

La Isla Encantada

Fantasía barroca en dos actos
(Estreno mundial)

Libreto de Jeremy Sams, inspirado en las comedias
“La tempestad” y “Sueño de una noche de verano” de William Shakespeare

Música recopilada y arreglada por Jeremy Sams,
sobre partes de obras de:

Georg Friedrich Haendel, Antonio Vivaldi, Jean-Philippe Rameau, Jean-Marie Leclair, André
Campra, Henry Purcell, Giovanni Batista Ferrandini y Jean-Fiéry Rebel

Reparto

Próspero	David Daniels
Sycorax	Joyce DiDonato
Ariel	Danielle De Niese
Calibán	Luca Pisaroni
Miranda	Lisette Oropesa
Neptuno	Plácido Domingo
Ferdinando	Anthony Roth Costanzo
Helena	Layla Claire
Hermia	Elizabeth Deshong
Demetrio	Paul Appleby
Lisandro	Elliot Madore

Coro y Orquesta del Metropolitan Opera House, Nueva York
Dirección: William Christie

Producción escénica

Dirección teatral	Phelim McDermott
Escenografía	Julian Crouch
Vestuario	Kevin Pollard
Iluminación	Brian MacDevitt
Coreografía	Graciela Daniele
Diseño de video	59 Productions

Sábado 21 de enero, 2012 – 15:00 hrs – Teatro NESCAFÉ de las Artes – Santiago de Chile

MUSICA EN LA ISLA ABANICO BARROCO

La música de “La isla encantada” fue tomada de un gran espectro de obras de ocho compositores barrocos.

Separadas por esos autores y agrupadas por género musical, las piezas de las que se extractaron melodías para ser adaptadas por Jeremy Sams a su propio libreto son las siguientes:

Georg Friedrich Haendel (1685 - 1759)

- Opera: “Alcina”, “Teseo”, “Semele”, “Ariodante”, “Deidamia”, “Tamerlano”, “Amadis”, “Atalanta” y “Partenope”
Oratorio: “Il trionfo del Tempo e del Desinganno”, “La Resurrezione”, “Susanna”, “Hercules”, “L’allegro, il Penseroso, ed il Moderato” y “Judas Maccabeo”.
Cantata: “Notte placida e cheta” y “Tanti strali al sen mi scocchi”.
Himno: “Zadok, the Priest”

Antonio Vivaldi (1676 - 1741)

- Opera: “Il farnace”, “Griselda”, “Argippo”, “Bajazet”, “Tito Manlio” y “La veritá in cimento”
Cantata: “Cessate, omai cessate”
Motete: “Longe mala, embrae, terrores”

Jean-Philippe Rameau (1683 - 1764)

- Opera: “Hippolyte et Aricie” y “Castor et Pollux”
Opera-ballet “Les Fêtes d’Hébé” y “Las indias galantes”

André Campra (1660 – 1744)

- Opera: “Idomeneo”

Henry Purcell (1659 – 1695)

- Semi-ópera: “The Tempest”

Giovanni Battista Ferrandini (1710 – 1799)

- Cantata: “Il pianto di Maria”

Jean-Marie Leclair (1697 - 1764)

- Opera : “Scylla et Glaucus”

Jean-Fiéry Rebel (1666 – 1747)

- Ballet: “ Les elements“

10 TIPS SOBRE LA ISLA ENCANTADA

1.-

“La isla encantada” tuvo su estreno mundial el 31 de diciembre de 2011 en el Metropolitan Opera House de Nueva York.

2.-

Definida como “Fantasía Barroca”, es una obra que revive el género llamado *Pasticcio*, en que un libreto especialmente elaborado es musicalizado con melodías ya existentes.

3.-

Ese libreto fue elaborado por Jeremy Sams, quien también seleccionó y arregló la música, proveniente de tres docenas de obras de ocho compositores diferentes del periodo barroco.

4.-

Esos compositores (ingleses, italianos y franceses) son: Haendel, Vivaldi, Rameau, Campra, Rebel, Ferrandini, Purcell y Leclair.

5.-

No todas las melodías utilizadas para la elaboración de la partitura pertenecen al ámbito de la ópera. También hay de oratorios, cantatas, motetes, himnos y ballets.

6.-

La obra fusiona personajes de dos comedias de William Shakespeare: “La tempestad” y “Sueño de una noche de verano”.

7.-

Aun cuando argumentalmente se apega más a “La tempestad”, la “La isla encantada” toma un cauce independiente de acción.

8.-

El argumento da importante protagonismo a la hechicera Sycorax, quien en “La tempestad” sólo es mencionada.

9.-

“La isla encantada” está estructurada en dos actos y todos sus textos fueron escritos en inglés.

10.-

“La isla encantada” utiliza como obertura la misma de la ópera “Alcina” de Haendel.

ARGUMENTO

ACTO PRIMERO

Próspero, exiliado Duque de Milán, vive en una isla remota junto a su hija Miranda, en medio de libros, pociones e instrumentos mágicos. En otro tiempo él mantuvo una relación con la hechicera Sycorax, quien gobernaba la isla. Sin embargo, a pesar de haberla amado, la dejó y la condenó a habitar el lado oscuro de la isla, arrebatándole a su sirviente el duende Ariel, y relegando a su hijo Calibán a la calidad de esclavo.

La historia comienza década y media más tarde, con Próspero urdiendo un plan final para asegurar la felicidad futura de Miranda y el término de su exilio. Él tiene la visión de que un barco se aproxima, trayendo a bordo al Rey de Nápoles y al Príncipe Ferdinando, a quien Próspero quiere casar con Miranda. Próspero promete a Ariel su libertad, a cambio de que realice un conjuro que provoque una tempestad que haga naufragar el navío.

Calibán se ha enterado de este plan y se apresura en hacérselo saber a Sycorax. Advirtiéndole que Próspero es vulnerable, la hechicera ordena a Calibán que robe la sangre del dragón que Próspero guarda en su habitación. Con ese líquido ella confía que podrá recuperar sus poderes y así volver a tener el control de la isla.

Próspero encuentra a Miranda muy turbada ante desacostumbrados sueños y emociones. Mientras tanto, Calibán va a robar el líquido con la intención de ser él quien gobierne la isla con Miranda como su reina. Pero toma la inofensiva sangre de un lagarto, que por error Ariel utiliza para provocar la tempestad, con consecuencias muy distintas: dos parejas en luna de miel – Helena y Demetrio junto a Hermia y Lisandro son quienes arriban a la isla.

Próspero ordena a Ariel que le traiga al Príncipe Ferdinando con la intención de que éste y Miranda se enamoren de inmediato. Pero el primer hombre con que se encuentra Ariel es Demetrio y no Ferdinando. Le impone su hechizo y lo lleva ante Miranda, provocando el enamoramiento instantáneo, hecho que desata la furia de Próspero. Pero las cosas se siguen complicando. Lisandro ha llegado a tierra, maldiciendo a Neptuno por arrebatarse a su amada Hermia. Ariel se equivoca una vez más, ya que pensando que ha encontrado definitivamente al Príncipe Ferdinando vuelve a imponer su hechizo. Ahora Miranda se enamora de Lisandro, provocando la ira extrema de Próspero.

Al otro lado de la isla llega la exhausta Helena, observada por Sycorax, quien decide que la entregará a Calibán como reina en lugar de Miranda, la hija de su enemigo. Usando la sangre robada, Sycorax formula el hechizo para que Helena y Calibán se enamoren, confiando que el hechizo sea lo suficientemente fuerte para perdurar.

Ariel, después de haber oficiado erróneamente el hechizo dos veces se da cuenta de que el verdadero Ferdinando aún debe estar en algún lugar del mar y llama a Neptuno para que lo

ayude. El Dios del Mar aparece, furioso porque Lisandro lo ha estado maldiciendo y también porque Ariel ha perturbado su paz.

Finalmente Neptuno accede en ayudar a rastrear los mares para encontrar a Ferdinando. Próspero se desespera al ver que a cambio de ver concretado su sueño se ha generado un completo caos, con amantes equivocados, Ariel frenético, Calibán corriendo como un salvaje y con el esperado Príncipe Ferdinando por ninguna parte.

ACTO SEGUNDO

Hermia despierta de una pesadilla, dándose cuenta de que su sueño es cierto: Lisandro, su flamante marido, ha sido arrastrado lejos por la tempestad y se ha enamorado de Miranda, olvidándose de su existencia.

Sycorax se regocija en sus poderes recobrados, con la certeza de vengarse de Próspero y tomar el control de la isla para su hijo.

Hermia se reúne con Helena, conmovida por haber visto a Demetrio, a pesar de que éste se enamoró de Miranda y no la reconoce. Las dos novias se lamentan de la estupidez de sus parejas. Helena va a rescatar a Demetrio, rechazando al desolado Caliban, que acude a Sycorax buscando consuelo, pero ella le explica que los corazones enamorados nunca pueden separarse.

Caliban, lleno de furia, roba un libro mágico de Próspero y provoca sobre sí mismo un sueño que lo hace dominar el mundo y preocuparse de temas amorosos. Cuando su fantasía y sus criaturas se descontrolan, Próspero interviene y las dispersa.

Mientras tanto, Neptuno ha encontrado la nave de Ferdinando y la envía a la isla. Ariel se dispone a poner las cosas en su lugar, llevando a los cinco desafortunados amantes a través de un laberinto en el bosque donde ellos caerán dormidos, asegurando que con su magia ellos se despertarán correctamente emparejados. Los cinco se dirigen a la costa para ver llegar al rey y Ferdinando, quien trae el perdón que pone fin al exilio de Próspero. Cuando el Príncipe ve a Miranda se enamora al instante y para siempre, sin necesidad de hechizos.

Aparece Sycorax desafiando a Próspero, que la rechaza. Emerge Neptuno y toma partido, regañando a Próspero por hacer sufrir a los demás como él mismo sufrió una vez. Avergonzado, Próspero pide perdón a la hechicera y le entrega nuevamente el poder de la isla junto a su hijo.

Neptuno ensalza su virtud de la piedad y Sycorax garantiza a Próspero su perdón. Todos se unen para celebrar un nuevo día de alegría, paz y amor.

LOS PERSONAJES

Próspero

Duque de Milán, despojado de su rango.

Vive exiliado en una isla remota junto a su hija Miranda.

Su afición a la magia lo hace vivir rodeado de curiosos libros, pociones e instrumentos.

Contratenor

Sycorax

Hechicera, antigua gobernante de la isla.

Fue amante de Próspero, pero éste la dejó y la relegó, sin poderío alguno, a vivir en el lado oscuro de la isla.

Mezzosoprano

Ariel

Duende, espíritu del aire, poseedor de atributos mágicos

Ex sirviente de Sycorax. Próspero se lo arrebató y ahora lo tiene a su servicio.

Rol travesti.

Soprano.

Calibán

Hijo de Sycorax.

Hombre deforme y de conducta salvaje.

Próspero lo tiene bajo su poder en calidad de esclavo.

Barítono.

Miranda

Hija de Próspero, que éste planea casar con Ferdinando, hijo del Rey de Nápoles.

Soprano.

Ferdinando

Príncipe, hijo del Rey de Nápoles

Contratenor.

Los seis personajes ya señalados provienen de la comedia “La tempestad” de William Shakespeare.

Debe aclararse que si bien en esa obra Sycorax es sólo nombrada, el libreto de “La isla encantada” de asigna un papel de destacado protagonismo.

A esos personajes se suman otros cuatro que provienen de la comedia “Sueño de una noche de verano” del mismo Shakespeare. En esa pieza teatral son dos parejas de novios o enamorados, en cambio el libreto de “La isla encantada” los presenta como recién casados que viven su luna de miel. Ellos son:

Helena

Joven esposa de Demetrio
Soprano

Demetrio

Joven esposo de Helena
Tenor

Hermia

Joven esposa de Lisandro
Mezzo Soprano

Lisandro

Joven esposo de Hermia
Barítono

A todos los personajes citados se agrega uno que es ajeno a las dos comedias shakesperianas señaladas, él es:

Neptuno

En la mitología romana es el Dios de las aguas y los mares.
Es el hijo mayor de Saturno y hermano de Júpiter y Pluton.
Tenor