonio descubre que Nedda mantiene una relación con Silvio, un vecino del pueblo que le pide a ella que huya con él esa misma noche. Tonio, que ha regresado y ha acertado a oír el final de su conversación, alerta a Canio, pero Silvio consigue escapar sin que lo reconozcan. Canio amenaza violentamente a Nedda, pero ella se niega a revelar el nombre de su amante. Beppe, otro miembro de la compañía, intenta contener a Canio, mientras que Tonio le aconseja que espere a la representación de esa noche para atrapar al culpable. Solo, Canio se sume en la desesperación: debe hacer de payaso a pesar de tener el corazón roto.

Ya es de noche y los habitantes del pueblo se reúnen para asistir a la representación, Silvio entre ellos. Beppe hace de Arlequín, que canta una serenata a Colombina, el personaje que interpreta Nedda. Él echa a su bufonesco criado Taddeo, encarnado por Tonio, y en la cena los dos enamorados planean envenenar a Pagliaccio, el marido de Colombina, que interpreta Canio. Cuando aparece inesperadamente Pagliaccio, Arlequín se va sigilosamente. Taddeo asegura maliciosamente a Pagliaccio que su mujer es inocente, lo que inflama los celos de Canio. Olvidándose de su papel y de la obra que están representando, este exige a Nedda que le diga el nombre de su amante. Ella intenta proseguir con la función y el público se muestra entusiasmado con el realismo y la veracidad del espectáculo. Canio, en un ataque de furia, apuñala a Nedda y luego a Silvio, que ha acudido en su ayuda. Volviéndose hacia la horrorizada multitud, Tonio anuncia que la comedia ha terminado.

En 8 pasos. Por Cesidio Niño

La corriente artística conocida como verismo es una tendencia de origen literario Italiana que aparece entre 1875 y 1896, que busca ser lo más verdadero posible con el día a día (verismo = verdad, realidad). Esta corriente y el éxito que tuvo fue en gran parte propiciado por dos obras que apenas se llevan dos años de diferencia, arraigadas en el acervo cultural italiano, y en el del aficionado en todo el mundo, y cuyos fragmentos se han escuchado en películas míticas como El Padrino, dibujos animados, anuncios y cuyas arias son frecuentes en recitales y grabaciones: Cavalleria Rusticana (Pietro Mascagni, 1890) y Pagliacci (Ruggero Leoncavallo, 1892). La trama transcurre en un periodo de tiempo determinado, un día. La primera el Domingo de Resurrección, la segunda el Día de la Asunción.

La producción que se verá en ABAO es la que se estrenó con gran éxito durante la temporada 2014-2015. Una producción propia, de estilo realista y muy teatral, repleta de acción y movimiento. Todo tiene su acción-reacción. Joan Antón Rechi, el director de escena, (en esta ocasión será Albert Stany el director de la reposición), la sitúa en un lugar y espacio que bien pudiera ser el **sur de Sicilia**, o el **sur de España**, y en un tiempo que aunque pasado no lo es tanto, pues por desgracia siempre queda algo de lo que nos hablan Cavalleria Rusticana y Pagliacci. Ambos títulos están secuenciados y así el espectador va a apreciar muy pronto todo lo que el texto indica y donde todos los personajes intuyen un drama cuyo desenlace callan. Todos ellos ponen de manifiesto la crudeza de las vidas de la gente sencilla, sus miedos y angustias, un espacio donde la vida no se detiene. Todo continúa. La historia de ayer, fue ayer, mañana se vivirá otra.

Estos dos títulos que por lo común suelen ir de la mano en la mayoría de las representaciones de ópera programadas por los teatros, son una verdadera joya musical, no exentas de tremenda dificultad tanto para los solistas como para el coro que en esta producción consta de 60 miembros del Coro de Opera de Bilbao, treinta hombres y treinta mujeres y un plantel de diez figurantes, donde tienen que hacer honor a números circenses. Junto a ellos el Coro Infantil de la Sociedad Coral de Bilbao, siempre con una prestación sin mácula.

Flautas, oboes, piccolos, fagotes, clarinetes trompas, trompetas, trombones, tuba, timpani, triángulo, címbalos, bombo, caja, gong, campanas tubulares, arpa, órgano... son parte de la instrumentación que se necesita para sacar adelante estas dos óperas de reconocido prestigio musical, vocal y popular, que deleitan al público con una música cercana, pegadiza, que poco a poco va creciendo en dramatismo y que al bajar el telón, nos deja sentimientos por tanta belleza donde el espectador no va a quedar indiferente ante la propuesta de ABAO Bilbao Opera. Ekaterina Semenchuk, Rocio Ignacio y Jorge de León, que ha puesto en pie al púbico alemán con estos dos personajes, Ambrogio Maestri, Mikeldi Atxalandabaso, Carlos Daza, Elena Zilio y Belén Elvira, forman un cartel de auténtico lujo bajo la batuta del prestigioso Daniel Oren, gran especialista en estas óperas.

Cavalleria Rusticana, se inicia de una forma serena, en contraste con el final. Turiddu comienza con: "O Lola c'hai di latti la cammisa". Otro de los grandes momentos es la Misa, un himno de Pascua que resume todas las pasiones del conjunto de la trama: Regina Coeli (inneggiamo, il Signor non è morto...). El aria de Santuzza "Voi lo sapete" El dúo entre Turiddu y Santuzza, "No, no Turiddu" musicalmente in crescendo, enérgico y duro que

se ve interrumpido por el stornello (una variante musical tradicional de Sicilia) de Lola con una maldición como cierre, "A te la mala Pascua, spergiuro", y que continúa con el siguiente dúo entre Santuzza y Alfio. La joven despechada desencadena el drama que ya se avecinaba y en el que Alfio jura venganza,

"Non perdono, vendeta avro". Mascagni vuelve a dar al coro un gran momento con "Viva, il vino spumeggiante" de ambiente festivo, que se torna triste de nuevo ante el encuentro entre Turiddu y Alfio y en el que siguiendo la costumbre siciliana, se abrazan. Turiddu muerde la oreja de Alfio, haciéndole sangrar lo que significa una lucha a muerte. Tras las palabras a su madre Mamma Lucia pidiéndole un último beso, despedida inequívoca de un camino hacia la muerte, los murmullos se suceden en la escena con un final y desgarrador grito de dolor: "Hanno ammazzato compare Turiddu" (han matado al compadre Turiddu).

Pagliacci, es teatro dentro del teatro. Partitura elaborada, muy sinfónica, con frases orquestales y vocales efectistas. Leoncavallo, nos sumerge en la ópera sacando a escena al barítono "Si può?", Prólogo (Tonio). Recurso teatral usado desde los orígenes operísticos y que autores tan modernos como Britten lo llevaron a cabo. El coro también tiene en esta ópera de 75 minutos su destacada y dificilísima presencia, (mayor que en Cavalleria) y nos anuncia con su "Son qua, ritornano!", la llegada del circo. Nedda canta su famosa aria "Qual fiamma avea nel guardo", de corte sentido, lírico, con agilidades vocales y que continúa en escena para mantener dos intensos dúos. Uno con Tonio, dramático y violento. Otro con Silvio, su amante, más apasionado y romántico "Decidi il mio destin". "Vesti la giubba" o también conocida "Ridi, pagliaccio," es el aria de Canio, el fragmento de la ópera más conocido y donde el tenor desgrana su estado más personal en contra de lo que tiene que hacer después: salir a escena y hacer reir. Más tarde, la escena de los comediantes va a ir dando paso al final, escuchando a Beppe (Arlequín), quien canta la celebérrima "Canzone di Arlecchino". Sigue Canio "No, pagliaccio non son" que nos conduce directamente al tremendo final con la sentencia de "La commedia e finita" ante la mirada estupefacta del público. Esta frase en la partitura está escrita para el barítono, pero tradicionalmente ha sido cantada por los tenores.

El "intermedio musical" es un recurso teatral basado en la música, por lo común, que hace de enlace entre dos momentos concretos en una misma obra, realzando la trama y el carácter bien cómico o dramático que ésta tuviera. Tanto Cavalleria Rusticana como Pagliacci, contienen sin duda dos de esos "intermedios musicales", famosísimos, y que llegan al espectador de forma inmediata. Aquí la función plena de este recurso musical cumple al cien por cien con todas las expectativas, ya que el público reconoce ambos por ser piezas que habitualmente se interpretan en salas de conciertos, se han llevado al disco y forman parte de los fondos musicales de anuncios y películas.

El gran hombre de las letras egipcio, premio Nobel de literatura, **Naguib Mahfuz**, manifestó en uno de sus multiples escritos: "el arte debe ser gusto, diversión y alucinación". Por eso el arte, por lo común, dura más que cualquiera de los caprichos individuales y de la sociedad, teniendo todo el tiempo del mundo a su favor, de ahí que Cavalleria Rustiana y Pagliacci permanezcan entre todos nosotros. Disfrutemos en todo su esplendor de estas óperas llenas de compases de melodía, muchas veces oculta aunque sean conocidas, como ocultos son, en definitiva, la mayoría de nuestros sentimientos y miedos, aquellos que nos hablan de la consistencia y de la estructura de nuestra vida. De lo que nos hablan estas dos óperas veristas.

CAVALLERIA RUSTICANA

Melodramma en un acto

Pietro Mascagni (1863-1945)

Libreto de Giovanni Targioni-Tozzetti y Guido Menasci, basado en la novela homónima de Giovanni Verga

Partitura: Casa Musicale Sonzogno di Piero Ostali (Milán). Editores y Propietarios.

Estrenada en Roma, Teatro Constanzi el 17 de mayo de 1890

Estreno en ABAO Bilbao Opera: Teatro Coliseo Albia el 24 de agosto de 1955

Representación en ABAO Bilbao Opera: 1.047a, 1.048a, 1.049a, 1.050a

De este título: 14^a, 15^a, 16^a, 17ª reposición del título

Representaciones: 20, 23, 26 y 29 de noviembre 2021

Producción: ABAO Bilbao Opera

PAGLIACCI

Dramma en un prólogo y dos actos

Ruggero Leoncavallo (1857-1919)

Libreto de Ruggero Leoncavallo

Partitura: Edición crítica de Giacomo Zani. Casa Musicale Sonzogno di Piero Ostali (Milán). Editores y Propietarios.

Estrenada en Milán, Teatro dal Verme el 21 de mayo de 1892

Estreno en ABAO Bilbao Opera: Teatro Coliseo Albia el 16 de septiembre de 1957

Representación en ABAO Bilbao Opera: 1.047^a, 1.048^a, 1.049^a, 1.050^a

De este título: 11^a, 12^a, 13^a, 14ª reposición del título

Representaciones: 20, 23, 26 y 29 de

noviembre 2021

Producción: ABAO Bilbao Opera

Orquesta: Euskadiko Orkestra

Coros: Coro de Ópera de Bilbao y Coro infantil de la Sociedad Coral de Bilbao

Cavalleria Rusticana: 1h 20 min

Pausa: 30 min. Pagliacci: 1h 25 min

Los tiempos son estimados, siendo susceptibles de variaciones en función de las necesidades técnicas y organizativas. Apertura de puertas: 45 minutos antes del comienzo de la función.

DANIEL OREN* Director musical BORIS DUJIN: Director del Coro de Ópera de Bilbao JOSÉ LUIS ORMAZABAL: Director del coro infantil de la Sociedad Coral de Bilbao

JOAN ANTON RECHI Director de escena

ALBERT ESTANY: Director de escena de la reposición GABRIELE MORESCHI: Escenografía

MERCÈ PALOMA: Vestuario ALBERTO RODRÍGUEZ*: Iluminación

JORGE DE LEÓN

Tenor TURIDDU, campesino de regreso del ejército, y CANIO.

iefe de la compañía teatral

CARLOS DAZA Barítono SILVIO, campesino amante de Nedda

EKATERINA SEMENCHUK* Mezzosoprano SANTUZZA, prometida de Turiddu

BELÉN ELVIRA* Mezzosoprano LOLA, esposa de Alfio v amante de Turiddu

AMBROGIO MAESTRI Barítono ALFIO, campesino carretero y TONIO comediante enamorado de Nedda

ROCIO IGNACIO Soprano NEDDA, actriz de feria v esposa de Canio

ABAO BILBAO OPERA, LA FUNDACIÓN EDP Y FUNDACIÓN "LA CAIXA", JUNTOS POR LA CULTURA EN EL PROGRAMA "ÓPERA Y +"

ABAO Bilbao Opera y la Fundación EDP han firmado un convenio de colaboración con el que ambas entidades amplían un acuerdo cuyo objetivo fundamental es contribuir al desarrollo del proyecto de fomento y difusión de la cultura lírica a través del programa "Opera y +" que la Asociación desarrolla en el Hospital Universitario de Cruces y que cuenta con la colaboración histórica por cuarto año consecutivo de Fundación "la Caixa".

El programa "Ópera y +" alcanza su séptima edición revalidando el éxito conseguido en las precedentes, y continúa con sus actividades de difusión y comunicación en torno a la ópera como herramienta de inclusión y desarrollo personal.

Los pacientes, familiares, responsables de servicio y profesionales de las unidades de Nefrología, Hospital de Día y Digestivo, participan en conferencias y talleres de formación centrados en conocer y profundizar la labor de los distintos profesionales y equipos que concurren en una producción de ópera, apoyándose en distinto material audiovisual y multimedia para ilustrar los contenidos.

Además, los participantes en estas jornadas y sus acompañantes que así lo deseen, pueden asistir a las óperas que se celebran en el Euskalduna Bilbao, con una pequeña sesión previa de introducción a la trayectoria de los intérpretes y el título que se va a representar.

El programa "Ópera y +" que cuenta con la colaboración de Fundación "la Caixa" por cuarto año consecutivo, se inició en 2015 con actividades tanto dentro como fuera del Hospital, está destinado a pacientes, familiares y profesionales sanitarios, y también se extiende a los servicios de Pediatría y Neonatología con actividades especializadas para ello y tiene como objetivo contribuir al bienestar emocional de pacientes y familiares a través del conocimiento y disfrute de la música en general y de la ópera en particular. A lo largo de la temporada se organizan en torno a medio centenar de actividades en las que participan cerca de 2.000 personas.

La compañía energética está vinculada a ABAO Bilbao Opera desde 2004, en una apuesta decidida por el desarrollo de las actividades culturales y sociales en torno a la ópera.

AGENDA

NOVIEMBRE '2'

19 NOVIEMBRE - 19:15

ABC de la ópera.

Conferencia Cavalleria Rusticana y Pagliacci. Ponentes: Mariela Rubio y

Rafael Bernardo Museo Bellas Artes Bilbao.

Auditorio

20 NOVIEMBRE - 19:00

Estreno Cavalleria Rusticana y Pagliacci. Turno A Euskalduna Bilbao. Auditorio

23 NOVIEMBRE - 19:30

2ª Representación Cavalleria Rusticana y Pagliacci. Turno B Euskalduna Bilbao. Auditorio

26 NOVIEMBRE - 19:30

3ª Representación Cavalleri Rusticana y Pagliacci. Turno C Euskalduna Bilbao. Auditorio

29 NOVIEMBRE - 19:30

4ª Representación Cavalleria Rusticana y Pagliacci. Turno D Euskalduna Bilbao. Auditorio

30 NOVIEMBRE - 18:00

Asamblea General Ordinaria Biblioteca CRAI. Sala Ellacuría. C/ Ramón Rubial 1. Bilbao

30 NOVIEMBRE - 19:00

Asamblea General Extraordinaria Biblioteca CRAI. Sala Ellacuría. C/ Ramón Rubial 1. Bilbao

3 ENERO - 18:00

Abao Txiki. Guillermo Tell 1ª representación Teatro Arriaga

4 ENERO - 12:00

Abao Txiki. Guillermo Tell. 2ª representación Teatro Arriaga

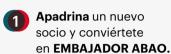
4 ENERO - 18:00

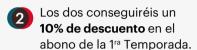
Abao Txiki. Guillermo Tell. 3ª representación Teatro Arriaga

5 ENERO - 12:00

Abao Txiki. Guillermo Tell. 4ª representación Teatro Arriaga

LO MEJOR DE LA ÓPERA, COMPARTIRI A

AUDIOGUÍA

CAVALLERIA RUSTICANA

Febrero 2015. 63 Temporada ABAO Bilbao Opera

- Director: Alessandro Vitiello
- · Orquesta: Orquesta Sinfónica de Navarra
- Coro: Coro de Ópera de Bilbao; Director: Boris Dujin

1. "Tu qui Santuzza". Santuzza, Daniela Barcellona; Turiddu, Gregory Kunde; Lola, Nuria Lorenzo

2. Intermezzo. Orquesta Sinfónica de Navarra

3. "Regina coeli". Santuzza, Daniela Barcellona; Coro de Ópera de Bilbao

PAGLIACCI

Febrero 2015. 63 Temporada ABAO Bilbao Opera

- Director: Alessandro Vitiello
- · Orquesta: Orquesta Sinfónica de Navarra
- Coro: Coro de Ópera de Bilbao; Director: Boris Dujin
- · Coro infantil: Kantika Korala; Director: Basilio Astúlez

1. "Nedda!... Silvio! A quest'ora...". Nedda, Inva Mula; Silvio, Manel Esteve

2. Intermezzo. Orquesta Sinfónica de Navarra

3. "Vesti la giuba". Canio, Gregory Kunde

ACTIVIDADES PARALEL

CICLO DE CONFERENCIAS "EL ABC DE LA ÓPERA"

VIERNES 19 NOVIEMBRE - 19:15 **CAVALLERIA RUSTICANA Y PAGLIACCI** Ponentes: Mariela Rubio y Rafa Bernardo Museo Bellas Artes Bilbao. Auditorio

Directores y presentadores del programa Play Opera de Cadena Ser. El padre de Rafa no estaba dispuesto a renunciar a la ópera para cuidar de un niño, así que este niño mamó ópera desde su más tierna infancia. El resultado, incalificable. Verdiano. Mariela Rubio, adicta a los preludios para clave bien temperado de Bach, propuso a Rafa una aventura musical en la radio y este, inexplicablemente, aceptó. Wagneriana.

Actividad prioritaria para socios de ABAO Bilbao Opera

Acceso prioritario para socios y empresas colaboradoras de ABAO. Invitaciones disponibles en la web y en las oficinas de ABAO desde el lunes 15 de noviembre. Una invitación por persona.

RADIO (900 O.M. - 92.2 FM)

LUNES 22 NOVIEMBRE - 23:30

Emisión radiofónica de la conferencia en Radio Popular **WEB** Archivo audio disponible a partir:

MARTES 23 NOVIEMBRE

www.abao.org/es/Conferencias.html

ABAO Txiki celebra la Navidad con "Guillermo Tell"

Una flecha, una manzana, un niño, la aventura de un valiente ballestero... son las imágenes más inmediatas que los niños tienen de Guillermo Tell. Saben, por tradición, cuentos y leyendas, que fue un señor que tiró una flecha a una manzana que estaba encima de la cabeza de su propio hijo. Lo que desconocen son los motivos; tampoco saben que fue un héroe de la independencia suiza en tiempos de la época medieval. También descubrirán que es el protagonista de una ópera escrita por Gioachino Rossini.

Una adaptación realizada por la compañía La Baldufa, con un trabajo visual y escenográfico cuidadoso lleno de proyecciones y títeres, y una historia con un ritmo trepidante, donde el humor será uno de los ejes vertebrales de un espectáculo fresco y divertido que seguro acercará el universo de Rossini a toda la familia.

Música: Gioachino Rossini Dirección de escena: Ramon Molins Producción: Gran Teatre del Liceu

Edad recomendada:

• A partir de 6 años

Duración:

• 65 min

Sesiones en familia:

- 3 y 4 de enero (12:00 y 18:00)
- 5 de enero (12:00)

Entradas:

- Teatro Arriaga: Taquilla y www.teatroarriaga.eus
- ABAO Bilbao Opera: Taquillas y www.abao.org
- Cajeros multiservicio BBK
- * En castellano con sobretítulos en euskera y castellano

Premio Alimentos de España Mejor Vino 2021 Medalla de Oro, Mejor Vino

Concours Mondial Bruxelles Gran Bacchus de Oro, Mejor vino

Premios Bacchus* *Ganador en rigurosa cata ciega entre 1.672 vinos de diferentes países.

PATROCINADOR PRINCIPAL

Fundación

MECENAS

PATROCINADOR

COLABORADORES

ASOCIADOS

ES MIEMBRO DE

opera europa

EDITA

ABAO Bilbao Opera

Jose Maria Olabarri, 2 y 4 48001 BILBAO

Tel: 94 435 51 00 - Fax: 94 435 51 01 abao@abao.org - www.abao.org

