

NUEVE ÓPERAS DE DIVULGACIÓN HISTÓRICA

SOBRE LA GUERRA DE LAS COMUNIDADES

*Recientemente se han celebrado los 400 años de la ópera, para mostrar la vitalidad del género y aumentar su popularidad. La ópera recibe cada año en los distintos teatros decenas de millones de espectadores, llega a un **número creciente de jóvenes** y genera **ingresos considerables**, sin embargo, sigue estando fragilizada por su reputación de arte caro y elitista.*

Desde hace décadas, después de la gran maduración de la ópera a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX, ésta busca un **nuevo desarrollo**. En los inicios del Siglo XXI, el género operístico trata de reinventarse a sí mismo. Busca acercarse al público, busca nuevos canales de comunicación, nuevos lenguajes y nuevos espacios: hemos visto, recientemente, cómo **la ópera salía a la calle** para representar la Traviata en la estación de ferrocarriles de Zürich. Esa misma obra se había representado en la estación Paddington de Londres pocos años atrás.

Se busca romper con el lenguaje tradicional, con los espacios habituales. Se trata de conectar con un nuevo público, de tener una concepción global de todo el espectáculo, redondeando los textos y teniendo muy presente la puesta en escena. Se ha incorporado el cante jondo a la ópera, se han utilizado elementos electroacústicos, se ha buceado en la música tradicional, se han buscado nuevas soluciones estéticas... Se ha adornado la ópera. Se han matizado conceptos, se han fusionado corrientes, los autores se han comprometido moral y políticamente... pero no se ha ido a la raíz, no se ha cambiado la naturaleza de la música ni su función.

Se ha querido **cambiar a la sociedad** a través de la ópera y a veces sólo se ha caído en la reiteración, o en la autocomplacencia, o en el esnobismo.

Lo que aquí se propone es la creación de un **nuevo género operístico**. En concreto, lo que hemos dado en llamar *‘ópera de divulgación histórica’*, es decir, una ópera inspirada en un hecho real y contada no con libertad creativa o literaria, sino desde el **rigor científico**.

Por otro lado, esta ópera será representada en los emplazamientos originales en los que se inspira el libreto, con lo que el carácter del nuevo género alcanza una dimensión nueva al integrar el espacio real dentro de la narrativa propiamente divulgativa. Así, **el**

espacio entra en armonía con la música, una música al servicio de una historia real y de un espacio real, que se explica a través de ella.

En la Historia de la Música, en contadísimas ocasiones nos encontramos con una pieza creada para un espacio concreto. Telemann compuso una obra que debía ser interpretada en la Basílica de San Pedro, pero apenas se sabe de otras composiciones creadas para un espacio específico.

Como se ve, nuestra propuesta va mucho más allá de ‘sacar de contexto’ una ópera previamente concebida o de ‘adornar’ o ‘desarrollar’ el género operístico, porque se trata de diseñar y elaborar esa música para un **espacio exclusivo**, único, desde la esencia misma de la creación musical, para que sea la música la que se adapte a ese espacio, la que entre en simbiosis con él.

Además, se cambia la naturaleza misma de la ópera. La finalidad es la búsqueda de las señas de identidad de nuestra comunidad y la divulgación histórica, y dar a conocer a la sociedad castellano-leonesa los aspectos importantes de su Historia y de su Patrimonio, los elementos comunes que vertebran nuestra tierra.

Nos encontramos, pues, con que la *ópera de divulgación histórica* es ya, en sí, un **nuevo lenguaje**, puesto que el libreto adquiere un estatus pedagógico. La música también adquiere una nueva dimensión, ya que es una música no sólo creada para contar y acompañar una historia, sino para vestir un espacio concreto, cambiar su naturaleza y fusionarse con él.

A todo esto hay que añadir un aspecto nuevo: a través de la ópera de divulgación histórica **se cambia la funcionalidad del espacio**, por lo que todo lo que rodea a la propia puesta en escena cobra una dimensión nueva y nos encontramos con una *arquitectura cognitiva*, es decir **temporal, circunstancial, momentánea y reversible**.

Los especialistas coinciden, sin embargo, en que nada hace más daño a la música teatral de nuestros días que los malos intérpretes y la falta de medios. Para ello, proponemos sacar el mayor rendimiento a la inversión reutilizando elementos arquitectónicos y atrezzo y creando una *compañía musical permanente* para la representación de todas las obras.

La divulgación de la Historia de Castilla y León.

Siguiendo el modelo de las óperas de divulgación histórica ‘**Oci, el chamán**’, puesta en escena en agosto de **2006**, y ‘**Pedro el Cruel**’, estrenada en agosto de **2009**, se propone un proyecto a gran escala para Castilla y León que desarrolle el concepto de *ópera de divulgación histórica*. Se trataría de escoger **nueve puntos clave** de la Comunidad en los que se desarrollasen episodios cruciales de la Revuelta de las Comunidades y elaborar **nueve libretos** sobre los que componer **nueve breves óperas de divulgación histórica** de aproximadamente una hora de duración cada una, concebidas como nueve capítulos, o nueve ACTOS, de una misma trama que se representarían de forma cronológica en esos nueve puntos, previamente seleccionados, donde se narrarían los hechos principales del conflicto. En el desarrollo de estas nueve óperas, iremos viendo cómo se incorporan a la trama los principales protagonistas, los comuneros, en aquellas plazas más relevantes de esta revuelta: Tordesillas, Burgos, Valladolid, Zamora, Soria, Toro, Palencia, Medina de Rioseco, León...

Existe la posibilidad de reagrupar con posterioridad estas nueve óperas dando lugar a sólo tres óperas, de tres actos cada una, que se podrían poner en escena en los tres meses de actividades concertísticas que restarían para completar el año en activo de la compañía antes mencionada.

La base de la idea, pues, consiste en hacer una ópera cuyo contenido no sea la mera ficción, sino que guarde relación con un **hecho real** vinculado a esos emplazamientos, contando y explicando la historia de la Revuelta de las Comunidades. El argumento, no sólo debe inspirarse en un acontecimiento histórico, sino que en su desarrollo ha de seguir un escrupuloso **rigor histórico y científico**. Además, la ópera ha de ser un **elemento divulgador**, ha de conectar con el público y complementar previos trabajos de investigación, puesta en valor, etc.

*Lo más novedoso e importante es que las óperas se representarían en los **emplazamientos originales**, lo que reforzaría el **carácter sensibilizador** sobre el aspecto patrimonial que quiera destacarse y sobre los lazos comunes de Castilla y León.*

La teatralización

El siguiente paso sería desarrollar un **proyecto de investigación** paralelo sobre el cambio de **funcionalidad de ese elemento natural o arquitectónico** del patrimonio castellano-leonés. A la hora de poner en escena las nueve óperas, se elaborarán sendos **proyectos arquitectónicos** para convertir en un escenario algo que no lo es, hacer de un espacio natural, de una estructura, de un valor patrimonial, un elemento coreográfico, un marco, un ambiente.

Es muy importante que las estructuras arquitectónicas que ‘teatralicen’ ese espacio para convertirlo en un **escenario operístico** sean completamente **reversibles**, y no es menos importante desarrollar un minucioso trabajo entorno a la iluminación y la acústica del lugar, aunque, sin lugar a dudas, el aspecto más trascendente sobre el que investigar es ese **cambio temporal en la funcionalidad del lugar**.

El proyecto arquitectónico

Es un proyecto de *arquitectura cognitiva y temporal*: puesto que sólo opera (o lo hace principalmente) **a nivel ideológico**, sobre unos elementos físicos preexistentes, cambiando temporalmente el significado cultural que en la actualidad tienen. Por otra parte, le atribuye un valor cultural que no es el del pasado propiamente dicho (en el sentido de que la tradición es todo aquello que, pareciendo dado por el pasado, es en realidad construido desde el presente) .

También puede decirse que es una *arquitectura no material*, pero que tiene una serie de elementos propios de la arquitectura al uso:

- *Impone al espectador una perspectiva*, luego constriñe y **dirige su percepción** del espacio (por el mero hecho de sentarlo en un sitio y orientar su mirada hacia una dirección concreta).
- Tal percepción, **puede ser modificada** durante el desarrollo de la acción, poniendo en juego, con la posición de los elementos centrales (actores, coro, etc.) distintas perspectivas.
- Puede, por tanto, ser **dinámica**; una arquitectura que se modifica a sí misma en tiempo real.

De la percepción visual, que es el elemento clave de esta arquitectura, desprovista completamente de funcionalidad en el sentido utilitario del término, el elemento central es la luz. Se puede aprovechar como recurso escénico y de dinamismo de la arquitectura, tanto la luz natural (permite contraluces, juegos de sombras, etc.) teniendo en cuenta la hora y la época del año.

Se puede emplear iluminación artificial (noche, tener en cuenta la luna), no sólo para hacer visible el elemento central de la acción, sino para poner en juego u ocultar determinados elementos del paisaje (aún los más distantes) para cambiar el escenario. Se trata de crear algo más elaborado que los habituales espectáculos de luz y sonido y jugar con los elementos no sólo en base a su *significado figurativo* (un cerro, un árbol...), sino también en función de las distintas formas geométricas y sus perspectivas, es decir, jugando con su **significado abstracto**, con las connotaciones psicológicas de la distancia, la verticalidad u horizontalidad, el color de la luz, etc. Se busca ir *generando varios decorados* en el transcurso de la acción con un mismo paisaje (idea de **dinamismo escénico**).

La ópera es también una **arquitectura sonora**: la distribución de la fuentes de sonido en el espacio y su movilidad es otro elemento de dinamismo.

El espectáculo será cognitivo, dinámico, inmaterial, visual y sonoro, sensorial, (*Arquitectura sensorial dinámica*).

El proyecto no tendrá impacto permanente sobre el paisaje (otra característica básica de esta arquitectura).

El público será parte integrante del paisaje y de la coreografía. Importantísima es también la **poderosa carga emotiva** que la música puede tener sobre la gente... Al espacio físico y abstracto se le añade una nueva alteración, la de la subjetividad que impone la música, consiguiendo alterar la percepción del público del propio paisaje a través de una **alteración sensitiva y emocional**, con lo cual se refuerza más la idea de una *arquitectura cognitiva e inmaterial*... porque construimos una determinada emoción, un juicio, una subjetividad... Consistiría en convertir los juicios personales del público en elementos arquitectónicos que alterasen más aún la percepción del paisaje, y todo gracias a la música.

Reaprovechamiento del material escénico

En función de los espacios se prevé aprovechar parte de los escenarios desmontables y modulares. El planteamiento en esta línea es diseñar elementos de escena que sirvan de base para distintos montajes y situaciones.

Los equipos de **iluminación**, focos, filtros, mesas y cableados serán reutilizables y se planificarán distintas combinaciones en función de cada espectáculo. Para todo ello se prevé tener técnicos propios en plantilla.

También se ha pensado en alquilar aquellos elementos del equipamiento que no puedan ser amortizables, para no incluir gastos de material inventariable.

El graderío estará constituido por elementos eclécticos y en función de los espacios a *teatralizar*.

Para resolver posibles **problemas meteorológicos** en principio no contemplados, se ha previsto un procedimiento o protocolo a seguir con las actuaciones. En primera instancia se procederá a posponer la representación una semana. Si las previsiones meteorológicas son claramente adversas a una semana vista, o si las perturbaciones atmosféricas persisten una semana después, se contempla presupuestar, en calidad de **gastos imprevistos**, el alquiler de una **carpa-dosel**.

Los **camerinos** consistirán en casetas tipo contenedor (incluirán aseos, duchas, vestuarios etc.) y se conseguirán a través de **empresas de alquiler de equipos y montaje**.

Se **amplificará el sonido de forma natural**, construyendo una *scaena* desmontable y una **orchestra** para los músicos, y rodeando al público con unas **pantallas abovedadas**, para proyectar el sonido, integradas en el espacio.

El espectáculo

El tercer elemento de esta propuesta es el propio espectáculo. La idea que aquí se sugiere es hacer una **representación periódica mensual** de cada una de las óperas (o actos de ópera) en cada uno de los puntos patrimoniales relacionados con la Revuelta de las Comunidades que se hayan escogido **a lo largo de todo un año**. Una vez hecho esto, las nueve breves óperas se agruparían en **tres trilogías** que se pondrían en escena, ya fuera de su contexto histórico, en diversos teatros de la comunidad y de otros lugares del país y/o de la Unión Europea.

La aportación cultural y musical

Con el fin de llevar a cabo el proyecto desde un punto de vista estrictamente musical, se hace imprescindible (debido a la intensa actividad que se persigue y al constante número de ensayos que se necesita) crear una joven agrupación musical, una sociedad o compañía específica para este proyecto. Así, a lo largo de todo un año, quedarán constituidos **una orquesta, un coro y un sexteto de solistas** formados *ex profeso* para representar las nueve óperas.

Los tiempos

Para el desarrollo del proyecto se prevén tres etapas clave: Un período de **investigación** (documentación histórica, contacto con los equipos de investigación, con los investigadores particulares, con las asociaciones o empresas relacionadas con los entornos o edificios que se hayan seleccionado, y desarrollo de los consiguientes proyectos arquitectónicos pertinentes para cada espacio natural o edificio escogido), otro periodo de **creación musical** (que en un principio irá relacionada con la propia investigación y que después se completará una vez formadas la orquesta y la agrupación coral, y una vez seleccionados los solistas) y otro período, el más intenso, de **puesta en escena de las óperas**.

Para **poner en escena las nueve óperas** a lo largo de todo un año, se ha pensado en un primer período de **nueve meses**, a razón de **una, dos** o hasta **tres representaciones mensuales** de cada ópera, en nueve meses consecutivos, en nueve emplazamientos originales diferentes, y, si fuera posible encontrar en todas alguna relación con el conflicto, en cada una de las **nueve provincias de Castilla y León**, más **otros tres** para representar en los diversos teatros que así lo hayan decidido **las tres trilogías**, a razón de **dos representaciones semanales**. Así, quedaría completo un año de actividad de la compañía.