

COMPañÍA LÍRICA NACIONAL

Presenta

“Une femme”

Viaje de una mujer en las
óperas de Francis Poulenc

Íride Martínez
Soprano

Walter Morales
Piano

María Bonilla, Dirección Escénica
Ana Muñoz Quirós, Videoproyecciones

21 de septiembre, 8:00 p.m.
Teatro Popular Melico Salazar

Centro Nacional de la Música
Compañía Lírica Nacional
Presentan

“Une femme”

Viaje de una mujer en las óperas de Francis Poulenc

Íride Martínez, Soprano

Walter Morales, Pianista

María Bonilla Picado, Dirección Escénica

Ana Muñoz Quirós, Videoproyecciones

Extractos de “La voz humana”, “La dama de Montecarlo”, “Las mamás de Tiresias”, “Leócadia” y “Los diálogos de las Carmelitas”.

21 de septiembre, 2023

Teatro Popular Melico Salazar

Francis Poulenc como integrante del grupo de "Les Six" a sesenta años de su muerte física está más vivo y vigente que nunca a través de su maravillosa música. El tiempo ha sido justo al darle el lugar que le corresponde como uno de los grandes compositores franceses posterior a Faure y Debussy. En su juventud se le consideraba el cómico del grupo, compositores como Milhaud o Honegger se perfilaban como los más importantes por el vanguardismo de su música en aquel momento. Con el paso de los años las cosas han cambiado, Poulenc es mucho más que un compositor con desmanes satíricos y en su madurez se reencontró con una profunda religiosidad adquirida desde su infancia convirtiéndose en un católico practicante. Obras extraordinarias como Las Letanías a la Virgen Negra o el Stabat Mater dicen de la maestría, elegancia y dominio del oficio del Maestro.

Una de las facetas más celebradas de su creación musical es el repertorio vocal. Poulenc escribió varias óperas, la más importante es sin duda Diálogos de las carmelitas, ópera estrenada por primera vez el 26 de enero de 1957 cuando el maestro contaba con 58 años de edad. Su estilo está plenamente asentado con un dominio magistral de una profunda complejidad que se desarrolla con singular fluidez, eso solo lo logran los compositores con dominio magistral de su oficio. Poulenc tiene ese dominio y más.

Para este servidor presentar esta extraordinaria propuesta de Íride Martínez como soprano, María Bonilla como maestra escénica y Walter Morales como pianista y director musical, reviste singular importancia en el ambiente lírico de nuestro país.

Lo vengo diciendo desde hace bastante tiempo: es hora de que Costa Rica se adentre en otras propuestas líricas que vayan más allá del repertorio universalmente conocido, me refiero por supuesto a La Traviata, Carmen, La Bohème y un largo etcétera. Íride, Walter y María conspiran contra todo pronóstico ofreciendo una propuesta asombrosa, fresca, vital, única, pues combinan trozos de otras obras vocales de Poulenc siempre gravitando alrededor de la figura de la "femme", Mujer. Íride, artista costarricense extraordinaria, orgullosa de sus raíces, Walter un músico por antonomasia que domina el piano con similar maestría que la dirección orquestal y María Bonilla, artista dramática de reconocida trayectoria especialmente por sus propuestas disruptivas e innovadoras nos conmoverán hasta lo más hondo con la presentación de un espectáculo único en el país y el mundo. De esta forma el Centro Nacional de la Música y la Compañía Lírica Nacional celebran una semana dedicada a la lírica desde diferentes abordajes. No olviden mañana acompañarnos en el Teatro Nacional con la Gala Lírica "Visiones de España", ahí el Maestro Morales estará dirigiendo a 14 cantantes nacionales junto a la Benemérita Orquesta Sinfónica Nacional. Les esperamos. Disfruten de la función.

M.M. Federico Molina Campos
Director General del Centro Nacional de la Música

Cuando genios como Cocteau, Bernanos, Anouilh y Apollinaire son musicalizados por Poulenc, nos encontramos en el París de la primera mitad del siglo XX, innovador, surrealista, juguetón, trágicamente satírico, iconoclasta, musical, dramática y emocionalmente transgresor.

De este maravilloso universo surge nuestra propuesta, el viaje de una mujer, desde la equívoca espera de una llamada de su amante, que la ha abandonado por otra después de cinco años de relación, hasta su posible reconstrucción. Una llamada angustiante, interrumpida por voces que no son la del amante, llantos, mentiras y una desesperación que roza el suicidio, que lleva a la evasión en un casino, al intento de reconciliación con el amor perdido y la necesidad de convivir con el desamor, hasta la posibilidad de visualizar alguna forma de futuro, que conlleva el hacerse cargo de ella misma y de su pasado.

Una propuesta innovadora, única y arriesgada, que a los 60 años de la muerte de Poulenc y Cocteau, esperamos los mueva tanto como a nosotras.

María Bonilla, Directora Escénica

Íride Martínez, Soprano

"UNE FEMME"

Música de Francis Poulenc (1899-1963)

Primera Parte

LA VÍCTIMA

"La voix humaine" FP171 (1959) de Jean Cocteau (La voz humana).

Segunda Parte

LA EVASIÓN DEL JUEGO

"La Dame de Montecarlo" FP180 (1961) de Jean Cocteau
(La dama de Montecarlo)

Tercera Parte

RECONCILIACIÓN CON EL AMOR

De "Léocadia" "Les chemins de l'amour" FP106 IA (1940) de Jean Anouilh
(Los caminos del amor)

Cuarta Parte

EL ESPEJISMO

De "Les mamelles de Tirésias" FP125 (1947) de Guillaume Apollinaire
(Las mamás de Tiresias)

Acto primero, Escena 1, Aria de Thérèse

"Non Monsieur mon mari"

Quinta Parte

REINVENCIÓN

De "Les dialogues des Carmélites" FP159 (1957) de Georges Bernanos
(Los diálogos de las Carmelitas)

Acto II, Tercer Cuadro, Nr 48

"Vous me croyez retenue ici par la peur"

Íride Martínez

Soprano

La mundialmente aclamada soprano latinoamericana, Íride Martínez, nació en San José, Costa Rica. Inició sus estudios de Actuación y Canto en su tierra natal, la cual posteriormente dejó en busca de otros maestros para perfeccionar su arte. Se trasladó entonces a Italia, donde ha estudiado con grandes maestros como Mirella Freni y Elio Battaglia en Italia y Wilma Lipp en Alemania.

Actualmente vive en Alemania e Italia, pero sigue conservando su alegre temperamento latinoamericano que regala un especial distintivo a sus apariciones en el escenario.

Gracias a sus apasionadas interpretaciones, ha llegado a conquistar en su trayectoria profesional, los mayores escenarios internacionales.

Resultó ganadora de importantes concursos de canto como el “Maria Caniglia” en Italia y el Concurso de Canto de Bilbao en España. Su presentación oficial lo realizó en 1994 en el Teatro de la Ópera de Roma cantando el papel de Norina en Don Pasquale. Empezó sus apariciones luego en Alemania, donde desde 1995 hasta el 2002 fue miembro estable del Teatro de la Ópera de Colonia. Este escenario ha sido testigo de brillantes interpretaciones de un sin número de roles de su repertorio como Violetta- Traviata, Adina-Elisier d’amore, Giulietta-Capuleti e Montecchi, Gilda-Rigoletto, Cleopatra-Giulio Cesare, así como Nannetta-Falstaff, Susanna-Nozze di Figaro, Konstanze-Entführung aus dem Serail, Pamina-Zauberflöte.

Poseedora de un especial gusto y exquisitas, extraordinarias habilidades técnicas, versatilidad en su trabajo vocal y brillantes capacidades actorales, Íride Martínez ha triunfalmente abordado partes de los más variados estilos y épocas, algunas de ellas memorables, como Nachtigall en Die Vögel/Braunfeld en Colonia, la Reina de Schemaka en El gallo de oro/Rimsky-Korsakov para el Festival de Bregenz en la producción Pountney/Fedosejev, Marfa en La esposa del Zar/ Rimsky-Korsakov con la Sinfónica de Viena y Viola/Cesario en el estreno mundial de “Was ihr wollt” de M. Trojahn con la Ópera de estado de Baviera, que fue grandemente aclamada por la crítica y le valió la nominación por parte de un panel de 50 críticos musicales como “Mejor Artista Nueva del año 1998” y marcó el inicio de su trayectoria internacional. La soprano de Costa Rica ha aparecido en repetidas ocasiones en el Festival de Salzburgo en las producciones de Boris Godunov, Liebe der Danae y en el 2003 interpretando el papel de Konstanze en Entführung aus dem Serail.

La señora Martínez ha llevado a múltiples escenarios el encanto, la fuerza y el temperamento de sus interpretaciones, apareciendo regularmente, entre otros, en los teatros de ópera de Berlín, Essen, Stuttgart, Frankfurt en Alemania, la Opera Bastille Paris, la Florida Grand Opera de Miami, el Grand Theatre de Génève, la Opera de Montecarlo, el Teatro Sao Carlo Lisboa, el Palau des les Arts de Valencia y los renombrados festivales de Spoleto, Innsbruck, Baden Baden, Lucerna, Ludwigsburg y Glyndebourne.

Sus apariciones en concierto la han llevado a cantar con orquestas como la Sinfónica Bamberger y la Orquesta Gürzenich de Colonia, la Sinfónica de Viena, la Orquesta de la RAI de Turín, la orquesta Santa Cecilia de Roma y conciertos con la Filarmónica Checa en Praga. Tuvo un aclamado debut con la Filarmónica de Berlín en junio 2003. Ha sido invitada a cantar repertorio contemporáneo por organismos como la orquesta Filarmónica de Munich, la Orquesta NDR de Hannover, la Orquesta de la Radio de Frankfurt y en el 2000 cantando el estreno de “Como anhela la Cierva” de Arvo Pärt en el Palais Garnier en París.

En el año 2006 participa en la creación de la “Fundación Jóvenes Cantantes M.P.” que ayuda a cantantes de Costa Rica a perfeccionar sus estudios en canto y trabajar internacionalmente. Como distinción a su gran labor, ha sido nombrada “Personaje noticioso del año 2008” por la prensa costarricense y la revista “Vanidades” de Latinoamérica le otorgó en noviembre del 2008 el reconocimiento “Tributo a la mujer costarricense destacada en Arte y Cultura”. Así mismo le fue otorgado el Premio Nacional en Música como mejor cantante en el año 2014.

Desde el año 2016 es profesora de Canto de la prestigiosa Escuela Superior de Música de Múnich, así como de la ciudad de Nuremberg, Alemania.

Walter Morales

Pianista

Walter Morales Salazar, director de orquesta y pianista costarricense radicado en los Estados Unidos, es el Director Titular del Edgewood Symphony Orchestra. Ha sido también Director Titular del Carnegie Mellon Contemporary Ensemble, Undercroft Opera, y Director Asistente del Programa de Estudios Orquestales de la Universidad de Carnegie Mellon. Otros puestos que ha ocupado han sido como Director Musical de Opera Theater of Pittsburgh y Pittsburgh Philharmonic.

Como director invitado se ha presentado con Westmoreland Symphony Orchestra, Wheeling Symphony Orchestra, McKeesport Symphony Orchestra, Butler County Symphony Orchestra, Altoona Symphony Orchestra, Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, Helix New Music Ensemble, Pittsburgh Youth Symphony Orchestra, Duquesne University Orchestra, Carnegie Mellon Philharmonic, y Rutgers Chamber Orchestra.

Como director asistente ha colaborado con Manfred Honeck, Mariss Jansons, Andrew Davis, Leonard Slatkin, Gianandrea Noseda, David Robertson, Rafael Frühbeck de Burgos, Keith Lockhart, Erich Kunzel, Peter Oundjian, David Effron, Ronald Zollman y Juan Pablo Izquierdo.

Para Opera Theater of Pittsburgh y Pittsburgh Festival Opera ha dirigido Das Rheingold, Die Walküre, Serse, Giulio Cesare, Der Kaiser von Atlantis, El Castillo de Barba Azul, The View from the Bridge, Noyes Fludde, Djamileh, Amahl and the Night Visitors, Der Schauspieldirektor, Le Nozze di Figaro, y Die Fledermaus. Como director asistente ha colaborado en producciones de Candide, Susannah, y Die Bürgerschaft con Julius Rudel. En el 2009 colaboró con el compositor John Adams en la presentación en concierto de Nixon en China y dirigió Diálogos de las Carmelitas de Francis Poulenc para la Universidad de Carnegie Mellon.

Como solista ha tocado con la Orquesta Sinfónica de Chile, la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, Carnegie Mellon Philharmonic, University of Pittsburgh Symphony Orchestra, Carnegie Mellon Chamber Orchestra, Edgewood Symphony Orchestra, Princeton Pro Musica, College of Charleston Orchestra, International Piano Series Orchestra, y Charleston Symphony Orchestra.

Como pianista se ha presentado en Severance Hall en Cleveland, Steinway Hall, Weill Recital Hall, y Lincoln Center en Nueva York, "Semanas Musicales de Frutillar" en Chile, Seminario de Composición Musical en Costa Rica, Piccolo Spoleto Festival, International Piano Series, Rutgers SummerFest, y en festivales de música contemporánea en las Universidades de Florida, Youngstown, Chatham, Duquesne, Carnegie Mellon, Pittsburgh y Nueva York.

María Bonilla Picado

Directora Escénica

Es una escritora, actriz, directora, guionista y profesora costarricense.

Doctora en Estudios Técnicos y Estéticos del Teatro de la Universidad de París VIII, La Sorbona, profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Artes Dramáticas, donde ha impartido las cátedras de Actuación, Puesta en Escena y Seminarios de Licenciatura y en la Maestría en Artes Escénicas y profesora de la Universidad Veritas en las carreras de Fotografía y Animación Digital en los cursos Semiótica de la imagen, Principios básicos de Actuación e Investigación Dirigida. Fue además, Directora de la Escuela de Artes Dramáticas y del Teatro Universitario de la Universidad de Costa Rica de 2005 a 2009, gestión en la que se inaugura la primera y única sede de ambas instituciones.

Actriz profesional desde 1974, ex Directora de la Compañía Nacional de Teatro (1982-1986) y directora teatral desde 1984, periodo en el cual ha ganado tres Premios Nacionales al Mejor Director (1997-1999 y 2000), trabaja regularmente como actriz y directora teatral en la Compañía Nacional de Teatro, el Teatro Universitario, el Teatro Nacional y grupos independientes, de entre los cuales, es la fundadora y actual directora del Teatro UBÚ.

Fue Directora del Programa Experimental de la Compañía Cal y Canto, de la Asociación Flamencos de Costa Rica, con la que, durante 6 años, dirigió un espectáculo anual de teatro, poesía, flamenco, música y proyecciones en el Teatro Nacional, así como co-organizar dos Festivales Internacionales de Flamenco en Costa Rica (2001 y 2003).

Pionera de los espectáculos que buscan la integración de poesía, teatro, danza contemporánea, flamenco, música, mimo y fotografía proyectada, ha producido dos espectáculos anuales desde 1998, en unión con: Colegio de Costa Rica, Centro Cultural de México, Centro Cultural de España, SI Productores, Dirección General de Cultura, entre otras instituciones nacionales. Entre las internacionales, ha producido este tipo de espectáculos en Estados Unidos (University of Irvine, California); México (Universidad Anahuac, Maestría en Teoría Psicoanalítica, Casa de Refugio Citlaltepec), París, Francia, con l' école lacanienne de psychanalyse, entre otras.

Próximamente

Visiones de España

Walter Morales Director Invitado

Con 14 cantantes líricos invitados

Programa:

Extractos de Las Bodas de Figaro y
Don Giovanni de Mozart
El Barbero de Sevilla de Rossini
Carmen de Bizet y mucho más

Teatro Nacional
22 de setiembre
8:00 p.m.

Patrocinadores

Agradecemos el apoyo incondicional de nuestros patrocinadores e instituciones colaboradoras.

Jacques Sagot

Nayuribe Guadamuz Rosales, Ministra de Cultura y Juventud

Vera Beatriz Vargas León, Viceministra de Cultura
Luis Alexander Castro Mena, Viceministro Administrativo
Kristel Ward Hudson, Viceministra de Juventud

Sr. Federico Molina Campos, Director General

Junta Directiva

Sra. Nayuribe Guadamuz Rosales, Presidenta

Sr. Freddy Gonzalez Soro

Sr. Carlo Magno Burgos Vargas

Sr. Daniel Araya Robles

Sr. Victor Fonseca Matarrita

Sr. Malberth Cerdas Herrera

Sr. Mario Rodríguez Ugalde

Promoción Artística y Relaciones Públicas

Danny León González
Cinthya Fonseca Cabrera
Hermes Soto Loría

Compañía Lírica Nacional

Rebeca Trejos Meneses
Patricia Giro Peralta
Geiner Sevilla Godínez
Santiago Araya

Colaboradores

Anayancy Quirós Arce, Asistente de traducción y proyecciones
Carlos Nigro, Proyección de subtítulos
José Manuel De la Rocha Quirós,
Patricia Conde
Silvia Arce
Marco López
Alejandro Cardona Soto

Vivir
CULTURA
es CRECER
como país

