

CHARLES GOUNOD
FAUSTO

The Met
ropolitan
Opera **HD**
LIVE

Embajada
de los Estados Unidos
de América
Santiago, Chile

STREAMING

METROPOLITAN OPERA HOUSE

Presenta

CHARLES GOUNOD

FAUSTO

Opera en cinco actos

Libreto de

Jules Barbier y Michel Carré,

basado en la pieza teatral homónima de
Wolfgang von Goethe.

Reparto

Fausto	Jonas Kaufmann
Mefistófeles	René Pape
Margarita	Marina Poplavskaya
Valentín	Russell Braun
Siebel	Michele Losier
Marta	Wendy White

Coro y Orquesta del Metropolitan Opera House

Dirección: Yannick Nézet-Séguin

Producción escénica

Dirección teatral	Des McAnuff
Escenografía	Robert Brill
Vestuario	Paul Tazewell
Iluminación	Peter Mumford
Coreografía	Kelly Devine
Diseño de video	Sean Nieuwenhuis

Miércoles 27 de enero de 2021

Transmisión vía streaming desde

Metropolitan Opera House – New York, USA

FAUSTO

ANTECEDENTES

El mito y Goethe

No hay datos exactos que señalen los orígenes del personaje Fausto. Probablemente provenga de la figura de Georgius Faustus, un científico alemán del Siglo 16 o tal vez de Paracelsus, otro hombre de ciencias del mismo tiempo y lugar.

En 1587 el librero Johann Spies publicó en Frankfurt una historia anónima sobre Fausto, siendo la primera manifestación literaria del mito.

En 1592 Christopher Marlowe escribió el drama "La trágica historia del Doctor Fausto", basado en la traducción inglesa de la publicación de Spies, pero con un enfoque más renacentista en cuanto a la utilización de elementos del teatro clásico, como el coro y la profundidad psicológica con que se retrata a su protagonista.

Ese mismo rumbo tomó Wolfgang von Goethe (1749-1842) en su célebre "Fausto" publicado en dos etapas, en 1808 y 1832. Esta obra probablemente sea la más influyente de toda la tradición del mito, así como una de las obras cumbres de la literatura alemana. Fausto es un hombre sabio insatisfecho por la limitación de su conocimiento e incapaz de ser

Johann Wolfgang von Goethe

feliz. Entonces, se le aparece Mefistófeles para ofrecerle los placeres de la vida y realiza con él un pacto en que accede a venderle su alma a cambio de juventud y placeres. Juntos recorrerán un largo camino en el que otros padecerán la falta de responsabilidad del personaje principal y que culminará con la muerte de Fausto a una avanzada edad. Algunos de sus temas fundamentales son la juventud

eterna, la libertad, la salvación a través del eterno femenino (representado sobre todo por Margarita al final de la obra), las relaciones entre el bien y el mal, la moral, los límites de la naturaleza humana, etc.

La ópera de Gounod

“Fausto” es la cuarta ópera de Gounod. El paso decisivo para encararla vino cuando, pronto a estrenar de “Sapho” (1851), este presenció el drama “Fausto y Margarita” de Michel Carré y, coincidentemente, conoció a Jules Barbier, con un libreto sobre “Fausto” inspirado en Goethe, que el compositor Jacobo Meyerbeer había rechazado musicalizar.

Sin perder tiempo, Gounod pidió a Barbier que solicitara a Carré los derechos para fusionar ese libreto con elementos de su “Fausto y Margarita”. La aprobación llegó, y en 1857 Barbier y Carré aceptaron el encargo del compositor de crear un libreto definitivo, el cual amiró los aspectos filosóficos del original literario y dio un peso más gravitante a la relación amorosa entre Fausto y Margarita.

Terminada la composición, “Fausto” fue ofrecido al Teatro de la Opera de París, pero su empresario no lo aceptó. Así, el director del Teatro Lírico de París, Leon Carvalho, la acogió, pero postergando

Charles Gounod

en un año su estreno pues otra ópera sobre el mismo tema de Goethe iba a presentarse pronto en la capital francesa. Como reivindicación Carvalho pidió a Gounod una ópera más liviana como reemplazo, y surgió “El médico a palos”, basada en la obra de Voltaire. Con libreto de la misma dupla Barbier-Carré, ésta fue estrenada en la Opera de París en enero de 1858.

Pasada la espera, “Fausto” tuvo su estre-

no el 19 de marzo de 1859 en el Teatro Lírico de París, con éxito moderado. Luego se agregaron los recitativos cantados, nuevos fragmentos, e incluso un ballet en el quinto acto, moldeando así más la obra bajo los cánones de la "Gran Ópera" francesa.

Para "Fausto" pronto comenzaría una carrera de triunfo, que la convertiría, junto a "Carmen" de Georges Bizet, en la ópera más famosa del repertorio francés. Su popularidad en la segunda mitad del Siglo 19 fue enorme, con una altísima

frecuencia de representaciones no sólo en París, sino también en muchas otras ciudades. "Fausto" fue la ópera elegida para inaugurar el Metropolitan Opera House de Nueva York, en 1883, superando allí a la fecha las 750 representaciones.

Junto a "Fausto" de Gounod hay otras óperas inspiradas en el mismo tema: "La condenación de Fausto" (1848) de Héctor Berlioz, "Mefistófeles" (1875) de Arrigo Boito y "Doctor Fausto" (1925) de Ferruccio Busoni son las principales.

Retrato Fausto, Pacto con el Demonio

10 TIPS SOBRE FAUSTO

1. "Fausto" está inspirada en la obra homónima de "Goethe", con un libreto que posterga su trasfondo filosófico y privilegia la espectacularidad y el tema amoroso.
2. El libreto es de Jules Barbier y Michel Carré, Se estrenó en el Teatro Lírico de París, el 19 de marzo de 1859, con poco éxito.
3. "Fausto" es posterior a "La condenación de Fausto" de Hector Berlioz (1848) y anterior a "Mefistófeles" de Arrigo Boito (1875), ambas también inspiradas en la obra de Johann Wolfgang von Goethe.
4. Está concebida bajo los ampulosos cánones de la "Gran Opera Francesa", con 5 actos, grandes escenas de conjunto, mucho impacto visual e incluso un extenso ballet (hoy siempre omitido).
5. Es la ópera francesa más representada en todo el mundo, junto a "Carmen" de Bizet.
6. Sus pasajes más famosos son el aria "Salut demeure" de Fausto (tenor) y el Vals de la Kermesse.
7. El coro de los soldados "Gloire immortelle" del acto 4º es hasta hoy un himno muy familiar en el ámbito militar francés.
8. Algunas escenas de sus actos 4º y 5º suelen sufrir variaciones en el orden de su representación.
9. El doctor Fausto muere al final de la obra Goethe. En la ópera de Gounod, su destino no queda del todo claro.
10. Con "Fausto" de Gounod se inauguró El Metropolitan Opera House de Nueva York, en 1883.

LOS PERSONAJES

FAUSTO

Científico alemán de avanzada edad, rejuvenecido gracias a un pacto con el demonio.
Enamorado de Margarita.

MEFISTÓFELES

El demonio. Muy astuto y confabulador.
Su pacto con Fausto, para rejuvenecerlo y darle placeres, es la base de la ópera.

MARGARITA

Joven hermosa y sencilla, enamorada de Fausto, de quien tiene un hijo al que da muerte.

VALENTÍN

Hermano de Margarita.
Militar de fuerte carácter que debe partir a combatir.
A su regreso muere defendiendo el honor de la muchacha.

SIEBEL

Muchacho sencillo y eterno admirador de Margarita.
Rol "travesti".

MARTA

Vecina de Margarita.
Coqueta y sensual, de fácil conquista.

WAGNER

Estudiante, alumno de Fausto
Sin relación alguna con el compositor Richard Wagner.

ARGUMENTO

La acción original toma lugar en Alemania, en el Siglo XVI.
La producción del Met la adelanta a los días de la Primera Guerra Mundial en el Siglo XX.

ACTO PRIMERO

En su estudio, el anciano Doctor Fausto decide poner fin a su vida bebiendo un veneno. Al oír desde el exterior los cantos del día de Pascua de Resurrección siente nostalgia de su juventud e invoca al demonio para que venga en su ayuda. Aparece Mefistófeles, quien le ofrece

fortuna, gloria y poder, pero a Fausto sólo le interesa la juventud. El demonio esta dispuesto a darle la eternidad, pero a cambio de su alma. Como Fausto duda, el recién llegado hace aparecer la imagen de la bella Margarita, una joven del pueblo, convenciendo así al Doctor a firmar el pacto. El viejo se transforma entonces en un joven ricamente vestido, listo para

emprender una serie de aventuras guiado por Mefistófeles.

ACTO SEGUNDO

La acción transcurre en una animada taberna, durante una kermesse celebratoria de la Pascua de Resurrección. Un grupo de soldados se va a la guerra. Entre ellos está Valentín, llevando al cuello una medalla de su hermana Margarita, como signo de protección. Valentín encarga a Siebel, un adolescente, que cuide a la muchacha. Aparece Mefistófeles e interrumpe los festejos con una canción propia y predice a Valentín su próxima muerte. Cuando el demonio interviene sobre

el vino de la taberna todos se dan cuenta que es el mismo diablo y lo hacen huir mostrándole sus espadas en cruz.

Mefistófeles aparta a Fausto hacia otro lugar, por donde pasa la modesta y sencilla Margarita, a quien Fausto aborda sin éxito aparente.

ACTO TERCERO

El joven Siebel coloca flores en la puerta de la casa de Margarita, pero el demonio hace que se marchiten. Siebel toma agua bendita y rocía nuevas flores con el líquido. Ahora el diablo no puede marchitarlas. Mefistófeles lleva a Fausto ante la

casa de Margarita, donde el ahora joven galán admira la sencillez de su vida. El diablo pone un pequeño cofre con joyas y un espejo sobre un asiento. Cuando viene Margarita, impresionada por su encuentro con Fausto, aparta las flores y toma las joyas, con las que se adorna coquetamente.

Mientras Mefistófeles entretiene a Marta, la vecina de Margarita, ésta se deja seducir por Fausto, a quien el demonio empuja para que entre en la casa con ella.

ACTO CUARTO

Cuadro Primero

Ha pasado el tiempo. Margarita espera un hijo de Fausto, al que no ha vuelto a ver. La muchacha lamenta su destino, mientras recibe las burlas de los antiguos amigos que pasan bajo su ventana. Sólo Siebel se mantiene fiel a ella y viene a consolarla, ofreciéndose luego a vengarla, pero ella sólo espera la ayuda de Dios y va a una iglesia.

Cuadro Segundo

En el interior de un templo, Margarita suplica a Dios que escuche su plegaria, pero se interponen las voces del infierno, en especial la de Mefistófeles, que le anuncia que su alma está perdida. Los cánticos religiosos que inundan el lugar son sobrepasa-

dos por los demonios que maldicen a Margarita, quien se desmaya ante tanto tormento.

Cuadro Tercero

En una plaza cercana a la casa de Margarita desfila una tropa de soldados victoriosos, entre los que viene Valentin. Al ver a Siebel, le pregunta por su hermana y se entera que ella ha ido a la iglesia. Al partir los soldados, Valentin entra a su casa, pese a las advertencias de Siebel.

Llegan Fausto y Mefistófeles, quien canta una serenata sarcástica que Fausto prefiere no escuchar. La puerta de la casa se abre, pero quien aparece es Valentin, reclamando una explicación. Fausto y Valentin se batan a duelo, resultando victorioso el primero, quien huye junto a Mefistófeles. Llegan unos vecinos, Marta y luego Siebel y Marguerite. Valentin, moribundo, maldice a su hermana.

ACTO QUINTO

Cuadro Primero

Montañas del Hartz. Tiene lugar la "Noche de Walpurgis", a la que Mefistófeles lleva al horrorizado Fausto. Buscando hacerlo olvidar a Margarita, el demonio transforma el siniestro paisaje en un sitio encantado al que acuden las almas de los muertos, brujas y duendes, y también las bellezas

de la antigüedad: Cleopatra, Aspasia, Taïs y Helena de Troya. Fausto se une al grupo en un brindis, pero súbitamente aparece ante él la visión de Margarita, pálida y silenciosa, con la seña de una herida. Fausto pide entonces a Mefistófeles que lo lleve de inmediato hacia ella.

Cuadro Segundo

Margarita está en la cárcel por haber matado a su hijo, y será ejecutada al amanecer. Gracias a las llaves que Mefistófeles le ha robado al carcelero, entra con Fausto en la celda mientras ella duerme. Fausto aparta a Mefistófeles y des-

pierta a Margarita, quien lo reconoce con alegría. El demonio regresa, apresurando el escape, pero Margarita retrocede aterrada al escuchar esa voz.

Los apremios son en vano; la muchacha encomienda su alma a Dios y cae muerta. Está condenada según Mefistófeles, pero salvada según las voces celestiales. El techo de la celda se abre para dejar subir al cielo el alma de Margarita. Fausto cae de rodillas y Mefistófeles se hunde hacia las entrañas de la tierra bajo la luminosa espada de un ángel.

La ópera concluye con el Himno Pascual de la Resurrección entonado por un triunfante coro.

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

