

STREET SCENE

Páginas 2 - 4	Ficha artística
Página 5	Argumento
Páginas 6 - 7	<i>¿Ópera o musical? Sencillamente, una obra maestra</i> Joan Matabosch
Páginas 8 - 11	Biografías

Contenidos extraídos del programa de mano del Teatro Real

STREET SCENE

Kurt Weill (1900-1950)

American Opera en dos actos

Libreto de **Elmer Rice**, basado en su obra de **teatro homónima**

Letras de Elmer Rice y Langston Hughes

Estrenada en el Schubert Theatre de Filadelfia el 16 de diciembre de 1946

Nueva producción del Teatro Real,
en coproducción con la ópera de Montecarlo y la

Oper Köln

Estreno en el Teatro Real

FICHA ARTÍSTICA

Director musical	Tim Murray
Director de escena	John Fulljames
Escenógrafo y figurinista	Dick Bird
Iluminador	James Farncombe
Coreógrafo	Arthur Pita
Directora asociada	Lucy Bradley
Diseñador de sonido	Poti Martin
Director del coro	Andrés Máspero
Directora del coro de niños	Ana González
Asistente del director musical	Lee Reynolds
Asistente director de escena	Leo Castaldi
Asistente del escenógrafo	Alejandra Requeijo González
Asistente del figurinista	Eva Salas
Asistente del iluminador	Carlos Torrijos
Asistente de diseñador de sonido	German Schlatter
Supervisor de dialecto y voz	Richard Ryder
Programador de luces	Andy Davis
Lucha escénica	Jesus Esperanza, Kike Inchausti

REPARTO

Frank Maurant	Paulo Szot
Anna Maurant	Patricia Racette
Rose Maurant	Mary Bevan
Willie Maurant	Matteo Artuñedo
Abraham Kaplan	Geoffrey Dolton
Sam Kaplan	Joel Prieto
Shirley Kaplan	Verónica Polo

	George Jones Emma Jones Mae Jones / Primera niñera Vincent Jones / Nuevo inquilino Quennie the Dog	Gerardo Bullon Lucy Schauer Sarah-Marie Maxell Javier Ramos Mika (Fauna y Acción, SL)
febrero)	Greta Fiorentino Lippo Fiorentino	Jeni Bern José Manuel Zapata (13, 14, 16, 17, 18 de
junio)		Vicente Ombuena (26, 27, 29, 30 de mayo. 1 de
	Carl Olsen Olga Olsen	Scott Wilde Harriet Williams
de junio)	Henry Davis	Eric Greene (13, 14, 16, 17, 18 de febrero) Mandisinde Mbuyazwe (26, 27, 29, 30 de mayo. 1
Martos	Mrs. Davis Grace Davis	Irene Caja Olivia Nardos Sierra / Lucia Serriñan / Celia
	Daniel Buchanan	Tyler Clarke
febrero)	Mrs. Hildebrand Jennie Hildebrand	Montse Gabriel Marta Fontanals-Simmons (13, 14, 16, 17, 18 de
junio)	Charlie Hildebrand Mary Hildebrand	Katie Coventry (26, 27, 29, 30 de mayo. 1 de
	Harry Easter	Diego Poch Clara Barrios
junio)	Dick McGann Steve Sankey Segunda niñera Madre / Nueva inquilina Doctor Wilson Oficial Murphy / Lechero Agente judicial Fred Cullen / Policia Policías / Enfermeros de ambulancia Obreros Joe Joan Myrtle Joan Violin Girl Two salvation Girls	Richard Burkhard (13, 14, 16, 17, 18 de febrero) Marcus Farnworth (26, 27, 29, 30 de mayo. 1 de
febrero)		Dominic Lamb Kwenya Carreira Laurel Dougall Inma Mira Ángel Burgos Jonathan D. Mellor Pablo Pinedo Sixto Cid Álvaro Hurtado, Andrés Bernal Ángel Burgos, Álvaro Hurtado Iván Sanz Mariam González Carmen Gorostidi Lucia Serriñan Carmen Vicente Celia Martos / Laura Pulido (13, 14, 16, 17, 18 de

Celia Martos / Calalina Peláez (26, 27, 29, 30 de mayo. 1 de junio)

Bailarines Lisvet Barcia Cabrera, Cecilia Gala, Javier Toca “Tete”, Briel González

**Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real
Pequeños y Jóvenes Cantores de la JORCAM**

Edición musical

Por acuerdo con European American Music Corporation,
representada por Universal Edition AG, Vienna

Duración aproximada

2 horas y 55 minutos
Acto I: 1 hora y 25 minutos
Pausa de 25 minutos
Acto II: 1 hora y cinco minutos

**13, 14, 16, 17, 18 de febrero
26, 27, 29, 30 de mayo. 1 de junio**

20:00 horas. Domingos: 18:00 horas

Patrocina

Fundación BBVA

ARGUMENTO

El título de la obra hace referencia a una escena callejera en Nueva York. Un fragmento de vida en una calle del barrio pobre de la ciudad, el East Side Manhattan, frente a una escalera de vecinos, en un espacio social afectado por la crisis económica y presentado con un hiperrealismo descarnado.

ACTO I

Frente al número 346 de Lower East Side, en el Nueva York de los años cuarenta del siglo pasado, los vecinos comentan el calor insoportable, los molestos mosquitos y los pequeños cotilleos del barrio. El comentario estrella es que Anna Maurant, esposa de Frank y madre de Rose, se entiende con el repartidor de leche. Las mujeres lo comentan excitadas, pero callan de inmediato en cuanto aparece la protagonista del adulterio. El retablo de personajes incluye también a Daniel Buchanan, nervioso por el parto inminente de su esposa; Abraham Kaplan, judío, cuyas arengas anticapitalistas entretienen a algunos y hartan a los demás; la jovencísima Jenny Hildebrand, de familia alemana, radiante tras su graduación en el instituto; el italiano Lippo Fiorentino, que regala helados a todo el mundo; el portero, Henry Davis, que vive en el subterráneo del inmueble; la señora Olsen, capaz de dejar de cuidar a su bebé para espiar a sus vecinos; y una pareja que regresa de una noche de fiesta.

En esta galería de personajes destaca Rose Maurant, hija de Anna y del tramoyista Frank, hombre duro, bebedor, severo y reaccionario, insensible a las demandas de afecto de Anna. Su hija Rose es una joven trabajadora, decente, empleada como administrativa en una inmobiliaria y asediada tanto por los rumores sobre el adulterio de su madre como por las atenciones de dos seductores de la peor calaña: su vecino Vincent, hombre de la calle siempre dispuesto a pegarse con alguien, y Harry Easter, patrón de la oficina donde trabaja, que intenta engañarla prometiéndole una carrera en el mundo del espectáculo. El contrapunto es la figura de Sam, hijo de los Kaplan, estudiante de derecho, que la ama sinceramente y le propone reiteradamente escapar para emprender una nueva vida lejos de aquel barrio.

ACTO II

La vida sigue. Los niños imitan en sus juegos a personajes característicos de la sociedad de Nueva York, los vecinos celebran que la esposa de Daniel Buchanan haya dado a luz. Y los alguaciles desahucian a los Hildebrand, abandonados por el padre y, como consecuencia, incapaces de pagar el alquiler. Entre las pequeñas anécdotas de la vida cotidiana que se van sucediendo, se percibe que una de ellas tiene un claro potencial amenazador: el esposo de Anna, Frank Maurant, dice que tiene que irse a la ciudad, y Rose también se ausenta para asistir a un funeral. Cuando llega el repartidor de leche, Anna lo invita a subir a su casa. Y sucede lo inevitable: el marido llega por sorpresa, sube las escaleras del apartamento y se escuchan dos disparos. El lechero muere al instante mientras que a Anna se la tienen que llevar en una ambulancia. Frank escapa entre la confusión.

Poco después, asistimos a las consecuencias de la tragedia, que son que todo continúa como si no hubiera pasado nada. Unas nodrizas con sus respectivos carritos visitan el lugar que han visto fotografiado en el diario, para curiosear un rato y pasar la tarde. Entre los

personajes afectados directamente, Rose regresa del hospital, donde su madre ha fallecido, y encuentra el consuelo de Sam, que una vez más le propone escapar. Pero ella lo rechaza porque no quiere ser una carga que lo obligue a dejar sus estudios. Y finalmente la policía encuentra al asesino y lo detiene. Antes, Frank puede explicarle a su hija que amaba a su madre, pero que no supo controlarse. Todo regresa a la normalidad: llegan unos nuevos inquilinos para el piso que habían ocupado los Hildebrand y los vecinos comentan el calor, tan asfixiante, los molestos mosquitos y los pequeños cotilleos del barrio

¿ÓPERA O MUSICAL? SENCILLAMENTE, UNA OBRA MAESTRA

Joan Matabosch

Street Scene, de Kurt Weill, está basada en un célebre texto teatral del gran dramaturgo americano Elmer Rice estrenado en 1929 y galardonado con el Premio Pulitzer. Rice se convirtió en el más implacable luchador contra el fanatismo racial y religioso de su época, y denunció sistemáticamente el fracaso de los esfuerzos reformistas del siglo XIX con imágenes literarias devastadoras sobre las condiciones en las que sobrevivían los inmigrantes y refugiados en el Nueva York de finales de los años veinte: hacinamiento en viviendas precariamente construidas, sin servicios públicos, y sin capacidad de reacción ante los incendios y la propagación de enfermedades. Street Scene es su obra maestra y no tiene nada de extraño que llamara la atención a un Kurt Weill que acababa de llegar a Estados Unidos huyendo de la persecución nazi y que seguramente vio en el texto de Elmer Rice la coda más brillante que podía imaginar a sus colaboraciones con Bertolt Brecht en Alemania. De nuevo se sentía en casa: un teatro capaz de mostrar críticamente la realidad, tal como es, sin edulcorantes, y desde la perspectiva de los desfavorecidos que han sido aplastados por el sistema. Justo lo contrario a la evasión de la realidad que ha buscado tantas veces el mundo del espectáculo. En este aspecto, ciertamente, parece sintonizar con la herencia de Brecht, pero, en lo demás, Street Scene adopta un código de un hiperrealismo descarnado que está en las antípodas del Weill alemán.

Tras una cierta resistencia, el propio Elmer Rice se encargó personalmente de convertir su exitoso texto teatral en un libreto de ópera con la colaboración del poeta afroamericano Langston Hughes, figura destaca de la llamada Harlem Renaissance (o New Negro Movement) de los años treinta. La acción transcurre en un edificio que es una especie de mosaico de una comunidad de etnias diversas, de emigrantes y de refugiados de distintas procedencias sometidos a una gran precariedad laboral, a una convivencia difícil entre diferentes culturas, a la falta de recursos, a desahucios por impago, marginación, racismo y ausencia de futuro para los jóvenes. Caldo de cultivo para lo peor de la naturaleza humana: chismorreos, mezquindad, peleas y traiciones contrarrestadas por las esperanzas de los que todavía creen posible salir de esta situación límite esforzándose por estudiar o simplemente cediendo a sueños quiméricos. En este plano general, que es un retrato de la

vida, llena de contradicciones, la obra nos acerca en un efecto zoom a una historia particular, la del matrimonio Maurant, con su drama íntimo de soledad, de incomunicación, de celos, de maltrato y de violencia de género. Pero lo corrosivo es que esta historia está explicada, más allá de lo emocional, como una consecuencia casi quirúrgica, inevitable, de las contradicciones del entorno, pese a comportar un doble asesinato: la esposa y su amante, acribillados por el marido despechado. Más corrosivo aún es que el personaje del amante de la esposa, que en una trama así debería ser uno de los protagonistas, sea absolutamente marginal, secundario, un comprimario que aparece un momento y solo habla, ni siquiera canta. Como si se tratara de un elemento irrelevante en la rueda implacable de los acontecimientos.

Desde el punto de vista musical se trata de una partitura magistral, tremendamente heterogénea, que permite al compositor demostrar su dominio de todos los estilos, desde los más sofisticados a los más populares. Incluye jazz, blues («I Got a Marble and a Star» y el famoso «Lonely House»), un emocionante dúo desesperado de un lirismo a lo Korngold («Remember that I care»), una parodia de un gran concertante de ópera buffa italiana en el que el signore Fiorentino se explaya sobre su pasión desordenada por los helados, una escena romántica de opereta a lo Lehar («We'll Go Away Together»), alusiones memorables a los estilos Rodgers, Gershwin, Irving Berlin y Cole Porter, un soft-shoe number («Wouldn't You Like to Be on Broadway?»), un jitterbug («Moon-Faced, Starry-Eyed»), un slow fox torch song («What Good Would the Moon Be?») e incluso una canción de cuna de una perversidad sin límites que cantan las dos nodrizas tras el doble asesinato. La canción contiene un poso de crítica social brechtiana y un distanciamiento de la tragedia que acaba de suceder que es a la vez hilarante y tremendamente incómodo. Y como remate, la última escena es exactamente la misma con la que comienza la obra, con los vecinos en la calle quejándose del calor, un día cualquiera de verano. Como si, ante la indiferencia general, todo pudiera volver a comenzar.

La obra tiene una fuerza implacable también por otro motivo que tiene que ver con su estructura. Más allá de la trama, de la perspectiva y de la ambientación en los años cuarenta del siglo pasado, la estructura de la obra reproduce exactamente una tragedia griega canónica: unidad de lugar, unidad de acción y unidad de tiempo. Y, encima, el elemento desencadenante de la trama es el que podemos encontrar en cualquier tragedia: un error culpable.

Kurt Weill compuso Street Scene para Broadway, pero quiso expresamente que fuera una ópera y no un musical. «Opino que la escena de Broadway -escribió Weill en un artículo publicado en The Composer's News-Record en 1942- podría convertirse en el lugar de nacimiento de un genuino teatro musical norteamericano o, si se desea, una ópera norteamericana». Weill tenía muy claro que Street Scene era lo mejor que había compuesto

y afirmó que «dentro de setenta y cinco años se considerará que esta es mi mejor obra». A la hora de la verdad, *Street Scene* provocó un desconcierto monumental. Por su enorme complejidad, era una obra imposible para el sistema de producción de Broadway, y era también un producto absolutamente atípico para un teatro de ópera. ¿Qué hacer con ella? Desde luego, nadie discutió su calidad. Tras su estreno en 1947 toda la crítica musical y teatral de Nueva York la consideró al mismo tiempo una obra imposible para Broadway y, también, una obra maestra. Hasta el punto de que *Street Scene* fue la primera obra galardonada con el premio Tony al mejor estatus de obra maestra marginal.

En definitiva, ¿qué importancia tiene si es una ópera o un musical? ¿Qué sentido tiene reducir los productos artísticos a esas etiquetas preestablecidas cuando no sirven para explicar nada? *Street Scene* se escapa a todas las etiquetas salvo a una, que es la única que importa: es uno de los títulos más extraordinarios de toda la historia del teatro musical del siglo XX.

Joan Matabosch es el director artístico del Teatro Real

BIOGRAFÍAS

TIM MURRAY

Dirección musical

Este director británico estudió en la Universidad de Cambridge, en el Royal College of Music de Londres y en el Tanglewood Music Center de Boston. Es director asociado en la Ópera de Ciudad del Cabo y ha desarrollado su carrera profesional como director concertístico, de ballet y, especialmente, de ópera. En su heterogéneo repertorio se cuentan obras como *Carmen*, *Così fan tutte*, *Les contes d'Hoffmann* y *Die lustige Witwe*, además de una larga lista de óperas de compositores del siglo pasado (Bernstein, Britten, Dallapiccola, Gershwin, Stravinski, Weill) y varios estrenos mundiales (*Odyssey Unwound*, de Julian Grant, *The Crackle*, de Herbert Matthew; *Barbour in London*, de Edward Rushton; *The Silent Twins*, de Errollyn Wallen). En fechas recientes ha dirigido *Der fliegende Holländer*, en Ciudad del Cabo y *Porgy and Bess*, en Buenos Aires. En el Teatro Real ha dirigido *Porgy and Bess*. (www.tim-murray.net)

JOHN FULLJAMES

Director de escena

Entre 2011 y 2017 este director inglés trabajó como director asociado en la Royal Opera House de Londres. Actualmente es director de ópera en la Ópera Real de Dinamarca. Ha dirigido en centros líricos de varias ciudades europeas, como la Ópera Nacional de Grecia

en Atenas (*Eine florentinische Tragödie, Gianni Schicchi, Mavra*), la Opéra National de Lorena en Nancy (*Nabucco*), la Royal Opera House de Londres (*Orphée et Eurydice, La donna del lago, Austieg und Fall der Stadt Mahagonny*), la Opéra National de Lyon (*Benjamin dernier nuit*), la Ópera de Bremen (*Juliette des songes*), la Opera North de Leeds (*La clemenza di Tito*) y el Festival de Wexford (*Snegurochka y Susannah*). En 2008 recibió el premio del Evening Standard a la mejor producción musical en Londres por *Street Scene*, que después pudo apreciarse en Barcelona (Gran Teatre del Liceu) y París (Théâtre du Châtelet). En fechas recientes ha dirigido *Il ritorno d'Ulisse in patria* en Londres, *Così fan tutte* en Bucarest y *Faust*, en Dortmund.

LUCY BRADLEY

Codirectora

Cursó estudios de drama en la Universidad de Middlesex, y se graduó en 2000 con especialización en dirección teatral. Ha dirigido en numerosos teatros del Reino Unido y ha sido asistente de importantes directores (Michael Grandage, John Fulljames, Tim Albery, Bijan Shibani, Nathalie Abrahami) en escenarios como el Teatro alla Scala de Milán, la Royal Opera House de Londres, la Opera North de Leeds y el Festival de Glyndebourne, por mencionar solo algunos. Su producción del estreno mundial de la ópera *Blank Canvas* fue elegida como la mejor ópera en los Premios Off West End de 2014. Desde 2010 ha trabajado en el programa educacional de Glydebourne. Actualmente es directora de la Glyndebourne Youth Opera.

DICK BIRD

Escenógrafo y figurinista

Ha diseñado escenografía y vestuario para teatro (*Hamlet y Le grande magie*, para la Comédie-Française, *The night season*, para el National Theatre en Londres, *Othello y As you Like it*, en el londinense The Globe Theatre), danza (*Aladdin*, para el Birmingham Royal Ballet, *The Firebird*, para el Ballet Nacional de Japón, *The Canterville Ghost*, para el English National Ballet, entre otros) y ópera. En este campo ha trabajado en importantes escenarios internacionales, como la Metropolitan Opera House de Nueva York (*Les pêcheurs de perles*), la Opéra Comique de París (*Béatrice et Bénédict y Der Freischütz*), la Royal Opera House de Londres (*La donna del lago*), el Teatro Comunale de Bolonia (*Un segreto d'importanza*), la Scottish Opera de Glasgow (*The Mikado*), la Opéra National de Lorena (*Nabucco*) y los festivales de Garsington Opera (*Così fan tutte*) y el de Bregenz (*Das Porträt*). En fechas recientes ha diseñado la escenografía de *Faust y Sansom et Dalila*, para la Vilnius City Opera (Lituania).

ARTHUR PITA

Coreógrafo

Este coreógrafo portugués nació en Sudáfrica e inició sus estudios de danza en Johannesburgo. En 1991 se trasladó a Londres, donde se graduó en la London Contemporary Dance School. Ha trabajado en ópera, musicales, teatro y cine. Sus coreografías han recibido premios internacionales y ha creado obras para bailarines tan destacados como Natalia Osipova e Ivan Vasiliev. Ha colaborado con directores escénicos como David McVicar (*Idomeneo*), Francesca Zambello (*Carmen*, *La bohème*), Daniel Slater (*La cenerentola*), Tom Morris (*The Death of Klinghoffer*) y John Fulljames (*La donna del lago*, *Street Scene*) en prestigiosos escenarios, como la Metropolitan Opera House de Nueva York, la Royal Opera House de Londres, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el Théâtre du Châtelet de París, la English National Opera de Londres y la Opera Australia de Melbourne. También ha colaborado en *Orfeo ed Euridice* (Opera de Minnesota) y *La forza del destino* (Opera Nacional de Lituania). (www.arthurpita.com)

JAMES FARNCOMBE

Iluminador

Ha desarrollado su carrera profesional en el mundo del teatro, la danza y la ópera. Su trabajo en este campo ha podido apreciarse en la Staatsoper de Berlín (*Le vin herbé*), la Scottish Opera de Glasgow (*Ariodante*), la English National Opera de Londres (*The Way Back Home*), la Opera North de Leeds (*Le nozze di Figaro*), la Ópera de Luxemburgo (*The House Taken Over*) y el Festival de Glyndebourne (*Il barbiere di Siviglia*) y el Festival de Aix-en-Provence (*Alcina*, *Pelléas et Mélisande*). Ha colaborado con creadores teatrales como Jeremy Herrin, Katie Mitchell, Phyllida Lloyd y Peter Dubois. En fechas recientes ha diseñado la iluminación de la producción de *Miranda*, de Purcell, en la Opéra-Comique de París, y de *Francesca da Rimini*, de Zandonai, en la Opéra National du Rhin, en Estrasburgo. (www.jamesfarncombe.com)

PATRICIA RACETTE

Anna Maurant

Esta soprano estadounidense creció en New Hampshire y estudió en la North Texas State University. Fue miembro del Programa Merola de la Ópera de San Francisco y de la Beca Adler. Ha sido invitada a cantar en la Metropolitan Opera House de Nueva York, la Royal Opera House de Londres, el Liceu de Barcelona, el Theatre an der Wien, la Washington National Opera, la English National Opera y la Lyric Opera de Chicago, donde ha interpretado los personajes de Mimì (*La bohème*), Cio Cio San (*Madama Butterfly*), Madame Lidoine (*Dialogues des Carmélites*), Ellen Orford (*Peter Grimes*), Katerina (*Lady Macbeth de*

Mtsensk), Giorgette, Suor Angelica y Lauretta (*Il trittico*), Maddalena (*Andrea Chénier*) y los epónimos de *Manon Lescaut*, *Tosca*, *Salome* y *Katia Kabanová*. Ha participado en los estrenos mundiales de *American Tragedy*, de Tobias Picker, *The Letter*, de Paul Moravec y *Cold Sassy*, de Carlisle Floyd, entre otros. Recientemente ha cantado en *The Consul*, de Menotti, en Chicago. (www.patriciaracette.com)

PAULO SZOT

Frank Maurant

Nació en São Paulo (Brasil) y estudió en la Universidad Jaguellónica de Cracovia. Este barítono hizo su debut operístico con *Il Barbiere di Siviglia*, en el Teatro Municipal de São Paulo. Desde entonces ha trabajado con muchas compañías de ópera en todo el mundo: la Metropolitan Opera House de Nueva York, el Teatro alla Scala de Milán, la Opéra national de Paris, el Teatro dell'Opera de Roma, la Washington National Opera, la Deutsche Oper de Berlín y los festivales de Glyndebourne y Aix-en-Provence. Ha interpretado a Don Alfonso (*Così fan tutte*), Mercutio (*Roméo et Juliette*), Sharpless (*Madama Butterfly*), Lescaut (*Manon Lescaut*), Dr. Falke (*Die Fledermaus*), Almaviva (*Le nozze di Figaro*), Richard Nixon (*Nixon in China*) y los protagonistas de *Eugenio Onegin* y *Don Giovanni*. Recientemente ha cantado Escamillo (*Carmen*) en Múnich. En 2008 recibió un Premio Tony por su interpretación de Emile De Beque en el reestreno en Broadway del musical *South Pacific*. (www.pauloszot.com)

JOEL PRIETO

Sam Kaplan

Nacido en Madrid, se graduó en la Manhattan School of Music, de Nueva York. Continuó su formación en el Atelier Lyrique de la Opéra national de Paris y, más tarde, en el Proyecto para Jóvenes Cantantes del Festival de Salzburgo. Entre 2006 y 2008 formó parte del conjunto de artistas de la Deutsche Oper de Berlín. Después de recibir tres premios en el Concurso Operalia (Quebec, 2008), su carrera le llevó a escenarios como la Royal Opera House de Londres, la Bayerische Staatsoper de Múnich, el Teatro dell'Opera de Roma, la Washington National Opera y los festivales de Glyndebourne, Edimburgo, Salzburgo y Aix-en-Provence. Ha interpretado personajes como Don Ottavio (*Don Giovanni*), Ferrando (*Così fan tutte*), Nemorino (*L'elisir d'amore*), El conde de Almaviva (*Il barbiere di Siviglia*), Fenton (*Falstaff*), Ernesto (*Don Pasquale*) y Narraboth (*Salome*). Recientemente ha sido Iopas (*Les troyens*) y Belmonte (*Die Entführung aus dem Serail*) en la Semper Oper de Dresde. En el Real ha participado en *Die Zauberflöte*. (www.joelprieto.com)