

AUDITORIO MANUEL DE FALLA * 20:30 H
NOVIEMBRE 15 * 20
NOVIEMBRE 16 * 20
CUIDAD DE GRANADA
OCG
ORQUESTA
SÁBADO 15 * 20
VIERNES 16 * 20

CONSORCIO GRANADA
PARA LA MÚSICA

Ayuntamiento de Granada

Diputación
de Granada
Avanzamos Juntos

OCG MECENAZGO
Colaboradores principales

Bankia

Obra Social "La Caixa"

MCB

Colaboradores +

Hoteles Porcel

Colaboradores
Mercagranada
Clínica Hidalgo
Industrias Kolmer

Con el apoyo de
Universidad de Granada
Dpto. de Hª y Ciencias de la Música UGR
Asociación Amigos de la OCG
RNE-Radio Clásica
Azafatas Alhambra
Mudanzas Cañadas
Rafa Simón (diseño gráfico)

viernes 15 noviembre 2019 / E1
sábado 16 noviembre 2019 / S3

Auditorio Manuel de Falla, 20:30 h

ÓPERA estreno absoluto
Duración aproximada 75' (sin intermedio)

JUANA SIN CIELO

Alberto GARCÍA DEMESTRES (1960)
Juana sin Cielo

(libreto sobre textos de Antonio Carvajal, basado en el personaje histórico de Juana I de Castilla, "la Loca")

Susana Poyatos vestuario
Juan Felipe Tomatierra iluminación

CORO Y JOVEN CORO DE LA ORQUESTA
CIUDAD DE GRANADA
(Héctor E. Márquez y Pablo Guerrero directores)

MARIA KATZARAVA (Juana I) soprano

RAFA SIMÓN dirección de escena
ALBERTO GARCÍA DEMESTRES dirección musical

Juana sin cielo es un encargo del Ayuntamiento de Granada y la Orquesta Ciudad de Granada con la colaboración de
GGGSA

Con la colaboración principal de

Bankia

JUANA SIN CIELO

La posteridad ha sido sin duda muy injusta con la Reina Juana I de Castilla, cuyos restos reposan en la Capilla Real de Granada, cerca ya para siempre de sus padres, los Reyes Católicos, y de su amado esposo. Es llamada “la Loca”, tanto desde la fascinación de los románticos que quisieron ver en ella sobre todo a la desconsolada viuda cuya salud mental fue fatalmente perturbada por la muerte de su marido Felipe el Hermoso, como desde la cruel burla popular, indiferente a su terrible sufrimiento. Nuestra época, que presume de ser tan iconoclasta, que se supone ansiosa por poner en duda todas las verdades recibidas, debería quizás prestar más atención a este personaje insólito y, abandonando de una vez por todas la iconografía establecida por los cuadros de Francisco Pradilla o Lorenzo Vallés que se exponen en el Museo del Prado, o por la en su tiempo muy popular película *Locura de amor* de Juan de Orduña, intentar saber más sobre la mujer que llegó a ser de hecho la monarca más poderosa del mundo, por lo menos nominalmente. En la práctica fue desposeída de su trono por su padre y más adelante por su hijo Carlos I, y encerrada de por vida, vestida de luto perpetuo, en el palacio (¿o la cárcel?) de Tordesillas, edificio junto al Río Duero que fue demolido en 1773 y cerca de cuya ubicación se alza la hermosa estatua, obra del escultor Hipólito Pérez Calvo, que desde la tardía fecha de 2003 la representa, significativamente, con la corona en la mano, y no sobre su cabeza.

Es muy inquietante que todavía subsistan serias dudas sobre la veracidad de su enajenación mental (las razones de su confinamiento fueron quizás simplemente políticas) y sobre las humillaciones y malos tratos a los que pudo haber sido sometida por sus guardianes. Juana “la Loca” merece que se supere el conocimiento superficial y anecdótico que se suele tener de ella, y despertar mucho mayor interés como figura

histórica, más que muchos personajes que lo disfrutaban sobradamente, y la triste historia de su vida debería suscitar mucha simpatía y compasión. Benito Pérez Galdós, autor de la tragicomedia *Santa Juana de Castilla* (con Margarita Xirgu como protagonista del estreno en Madrid en 1918), lo expresó mucho mejor: “No hay drama más intenso que el lento agonizar de aquella infeliz viuda, cuya psicología es un profundo y tentador enigma. ¿Quién lo descifrará?”

Causa extrañeza el hecho de que, a pesar de su indudable potencial como personaje operístico, Juana I de Castilla apenas haya despertado el interés de libretistas y compositores. Con la relativa excepción de *La Loca*, del compositor italo-americano Gian Carlo Menotti, las escasas óperas que tratan sobre ella han sido prácticamente olvidadas, o bien son demasiado recientes para haber podido entrar en el repertorio. Es por lo tanto un motivo de satisfacción dar la bienvenida a un nuevo intento de poner a Juana la Loca en el centro del escenario lírico. Alberto García Demestres es un artista inclasificable en el panorama de la composición española contemporánea: compositor, director, cantante, *performer*, etc., en cuyo extenso catálogo y larga trayectoria artística la ópera ocupa un lugar muy principal. García Demestres y el Premio Nacional de Poesía Antonio Carvajal, en su segunda colaboración operística, proponen ahora una nueva incursión teatral y musical en el insondable enigma que señalaba Pérez Galdós.

Juana sin Cielo presenta a la desdichada Reina en el momento de su muerte, después de 46 años de reclusión en Tordesillas, como a una mujer que, a pesar del maltrato físico y psicológico sufrido, a pesar de haber sido traicionada y apartada del mundo por los tres hombres y soberanos que más deberían haberla amado y protegido (su padre, su esposo y su hijo), se nie-

ga a ser dominada por el resentimiento: sus primeras palabras en la ópera son tomadas de la Antígona de Sófocles, “yo no nací para el odio, nací para el amor”. El libreto parte de esa idea central y se inspira, según Antonio Carvajal, en la obra antes mencionada de Galdós, así como en uno de los *Diálogos del Conocimiento* de Vicente Aleixandre.

Juana es el único personaje de este monodrama, si bien cuenta con el acompañamiento de un Coro omnipresente, análogo al de una tragedia griega y de papel siempre cambiante: desde el respetuoso murmullo de la piadosa oración (*Requiem aeternam dona ei, Domine...*) y la prolija enumeración de las glorias demasiado vanas que adornan a la protagonista (...*qué poco te valió tu condición de reina propietaria de Castilla y de León y de Galicia*) al llanto de las plañideras o la súplica del pueblo que le pide protección contra los reyes de estirpe extranjera (*Señora defiéndenos del extraño y su codicia ... de tu hijo líbranos*), una alusión a la Revuelta de los Comuneros, que reivindicó a Juana como Reina castellana legítima.

El lenguaje musical de *Juana sin Cielo* bebe de muy diversas fuentes, con una escritura que en los momentos de oración puede sugerir el mundo de la gloriosa polifonía vocal del Renacimiento, así como evocar ecos lejanos de danzas cortesanas o marchas de aquel período. La intensa afinidad con el idioma del melodrama italiano del siglo XIX, de Donizetti, Verdi o Puccini, alcanza virtualmente el carácter de cita, por ejemplo en la manera en que se asume la tradicional asociación entre la locura y la coloratura vocal.

Todo ello, unido a los sonidos naturalistas de campanas, pájaros, llantos o el viento, y los eventuales momentos de inquietud expresionista del Coro, genera un discurso que

sirve como contrapunto constante a la línea vocal casi ininterrumpida de la protagonista absoluta, la Reina que recuerda en un primer momento su origen, su amor por Felipe y su prole, entonces sentada en los tronos de diversos países europeos. Después vendrán visiones más dolorosas: la de la pérdida del amor de su vida, y el comportamiento de los seres queridos que la encarcelaron. Y, con la más aguda intensidad, la horrible visión de su propio cadáver, que ella no reconoce como sus restos, ya que quiere seguir sintiéndose bella como en el breve espacio de tiempo en que gozó del amor de Felipe. La imagen de su envoltura carnal ya sin vida, a la que ve como una mujer rival que le ha arrebatado su propio cuerpo, representa un momento de máxima agitación en una obra dominada por la contemplación elegíaca y el dolor contenido. *Juana sin Cielo* glosa a esa mujer extraordinaria sin idealizarla, envolviéndola en un manto sonoro de dignidad y dolor, pero con la altura propia de una gran heroína operística, la que es adecuada para una genuina Reina, dándole sobre el escenario el lugar que las circunstancias históricas, su posible enfermedad mental o las ambiciones de sus parientes (o todas esas cosas a la vez) le negaron. Una ópera no puede resolver un intrincado misterio histórico que los expertos están apenas comenzando a estudiar en profundidad, pero sí puede hacer justicia poética y lograr que ese personaje, tanto tiempo marginado por una negligencia lamentable, recobre su voz y de alguna manera se comunique con las audiencias actuales, que tienen el derecho de conocer con mucho mayor detalle la dura pero apasionante peripecia vital de Juana I de Castilla, tanto como ella merece ser mejor conocida y tal vez amada.

VÍCTOR ESTAPÉ

MARÍA KATZARAVA

“Amo mi carrera porque tiene justo lo que deseo de la vida y me siento afortunada de poder llegar a tanta gente que comparte el gusto por la música”. Mexicana con raíces georgianas, María Katzarava es conocida por su privilegiada voz y poderosa presencia escénica y sus grandes facultades histriónicas. La soprano ha interpretado más de veinte papeles de ópera y un importante número de conciertos de gala a lo largo de más de diez años de carrera.

En el 2006, María hizo su debut en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México en el papel de Stéphanie en la obra *Romeo y Julieta* de Gounod, cantando al lado de grandes voces como Rolando Villazón y Anna Netrebko. En 2009 María cantó con Plácido Domingo, quien la dirigió un año antes en el concurso internacional «Operalia». En 2014 volvió a cantar bajo la batuta del Maestro Domingo, ahora al lado del tenor Andrea Bocelli, con quien compartió dos conciertos en Italia y Estonia ese verano. En 2009 hizo su debut europeo como Julieta en Saint-Étienne, Francia. Ese mismo año cantó como Gilda en *Rigoletto* de Verdi, en el Teatro Regio de Parma,

y en una gira por China y México. Desde 2010 la carrera de Katzarava ha sido imparable: Julieta en *Romeo y Julieta* en el Royal Opera House de Londres, en Covent Garden, bajo la batuta de Daniel Oren, papel que volvió a cantar en el Teatro alla Scala en Milán, en Ópera de Lausana, Gran Ópera de Florida, Teatro Filarmónico de Verona, Saint-Étienne y en la Sala Tchaikovski de Moscú. *La Traviata*, *La muette de Portici* de Daniel Auber, *L'amico Fritz* de Mascagni, *Pagliacci* de Leoncavallo, *Manon*, *Turandot*, *La Bohème*, *Les Contes d'Hoffmann*, *Carmen*, *Otello*, *Madama Butterfly*, son algunos de los títulos que ha representado en las mejores salas de ópera del mundo.

La soprano entró en el circuito internacional cuando ganó el Primer Premio y el Premio Zarzuela en el prestigioso concurso «Operalia» de Plácido Domingo, en 2008. También fue galardonada con otros premios importantes que incluyen el «Premio Carlo Bergonzi» en Concurso Internacional 'Francisco Viñas', el «Oscar della Lirica» en la Arena de Verona en 2010 y el premio como «Mejor Cantante Femenina» en los Premios Miami Life de 2014.

RAFA SIMÓN

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, ejerce como diseñador gráfico e ilustrador desde hace más de veinte años. Estudiante de canto en el Conservatorio Profesional de Granada, en la actualidad forma parte del coro de la OCG. La actividad coral le ha permitido participar en diversos montajes operísticos entre los que destacan *La flauta mágica* de Mozart en montaje de Els Comediants, *Il Califfo di Bagdad*, partitura de Manuel García recuperada para la 56ª edición del Festival de Música y Danza de Granada bajo la dirección musical de Christophe Rousset al frente de Les Talens Lyriques, o *Las bodas de Fígaro* junto a la Freiburger Barockorchester dirigida por René Jabos y con espacio escénico diseñado por Frédéric Amat.

Ha completado estudios relacionados con diferentes ámbitos de las artes escénicas en la Escuela Pública de Formación cultural de Andalucía: iluminación, con Pedro Serrano; escenografía, con Juan Ruesga y dirección con María Ruiz. Debutó como director de escena con *La voz humana* de Francis Poulenc, título que dio nombre a la compañía de ópera de la que actualmente se encuentra al frente y con la que ha montado títulos como *El secreto de Susana* de Ermanno Wolf-ferrari o *Dido y Eneas*, montaje que llevó a cabo en colaboración con Numen Ensemble. También ha recibido encargos como director de escena para producciones de la Universidad de Jaén y Juventudes Musicales de Granada.

Con la Orquesta Ciudad de Granada ha colaborado anteriormente en los conciertos didácticos y familiares *Una flauta muy mágica*, basado en la ópera de W. A. Mozart, y *Juan Latino*, suite orquestal compuesta por Xavier Pagès-Corella para conmemorar la figura de este notable personaje del siglo de oro granadino; así como en *L'italiana en Argel* (Rossini), título que cerró la pasada temporada de la OCG.

ALBERTO GARCÍA DEMESTRES

Recibe la Medalla de Honor del Festival de Peralada en 2015. Su ópera *L'Eclipsi* es reconocida con el Premio Max al mejor espectáculo musical. Autor de más de 100 composiciones sinfónicas y de cámara estrenadas en Europa, Asia y América, desde sus inicios se interesó por el género operístico, llevando a escena sus primeras cinco óperas entre 1986 y 2007: *Para ti-soledades sin sombra*-, *Aprima't en 3 dies*, *Mariana en sombras*, *Els 5 dits de la mà y Joc de mans*.

En los últimos años se ha centrado casi exclusivamente en el género lírico, estrenando *Honeymoon Suite* (Pittsburgh, 2012), *Wow!* (Perelada, 2013), *L'eclipsi* (Barcelona, 2014), *El Màgic Elixir* (Barcelona, 2015) y *La Straordinaria Vita di Sugar Blood* (Perelada, 2017). Un sólido conocimiento de la tradición lírica combinado con el interés por la investigación de la música contemporánea del siglo XX, le han llevado a explorar nuevos caminos sonoros y tímbricos, donde, en cualquier caso, imperan el cuidado exquisito de las voces y el sentir emocional de los personajes.

Su relación con Granada data de 1984, cuando participa como alumno en los Cursos Manuel de Falla, desde entonces ha estrenado la obra sinfónica *Anochece en el alma*, homenaje al arquitecto del Auditorio Manuel de Falla, José María García de Paredes, la ópera *Mariana en sombras*, encargo de la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Granada; la OCG también le ha interpretado su *Rolf e la luna* (1995, bajo la dirección de Ernest Martínez Izquierdo), ha sido editado su poemario *Suena de alabastro* en la Colección Genil de la Diputación de Granada, presentándola tanto en la Feria del Libro como en conferencias dictadas en diversas facultades, ha realizado performances, ha cantado (*La espléndida vergüenza del hecho mal hecho* de Carles Santos)...

Escanea este código QR para seguir los **subtítulos de la ópera** en tu móvil.

Si no dispones de lector de códigos QR puedes encontrar los subtítulos en nuestra web: **orquestaciudadgranada.es**

Los subtítulos se han diseñado con fondo negro para que el brillo de la pantalla no resulte molesto al resto del público. Recuerda mantener tu móvil en silencio.

comparteOCG

#JuanaSinCielo
#AlbertoGarcíaDemestres
#AntonioCarvajal
#MariaKatzarava
#RafaSimón
#CoroOCG #JovenCoroOCG
#OCG19_20
#OCGemociona

OCG orquesta ciudad de Granada

Auditorio Manuel de Falla
Paseo de los Mártires s/n
18009 – Granada
Tel. 958 22 00 22
ocg@orquestaciudadgranada.es
www.orquestaciudadgranada.es

ANDREA MARCON

Director artístico

JOSEP PONS

Director honorífico

GIANCARLO ANDRETTA Y JOSEPH SWENSEN

Principales directores invitados

CONCERTINO

Peter Biely

VIOLINES PRIMEROS

Atsuko Neriishi (ayuda de concertino)

Annika Berscheid

Edmon Levon

Isabel Mellado

Sei Morishima

Julijana Pejčić

Andreas Theinert

Óscar Sánchez **

VIOLINES SEGUNDOS

Alexis Aguado (solista)

Joachim Kopyto (ayuda de solista)

Israel de França

Berd Papazian

Milos Radojicic

Wendy Waggoner

Nicolás Ortiz **

VIOLAS

Hanna Nisonen (solista)

Krasimir Dechev (ayuda de solista)

Josias Caetano

Mónica López

Donald Lyons

Andrzej Skrobiszewski

VIOLONCELLOS

Arnaud Dupont (solista)

Kathleen Balfe (solista)

J. Ignacio Perbech (ayuda de solista)

Ruth Engelbrecht

Matthias Stern

Nati Álvarez-Ossorio **

CONTRABAJOS

Franco Kakarigi (solista)

Xavier Astor (ayuda de solista)

Stephan Buck

FLAUTAS

Juan C. Chornet (solista)

Bérenghère Michot (ayuda de solista)

OBOES

Eduardo Martínez (solista)

José A. Masmano (ayuda de solista)

CLARINETES

José L. Estellés (solista)

Carlos Gil (ayuda de solista)

FAGOTES

Santiago Ríos (solista)

Joaquín Osca, cfg. (ayuda de solista)

TROMPAS

Óscar Sala (solista)

Carlos Casero (ayuda de solista)

TROMPETAS

Manuel Moreno (solista) *

Ismael Cañizares (ayuda de solista) **

TIMBAL / PERCUSIÓN

Jaume Esteve (solista)

Noelia Arco (ayuda de solista)

* Interinos ** Invitados

CORO Y JOVEN CORO DE LA ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA

Héctor E. Márquez y Pablo Guerrero, directores

SOPRANOS

Leonor Battaner
Noelia Beltrán
M^a del Mar Blasco
Carmen Callejas
Puri Cano
Victoria Díaz de la Guardia
Mercedes Garrido
Mª Carmen Granados
Helena Hernández
María Hernández
Marta Higuera
Andrea Montañez
Marina Montero
María Pineda
Ana I. Rodríguez
Carmen Rodríguez
Alicia Ruiz
Clara Triviño
Clara Villar

ALTOS

Esther Calderón
Ana Calín
Conchita Cortés
Lorena Crovetto
Ángela de Miguel
María de Miguel
Mª Jesús Gutiérrez
Belén Mª Herrero
Marisa Jerez
Patricia Latorre
Pilar Martín
Eva Martínez
Carmen Martos
Julia Muñoz
Isabel Olmo
Rosa Mª Pérez
Ada Reyes
Claudia Rodríguez
Encarni Rodríguez
Isabel Rojas
Ariadna Ruiz

TENORES

José M. Díaz
Manuel J. Fernández
Salvador Fernández
Jacinto García
Carlos González
Pedro Hernández
Samuel Higuera
David Leiva
Mario López
Pedro López
Rodrigo López
Sergio Merino
Juan M. Morales
Julio Muñoz
Manuel Rallo
Rafael Palma
Cristóbal Sanz
Jan Schmitz
Alejandro A. Torres

BAJOS

Jesús Caballero
Jorge Camacho
Ignacio Campillo
Nikita Dashchynskiy
Alfonso Dumont
José A. Gamarra
Ignacio García
Pablo Gómez
Pablo Guerrero
Alfonso Guzmán
Daniel P. Hodt
Gerardo Jiménez
Luis Pérez
Fernando Segura
Pedro M. Torralba
Bernardo E. Torrecillas

GERENCIA

Günter Vogl
Mª Ángeles Casasbuenas
(secretaría de dirección)
Gabriel Pozo
(auxiliar administrativo)

ADMINISTRACIÓN

Maite Carrasco
Jorge Chinchilla

COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN

Pilar García

COMUNICACIÓN

Pedro Consuegra
Rafa Simón

OCG SOCIAL / PROGRAMAS EDUCATIVOS

Arantxa Moles

PRODUCCIÓN

Juan C. Cantudo
Jesús Hernández
Juande Marfil
Antonio Mateos

PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Marian Jiménez

Agradecimientos:

Sonobalance
Treboluz iluminación
Mario Ruiz (Peluquería colores)
Histrión Teatro
Inma Sánchez (ayudantía de dirección de escena)