

JACQUES OFFENBACH

LES CONTES D'HOFFMANN

OCT. 5

SUBTÍTULOS EN ESPAÑOL

MARTY SOHL/MET OPERA

@CINECOALT
WWW.CINECOLOMBIA.COM

CINECO/
ALTERNATIVO

CINE COLOMBIA

El último cuento de Offenbach

Textos: Luis Carlos Aljure

Cuando aplicaba su ingenio a la composición de operetas Jacques Offenbach podía alcanzar un grado fabuloso de fecundidad. Entre 1873 y 1875, por ejemplo, logró estrenar trece de esas piezas cómicas rebosantes de sátiras y dardos contra los vicios de la sociedad francesa. El compositor ascendió de manera vertiginosa al peldaño más elevado de ese género ligero e irreverente, que le permitió conquistar al público de París por más de treinta años, pero en el último esfuerzo creativo de su vida se empeñó en componer una ópera seria, *Los cuentos de Hoffmann*, para ganarse un lugar respetable dentro de un género que le era ajeno, pero que le había provisto abundante material de inspiración para sus burlas y parodias musicales. Enfrentado a esta última faena su pluma se hizo más lenta y los avances recorrieron caminos más tortuosos. Además, el deterioro severo de su salud le advirtió que el final de su vida estaba cerca. En 1879, con la partitura aún en proceso, le escribió a Léon Carvalho, director de la Ópera Cómica de París: "Apresúrese a presentar mi obra. Ya no me queda mucho tiempo y quisiera asistir sin falta al estreno". Pero Offenbach murió el 5 de octubre de 1880 sin concluir esa pieza maestra que se ha convertido en uno de los títulos favoritos del repertorio, y que

supera en fama y reconocimiento al centenar de obras humorísticas que compuso.

La ópera francesa, pese a todas sus connotaciones de orgullo patrio, fue un terreno fértil para los talentos extranjeros. El autor de *Los cuentos de Hoffmann* nació en Alemania y llegó con su familia a París en 1833, cuando solo tenía catorce años. Con el pasar del tiempo cambió su nombre de pila, Jakob, por el de Jacques, se convirtió del judaísmo al catolicismo, y recibió la ciudadanía francesa. Hizo carrera como violonchelista, director de orquesta y, claro, como compositor de operetas, algunas de las cuales le abrieron las puertas de la celebridad, como *La bella Helena*, *La vida parisina* y *Orfeo en los infiernos*, que contiene un popular cancán, una danza que derrocha vigor y evoca con su ritmo y melodía la atmósfera vibrante del cabaré francés.

El protagonista de la última ópera de Offenbach es un personaje de la vida real,

el escritor alemán E.T.A. Hoffmann, que además de jurista, músico y pintor, ejerció gran influencia en los artistas e intelectuales del siglo XIX. En sus textos mostró predilección por los sentimientos exaltados y las historias fantasmagóricas y grotescas que encendían la imaginación de las audiencias románticas. Fue su admiración por esos relatos fantásticos la que condujo a Offenbach al Teatro Odeón de París, donde se escenificó en 1851 el drama *Los cuentos de Hoffmann*, obra de los escritores Michel Carré y Jules Barbier, basada en diversos relatos del autor alemán, entre ellos, *Don Juan*, *El hombre de arena*, *El consejero Crespel* y *La historia de la imagen perdida*. Offenbach detectó de inmediato el potencial que tenía la pieza teatral para transformarse en ópera, pero solamente empezó a trabajar en el proyecto cuando ya estaba bien avanzada la década de 1870.

El libreto de la ópera lo escribió en solitario Barbier, ante la muerte de Carré, su socio en tantos proyectos conjuntos dentro del teatro musical, pero, eso sí, con

permanentes observaciones y solicitudes de cambios por parte del compositor. Para entonces Offenbach seguía siendo un autor muy reconocido, pero su época de mayor esplendor en París había pasado, no sólo por un cambio de gusto en el público, sino por efecto de la derrota de Francia en la Guerra franco-prusiana, revés que despertó resentimientos en un sector de la sociedad francesa que empezó a dirigir ataques contra el músico de origen alemán. Offenbach continuó su creación a paso lento, y el 18 de mayo de 1879 organizó un encuentro en su casa parisina para mostrarle a un grupo de invitados algunos fragmentos de *Los cuentos de Hoffmann*, que fueron presentados por cantantes profesionales, un coro y el acompañamiento de un piano. Entre finales de 1879 y comienzos de 1880, debilitado por un reumatismo doloroso y en plena temporada invernal, seguía registrando sus ideas musicales en la partitura, pero murió sin terminar su obra más ambiciosa de la que no se tiene hoy en día una versión definitiva, puesto que

ha sido sometida a diversas adaptaciones. El compositor Ernest Guiraud fue el encargado de arreglar una versión final de *Los cuentos de Hoffmann* para el estreno de 1881. Se enfrentó al manuscrito enmarañado de Offenbach, a partir del cual realizó la orquestación de la obra y tal vez compuso los pasajes faltantes del final y agregó el breve preludio orquestal. Así mismo, para el posterior estreno de la obra en la Ópera de Viena compuso los recitativos requeridos en la compañía austriaca, en remplazo de los diálogos hablados que eran la norma en la Ópera Cómica de París.

Es una pena que el compositor no estuviera presente cuando el público parisino ovacionó la obra en la noche del estreno, cuatro meses después de su muerte. Ese triunfo lo habría hecho muy feliz, pero también se habría enojado con los recortes que mutilaron su creación. Por determinación del director de la Ópera Cómica la obra se presentó sin el acto que transcurre en Venecia -omisión que la posteridad corrigió en el siglo XX-, el mismo que contiene la famosa *Barcarola* que, en esa ocasión, para no suprimirla, fue adaptada y trasladada a otro contexto dentro de la trama. La barcarola es un tipo de canción tradicional de los gondoleros venecianos, cuyo ritmo evoca el remar cadencioso y el vaivén de la embarcación sobre las aguas.

La ópera, con sus tres cuentos encadenados, trata sobre los amores frustrados de Hoffmann, que encara sucesivas desilusiones por culpa de una muñeca mecánica (Olympia), una cantante enferma (Antonia) y una cortesana (Giulietta). La música de Offenbach, con sus estilos variados y atmósferas cambiantes, sortea muy bien los desafíos que el libreto plantea en ese sentido. Un momento ejemplar lo hallamos en la famosa *Balada de Kleinzach*, que Hoffmann canta en el prólogo y luego retoma en el epílogo. En ese pasaje, el clima grotesco y misterioso de la música que describe a un enano deforme muta de repente por un tono apasionado e intenso cuando Hoffmann, extraviado en sus ensoñaciones, evoca a una de sus amadas. Otra muestra de estilos contrastantes se encuentra en el carácter bien diverso de las tres mujeres que desilusionan al poeta. Olympia se enfrenta en su acto a un aria de gran virtuosismo vocal con agudos estratosféricos. Antonia canta en el suyo una sentida aria de fina expresión lírica. Y Giulietta, en el tercer acto, está ligada a la música sugestiva de la *Barcarola*. Pero el pulso certero del compositor experto de operetas no podía estar del todo ausente en su trabajo final, y se refleja en momentos específicos del prólogo y el epílogo con el coro de estudiantes borrachos en el que resuenan toques burlescos.

Los cuentos de Hoffmann

Jacques Offenbach (1819-1880)

Libretista **Jules Barbier**

idioma **francés**

Dirección musical

Marco Armiliato

Dirección escénica

Bartlett Sher

Erin Morley **Olympia**
(soprano)

Pretty Yende **Antonia/Stella**
(soprano)

Clémentine Margaine **Giulietta**
(mezzosoprano)

Vasilisa Berzhanskaya **Nicklausse**
(mezzosoprano)

Benjamin Bernheim **Hoffmann**
(tenor)

Christian Van Horn **Lindorf/Coppélius/
Milagro/Dapertutto**
(bajo-barítono)

hermosa mujer. Cuando Hoffmann reconoce a Lindorf como su rival, los dos hombres intercambian insultos. La musa inspiradora de Hoffmann, que ha asumido la apariencia de su amigo Nicklausse, interrumpe el conflicto, pero el encuentro deja al poeta con la sensación de que se acerca un desastre inminente. Comienza a contar las historias de sus tres amores pasados.

Acto I

En su taller de París, el inventor Spalanzani ha creado una muñeca mecánica llamada Olympia. Hoffmann cree que es la hija del inventor y se enamora de ella. El antiguo socio de Spalanzani, Coppélius, le vende a Hoffmann unas gafas mágicas, a través de las cuales él percibe a Olympia como humana. Cuando Coppélius exige su parte de las ganancias que esperan obtener de la muñeca, Spalanzani le da un cheque sin valor.

En una reunión Olympia cautiva a los presentes con la interpretación de un aria deslumbrante, que se interrumpe varias veces mientras se recarga el mecanismo de la muñeca. Hoffmann la mira encantado a través de sus gafas. Le declara su amor y los dos bailan. Olympia da vueltas cada vez más rápido a medida que su mecanismo gira fuera de control. Durante el tumulto, las gafas de Hoffmann se rompen. Coppélius regresa furioso para reclamar por el cheque sin fondos. Toma a Olympia y la destroza mientras los

Prólogo

El poeta E.T.A. Hoffmann está enamorado de Stella, una reconocida cantante de ópera. A Lindorf, un hombre adinerado, le gusta la misma mujer y ha interceptado una nota que ella le ha escrito a Hoffmann. Lindorf confía en que la conquistará para sí mismo. Al llegar a la taberna de Luther con un grupo de estudiantes, Hoffmann canta una balada sobre un enano desfigurado llamado Kleinzach. Durante la canción, su mente divaga por los recuerdos de una

invitados se burlan de Hoffmann por enamorarse de una máquina.

Acto II

En una elegante casa de Múnich, la joven Antonia canta una triste canción llena de recuerdos de su difunta madre, una famosa cantante. Su padre, Crespel, la ha ocultado con la esperanza de poner fin a su romance con Hoffmann, y le ruega que deje de cantar, pues ha heredado el corazón débil de su madre, y el esfuerzo pondrá en peligro su vida. Hoffmann llega a escondidas y Antonia canta con él hasta casi desmayarse. Crespel regresa, alarmado por la aparición del charlatán Dr. Milagro, que trató a la esposa de Crespel el día que murió. El médico afirma que puede curar a Antonia, pero Crespel lo acusa de matar a su esposa y lo obliga a salir. Hoffmann, al escuchar la conversación sin ser notado, le pide luego a Antonia que deje de cantar, y ella acepta a regañadientes. Cuando Hoffmann se va, Milagro reaparece e insta a Antonia a cantar. Él invoca a la madre, que canta desde el más allá para pedirle a su hija que reviva la gloria de su voz. Antonia no puede resistirse. Canta de manera cada vez más febril hasta que se desploma. Milagro, fríamente, la declara muerta.

Acto III

En su palacio de Venecia, la cortesana Giulietta se une a Nicklausse para cantar una barcarola. Se está celebrando una fiesta, y Hoffmann alaba burlonamente los

placeres de la carne. Cuando Giulietta le presenta a su actual amante, Schlémil, Nicklausse advierte al poeta contra los encantos de la cortesana. Hoffmann niega cualquier interés en ella. Después de escucharlos, el siniestro Dapertutto saca un gran diamante con el que soborna a Giulietta para que robe el reflejo de Hoffmann, así como ha robado la sombra de Schlémil. Cuando Hoffmann está a punto de partir, Giulietta lo seduce para que confiese su amor por ella. Schlémil regresa y acusa a Giulietta de haberlo dejado por Hoffmann, quien se da cuenta con horror de que ha perdido su reflejo. Schlémil desafía a Hoffmann a un duelo y es asesinado. Hoffmann le quita la llave de la habitación de la cortesana a su rival muerto, pero cuando va a verla, Giulietta abandona el palacio en brazos del enano Pitichinaccio.

Epílogo

Una vez terminados sus cuentos, todo lo que Hoffmann quiere es olvidar. Nicklausse declara que cada historia describe un aspecto diferente de una mujer: Stella. Al llegar a la taberna después de su actuación, la diva encuentra a Hoffmann borracho y se va con Lindorf. La musa se despoja de la forma de Nicklausse y retoma su verdadera apariencia. Entonces, le dice al poeta que encuentre consuelo en su genio creativo.

Benjamin Bernheim

El destacado tenor francés canta en los principales escenarios operáticos del mundo y tiene un contrato de exclusividad con el prestigioso sello Deutsche Grammophon. Ya fue aplaudido en el papel de Romeo (Gounod) en la temporada Live HD 2023-2024, y ahora regresa para encarnar el desafiante rol de Hoffmann, personaje que plantea importantes dificultades, como lo ha señalado Plácido Domingo, uno de sus grandes intérpretes en el pasado: "Es difícil de actuar y cantar, con una tesitura alta y desigual que exige diferentes clases de color vocal, que van desde el canto ligero en el acto de Olympia, un sonido lírico puro en el acto de Antonia, (y) una voz rica y apasionada para (el acto de) Giulietta".

Estreno mundial
Ópera Cómica de París,
10 de febrero de 1881

Primera presentación en la
Ópera Metropolitana de Nueva York
11 de enero de 1913

Disonancias

Las obras de E.T.A. Hoffmann, además de la ópera de Offenbach, inspiraron varias piezas musicales, como la *Kreisleriana* para piano de Schumann y los ballets *El cascanueces* de Tchaikovsky y *Coppélia* de Delibes. Así mismo, los personajes y las atmósferas de sus historias singulares estaban muy presentes en el espíritu de la gente del romanticismo. Por eso no es extraño que un comentarista, muchos años antes de que Offenbach contemplara crear una obra sobre el universo del poeta alemán, haya publicado en una revista francesa, en 1840, la siguiente descripción del compositor luego de una presentación que este ofreció como violonchelista: "Es alto, delgado y de una palidez poco común. Cuando su arco hace vibrar las cuerdas, parece establecerse entre el artista y su instrumento una de esas misteriosas conjunciones que Hoffmann describe de manera tan maravillosa. Con sus largos cabellos, su cuerpo enjuto y su frente de intelectual, podríamos tomarlo por un personaje de los fantásticos relatos de Hoffmann...".

"La partitura de Offenbach cobra vida a través de interpretaciones vocales apasionantes y una visión escénica deslumbrante".

THE NEW YORK TIMES

"Los cuentos de Hoffmann revela la genialidad de Offenbach, donde cada nota refleja las emociones más profundas de los personajes".

OPERA WIRE

Horario de transmisión 12:00 m

Duración 3 h 45 min

La hora de inicio de la función de la ópera está sujeta a la disponibilidad de la Metropolitan Opera.

El ingreso a la sala debe ser antes de la hora de inicio para no interferir con la función.

Para mejor apreciación del espectáculo, sugerimos no ingresar alimentos a la sala y apagar los equipos móviles.

Próximas funciones

GROUNDLED

JEANINE TESORI/
LIBRETO DE GEORGE BRANDT

OCT 19 12:00 M

TOSCA

GIACOMO PUCCINI (1858-1924)

NOV 23 1:00 P.M.

@CINECOALT
WWW.CINECOLOMBIA.COM

BOGOTÁ
ANDINO
AV. CHILE
GRAN ESTACIÓN
UNICENTRO

CALI
CHIPICHAPE

MEDELLÍN
SANTAFÉ
VIVA

