

PHILIP GLASS
SATYAGRAHA

The Met
ropolitan
Opera **HD**
LIVE

Embassy
de los Estados Unidos
de América
Santiago, Chile

■ STREAMING ■

METROPOLITAN OPERA HOUSE

Presenta

PHILIP GLASS

SATYAGRAHA

Ópera en tres actos (7 escenas)
Libreto de
Philip Glass y Constance DeJong.

Reparto

Mahatma Gandhi	Richard Croft
Miss Schlesen	Rachele Durkin
Mr. Kallenbach	Kim Josephson
Parsi Rustomji	Alfred Walker
Príncipe Arjuna	Bradley Garvin
Krishna	Richard Bernstein
Kasturbaj	Maria Zifchak
Mrs. Naidoo	Elise Dehn
Mrs. Alexander	Mary Philips

Coro y Orquesta del Metropolitan Opera House
Dirección: Dante Ansolini

Producción escénica

Dirección teatral	Phelim McDermontt
Escenografía	Julian Crouch
Vestuario	Kevin Pollard
Iluminación	Paule Constable
Diseño de video	Leo Warner y Mark Grimmer

Domingo 1 de noviembre de 2020
Transmisión vía streaming desde
Metropolitan Opera House – New York, USA

SATYAGRAHA

ANTECEDENTES

Philip Glass, máximo exponente del minimalismo musical, nació en Baltimore en 1937.

Fue alumno del Conservatorio Peabody de Maryland y luego de la Julliard School de Nueva York. Tras estudiar con Nadia Boulanger y trabajar con el hindú Ravi Shankar en Francia, Glass viajó en 1966 a la India por razones religiosas. Conoció al Dalai Lama en 1972, acogió su causa y se hizo budista.

Su relación con Shankar y su percepción del ritmo en la música hindú moldearon su singular estilo. De regreso a EEUU renunció a sus creaciones anteriores y empezó a concebir piezas austeras, muy enraizadas en la corriente minimalista, surgida en EEUU hacia 1970.

Este estilo se caracteriza por la exposición de un material muy básico unido a un persistente y fuerte pulso, el cual se repite casi invariable durante extensos periodos.

Con el paso del tiempo, sus obras para muy variados géneros fueron cada vez menos austeras y más complejas, alejándose de la corriente que tanto lo ha identificado

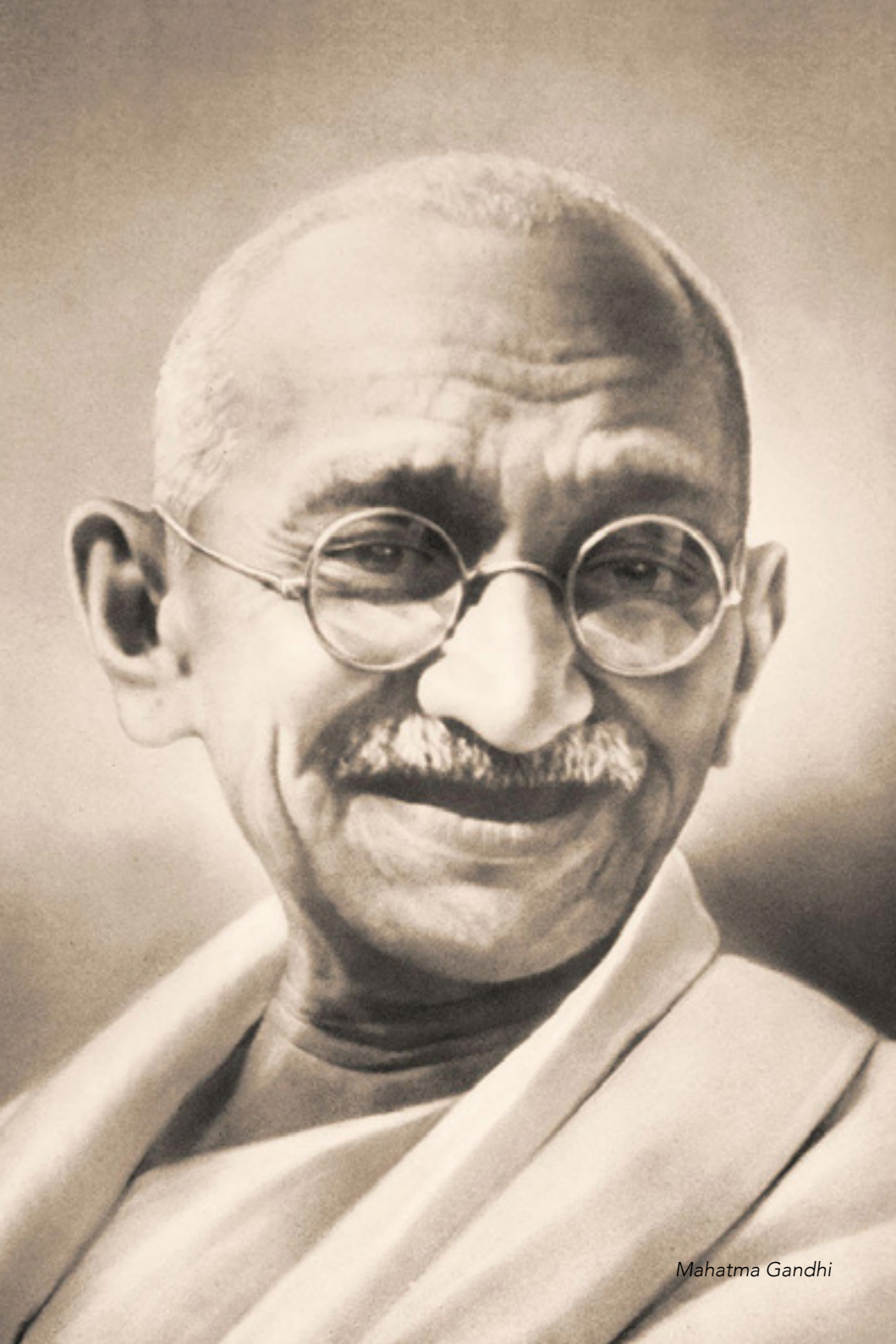
Su interés por la vida y las enseñanzas de Gandhi coincide en el tiempo - década de 1960 - con su evolución hacia la música hindú. Convencido del valor del Satyagraha (*) predicado por Gandhi, Glass decidió que un

Philip Glass

retrato suyo y con el nombre de ese movimiento fuera la ópera que debiera seguir a "Einstein on the beach" (1976), su primera incursión en el género lírico.

Tolstoi, Tagore y Luther King, a cuyo alero se enmarca cada uno de los actos de la nueva ópera, actúan como representantes históricos de ese principio del Satyagraha. Son tres personajes que vivieron en épocas distintas, inscritos en tradiciones culturales y religiosas

Mahatma Gandhi

aparentemente opuestas, pero imbuidos de una misma esencia: la piedad y el amor.

La religiosidad empapa la ópera y sus personajes han de entenderse, además de representantes de figuras históricas, como divulgadores de textos sagrados.

Son pocas las óperas en que la música y la temática se ajustan de un modo tan estrecho. La repetición de pautas tímbricas y tonales evoca esquemas cíclicos y ensimismados, muy acordes con el principio del Satyagraha.

() Satyagraha significa apego o devoción a la verdad, manifestado en una protesta no violenta.*

Gandhi en Sudáfrica

En la década de 1860 llegaron los primeros hindúes a Sudáfrica, la mayoría a trabajar como sirvientes; otros con más suerte, para dedicarse al comercio. Para todos sus derechos fueron limitados en varios estados y mientras crecía su comunidad, más leyes operaban en su contra.

En 1893, de 24 años, Mohandas Karamchand Gandhi viajó a Sudáfrica contratado como abogado. A poco de llegar, sufrió el impacto de lo que significaba ser hindú en ese país, soportando maltrato y humillaciones.

Estas experiencias lo contactaron directa-

mente con los problemas que sufría a diario la gente no blanca en Sudáfrica. Fue así entonces que después de haber sufrido el racismo, prejuicio e injusticia, Gandhi comenzó a cuestionar la situación social de sus co-terráneos y la suya propia en esa sociedad.

Al terminar su contrato, se preparó para volver a la India, pero al informarse que se preparaba una ley que negaría el derecho a voto a los hindúes, Gandhi decidió aplazar su regreso. En una entrevista dada en 1939, Gandhi diría "En aquel momento comenzó mi activismo de no-agresión."

En su afán de justicia se abocó a elaborar diversas peticiones, tratando de evitar que dicha ley fuese aprobada. Si bien no logró su objetivo, protestó abiertamente por la discriminación racial imperante en Sudáfrica.

Gandhi amplió nuevamente su permanencia en ese país, prolongándola en definitiva por veintiún años. En 1894 fundó el Partido Hindú del Congreso de Natal, uniendo a sus compatriotas en una fuerza política homogénea, inundando la prensa y el gobierno con denuncias de violación de los derechos civiles de los hindúes, dando evidencias de la discriminación de los británicos en Sudáfrica.

Gandhi siguió luchando contra nuevas otras leyes anti-hindúes. En Natal fundó la Asociación de Educación Hindú y el periódico Indian Opinion. También creó comunidades rurales y cooperativas.

Gandhi en su juventud

Viajó luego a la India sólo para llevar a su esposa e hijos a Sudáfrica. A su regreso, en enero de 1897, un grupo de hombres blancos lo atacó y trató de lincharlo. Como clara indicación de los valores que mantendría por toda su vida, rehusó denunciar a sus atacantes, indicando que uno de sus principios era no buscar en los tribunales la reparación de daños contra su persona.

Al principio de la guerra de Sudáfrica, Gandhi consideró que los hindúes debían participar en dicha guerra si aspiraban legitimarse como ciudadanos con plenos derechos. De esta forma organizó cuerpos de voluntarios

no combatientes para asistir a los británicos. No obstante estas acciones, al terminar la guerra, la situación de los hindúes no mejoró y continuó deteriorándose.

En 1906 se promulgó una ley que obligaba a todos los hindúes a registrarse, originando una gran protesta masiva en Johannesburgo. Por primera vez Gandhi adoptó allí la postura llamada Satyagraha (apego o devoción a la verdad) consistente en una protesta no violenta.

Gandhi insistió en que los hindúes desafiaran con fuerza, pero sin violencia, la ley promulgada, expuestos al castigo que se les quisiera imponer. Este desafío duró siete años, en los que miles de hindúes fueron encarcelados (incluyendo a Gandhi varias veces), azotados e incluso fusilados por protestar, por rehusar registrarse o quemar sus tarjetas de registro. Si bien el gobierno logró reprimir las masivas protestas, la denuncia internacional de los métodos extremos utilizados por el gobierno sudafricano finalmente obligó a éste a negociar una solución con Gandhi.

Después de cumplir sus objetivos en Sudáfrica, Gandhi regresó a la India en 1915. Allí organizaría nuevos movimientos y campañas simbólicas. Su movimiento de anarquismo pacifista eventualmente llevó a la independencia de la India.

Mahatma Gandhi murió en Nueva Dehli, India, en 1948.

10 TIPS SOBRE SATYAGRAHA

1. "Satyagraha" de Glass no es una biografía llevada a la forma operística. Tampoco es la historia de un personaje (Mahatma Gandhi) sino la exposición de un concepto.
2. Satyagraha (fuerza de la verdad) es un sistema de vida, de lucha, resistencia y desobediencia civil pacifista.
3. La ópera fue comisionada por la ciudad holandesa de Rotterdam. Fue estrenada en el Stadsschouwburg el 5 de septiembre de 1980.
4. Junto a "Einstein on the beach" y "Akhenaton" del mismo Glass, "Satyagraha" forma un trío de óperas alusivas a personajes que cambiaron el rumbo de la historia.
5. La ópera tiene 3 actos. En ellos están presentes simbólicamente tres grandes personajes históricos - Leon Tolstoi, Rabindranah Tagore y Martin Luher King – sin adquirir la dimensión de roles cantados.
6. El libreto es breve y está escrito en sánscrito.
7. La acción no se desarrolla en avance cronológico.
8. Musicalmente "Satyagraha" no recurre en forma estricta ni rigurosa al minimalismo tan propio de la carrera de su compositor.
9. En la partitura orquestal de la ópera están excluidos los instrumentos de metal, también llamados bronce (trompetas, cornos, trombones y tuba).
10. El Met de Nueva York presentó por primera vez "Satyagraha" en noviembre de 2008. La presente función es de 2011.

LOS PERSONAJES

MOHANDAS K. GANDHI

Fundador de Satyagraha. Gran líder espiritual y político en la causa de los derechos civiles de los hindúes en Sudáfrica. El nombre "Mahatma" (alma grande) le fue puesto por Tagore.

PARSI RUSTOMJI

Compañero hindú de Gandhi. Llama a rebelarse contra los constantes nuevos reglamentos del gobierno inglés.

MISS SCHLESEN

Secretaria asistente de Gandhi. Ayuda a Rustomji a incitar a la muchedumbre contra el gobierno inglés.

KASTURBAI

Esposa de Gandhi. Apoya la formación de una comunidad hindú en la Granja Tolstoy y colabora en el periódico Indian Opinion.

MRS. ALEXANDER

Partidaria de los ingleses, pero protege a Gandhi.

PRÍNCIPE ARJUNA

Lidera un ejército en un campo de batalla mitológico.

KRISHNA

Divinidad hindú que aparta a dos ejércitos mitológicos, comparando el conflicto celestial con el enfrentamiento entre hindúes y británicos en la Sudáfrica del Siglo XX.

MR. KALLENBACH

Asistente de Gandhi.

MRS. NAIDOO

Asistente de Gandhi.

ARGUMENTO

ACTO PRIMERO - "TOLSTOI"

Escena 1. El Campo de batalla en tiempos legendarios.

Se prepara una gran batalla entre dos familias reales. Se da la señal para el ejército que aguarda en terreno sagrado. Guerreros y líderes anuncian que están listos para luchar. Observando el campo de batalla, el Príncipe Arjuna nota que sus parientes y amigos están luchando en ambos lados.

Lleno de compasión, se dirige al dios Krishna pidiéndole que lo guíe, y recibe la instrucción de ser sagaz ante el deber

y la muerte: "Toma el placer y el dolor, el logro o la pérdida, la victoria o la derrota como cosas idénticas; luego prepárate para la lucha. Así no atraerás males para contigo mismo". Aparece Gandhi y traza un paralelo entre el enfrentamiento místico y el actual.

Escena 2. La Granja Tolstoi (1910).

Gandhi ha iniciado la primera acción colectiva entre los hindúes en Sudáfrica. Hay sólo un número limitado de satyagrahis decididos a luchar contra la discriminación racial de los británicos. Nadie sabe cuánto va a durar la lucha, pero se

logran avances en la conquista de un objetivo común con la creación de la Granja Tolstoi.

En ella, todas las familias viven en un único lugar como miembros de una cooperativa; sus residentes son entrenados para vivir una vida simple y renovada, en mutua armonía. Todo debe ser realizado por las propias manos.

La construcción de la Granja hace que todos se envuelvan activamente en el principio del Satyagraha, “una lucha en pro de la verdad, consistiendo primordialmente en la autopurificación y en la autodependencia”. Sopesando las ideas de contemplación y acción, Gandhi manifiesta su opinión de que el trabajo es preferible al ocio, siempre y cuando los propios motivos sean libres de la conta-

minación del deseo. “Algunos hablan de la teoría y de la práctica como si fueran dos, haciendo distinciones entre ellas. Pero los sabios saben que ambas pueden ser alcanzadas si alguien se entrega en cuerpo y alma a una de ellas”.

Escena 3. El voto (1906).

El gobierno británico propone una nueva enmienda jurídica que exige un nuevo registro, incluyendo impresiones digitales de todos los hindúes, hombres, mujeres y niños. La enmienda también exige que los hindúes porten, en todo momento, tarjetas de residencia permanente. La policía estaría facultada para entrar en sus casas e inspeccionar buscando certificados, y cualquier ofensa sería castigada con multas, cárcel o deportación.

En un encuentro público de más de tres mil personas, se acuerda resistir hasta la muerte. Los satyagrahis llegan a un momento decisivo. Los términos de vida o muerte de la resolución requieren un paso más allá del ordinario voto mayoritario, y todos los presentes reciben la responsabilidad solemne de hacer promesas individuales. Solamente los votos realizados en el nombre de Dios podrán ayudar al individuo a cumplir con sus obligaciones frente a cualquier privación, aun si fuera lo único que quedara. "Pues nada en la tierra se compara con el poder purificador de la sabiduría, y un hombre puede descubrir tal cosa con el tiempo, cuando se entrena en el ejercicio espiritual. Si un trabajo es hecho porque debe ser hecho, porque lo mandan

las Escrituras, y sin espera de beneficios futuros, entonces eso es entregarse a la Bondad".

ACTO SEGUNDO - "TAGORE"

Escena 1. Confrontación y Rescate (1896). Gandhi ha informado en la India de las condiciones de los extranjeros en Sudáfrica, de lo cual los británicos se han enterado en la exagerada prensa sudafricana. Al regresar Gandhi enfrenta una dura oposición. Irritados por las denuncias, los británicos se enfurecen con las intenciones del activista de traer de vuelta a centenares de hindúes expulsados. Si el gobierno no lo evita, los británicos tomarán las leyes en sus propias manos. Una turba agitada persigue a Gandhi y la esposa

del jefe de la policía, abre su sombrilla para proteger a Gandhi y lo lleva a un lugar seguro. Según ella, los oponentes de Gandhi son insensatos, corrompidos por el orgullo y la hipocresía.

Escena 2. "Indian Opinion" (1906).

El periódico Indian Opinion promueve progresivamente el movimiento satyagraha. La publicación, financiada con aportes, se libera de influencias externas, diagnostica las flaquezas del movimiento con el objetivo de erradicarlas y promueve el objetivo de la solidez real. Informa al mundo local y a la comunidad a la vez que se vuelve una herramienta poderosa para la lucha, con unos veinte mil lectores, solamente en Sudáfrica. La

esposa de Gandhi y su entorno reiteran la importancia de trabajar para una causa colectiva y no personal. Al dar un buen ejemplo, uno inspira y lidera a otros.

Escena 3. Protesta (1908).

Los líderes del movimiento son apresados por negarse a dejar Sudáfrica. La comunidad resuelve protestar llenando las cárceles, dejándose arrestar por cualquier ofensa. El gobierno propone un acuerdo: si los hindúes se registran voluntariamente, se reducirán los castigos. Después de cumplir el convenio, la comunidad descubre que nuevas y duras penas entrarán en rigor. Listos para continuar la lucha, los satyagrahis dan un ultimátum: si el gobierno no revoca el

Black Act los hindúes quemarán sus certificados y asumirán las consecuencias. Al vencer los plazos Gandhi se entera de la negativa del gobierno mientras lidera una ceremonia de oración antes de la quema masiva. Satyagraha ahora está sellada a fuego. Gandhi predica sobre la importancia de evitar el odio: “El Señor dijo no odiar a ser alguno, ser compasivo, amigable, y cesar los pensamientos de ‘yo’ y ‘mío’, tanto en el placer como en el dolor”.

ACTO TERCERO - “MARTIN LUTHER KING”

Marcha de Newcastle (1913).

Con leyes discriminatorias radicales, el gobierno sudafricano está controlando efectivamente el arribo de nuevos hindúes y manteniendo la antigua clase de trabajadores contratados bajo su control. Duras condicionantes para los hindúes están acción en el momento en que el gran líder hindú, Shree Gokhale, viaja por Sudáfrica. El gobierno se compromete con él a impugnar las leyes.

Cuando la autoridad quiebra su promesa, le da a los satyagrahis la oportunidad de incluir nuevos objetivos en su lucha por la verdad y aumentar su fuerza en número. Los mineros en Newcastle son escogidos para ser los primeros en sumarse a la creciente lucha, y una delegación viaja organizando una huelga en apoyo al movimiento.

También queda decidido que los mineros huelguistas y sus familias abandonen

las casas ofrecidas por los dueños de las minas y se reúnan con el ejército satyagraha. Liderados por Gandhi, marchan decenas de kilómetros hasta la frontera de Transvaal. Si fuesen arrestados, un ejército de cinco mil personas llenaría las prisiones, ocasionando grandes gastos y dificultades al gobierno. Si les fuese permitido proseguir hasta la Granja Tolstoi, prolongarían la huelga, quizás incitando a los sesenta mil trabajadores afectados por la ley tributaria a que se unan en la manifestación. En ambos casos, colocarían presión suficiente para la anulación de la ley, y todo dentro de los principios del Satyagraha.

El ejército es instruido a enfrentar cualquier prueba sin oposición y sus movimientos son abiertamente anunciados a sus adversarios “como una protesta contra la quiebra de la promesa del ministro, y como demostración de nuestra aflicción con la falta de autorespeto.”

Hablando a sus seguidores sobre el regreso del alma al dios Brahma, Gandhi proclama: “El Señor dijo: tú y yo, tuvimos muchos nacimientos. Yo recuerdo todos ellos, pero tú no. A pesar de que soy eterno, inmutable, todavía me manifiesto por el control de la naturaleza material, usando mi propia energía potencial. Por eso, cada vez que las leyes de la rectitud declinan, y surge la injusticia, me manifiesto en la Tierra. Aparezco de cuando en cuando, tomando forma visible para proteger a los buenos, para cambiar a los malvados, y reestablecer el orden en el mundo”.

EQUIPO TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES

Alfredo Saint-Jean Domic
Presidente del Directorio

Irene González
Directora Ejecutiva

Andrea Gutiérrez
Directora de Programación

Mario Aguilera
Producción General
Enlace Satelital y Control Imagen HD

Mario Córdova
Director Asociado – Opera Met HD Live

Pablo Barrenechea
Director de Comunicaciones

Francisco Donoso
Luis Burgos
Producción

Rodrigo Rubilar
Jefe de Ventas y Atención Comunidad

EQUIPO NESTLÉ CHILE

Leo Leiman
Presidente Ejecutivo Nestlé Chile

Felipe González
Gerente Div. Café y Bebidas

Juan Pablo Cañas
Marketing Manager Café Chile

PROGRAMA

Mario Córdova
Textos y Edición

Pablo Tournelle
Diseño

