

ENTREVISTA EN LÍNEA

Kevin Newbury:

“Mi verdadera pasión es dirigir óperas nuevas”

Bel Canto
Foto: Todd Rosenberg

por Maria Nockin

A lo largo de su carrera, este joven director estadounidense de cine, teatro y ópera ha escenificado más de 60 producciones originales para distintas compañías de ópera, festivales y orquestas sinfónicas.

Especializado en desarrollar obras inéditas, ha dirigido más de dos docenas de estrenos mundiales de óperas y obras de teatro. Su producción de la ópera de *Oscar* (basado en la vida del escritor Oscar Wilde, en particular su juicio y encarcelamiento), con música de Theodore Morrison y libreto de John Cox, comisionada conjuntamente por la Ópera de Santa Fe y la Ópera de Filadelfia, fue nominada como Mejor Estreno Mundial en los International Opera Awards de 2014.

Asimismo, su producción de la ópera *Bel Canto*, del compositor peruano Jimmy López y el libretista cubano-americano Nilo Cruz, basado en la novela de Ann Patchett, estrenada en 2015 por la Ópera Lírica de Chicago, fue transmitida a través de PBS Great Performances.

El verano pasado dirigió el estreno mundial de *The (R)evolution of Steve Jobs*, sobre el fundador de Apple Computer, Inc., con música de Mason Bates y libreto de Mark Campbell, en la Ópera de Santa

Foto: Simon Pauly

“La primera pregunta que siempre me hago es: ¿Por qué contar esta historia hoy?”

Fellow Travellers
Foto: Philip Groshong

Fe. Y entre sus planes a futuro está dirigir el estreno mundial de *Bhutto* (basado en la tragedia de la dinastía política pakistaní encabezada por Zulfikar Bhutto y su hija Benazir; el primero ejecutado en 1979; y la segunda, asesinada en 2007), compuesta por el músico estadounidense Mohammed Fairouz con libreto del escritor pakistaní-británico Mohammed Hanif para la Ópera de Pittsburgh en 2018.

¿Cuáles son las primeras decisiones que tomas cuando empiezas a trabajar en la producción de un estreno mundial?

Depende del momento en que me involucre en el proceso. A veces estoy desde el principio y el primer paso es encontrar al compositor y el libretista; a veces, la obra ya está terminada y mi primera decisión es escoger al elenco y al equipo de diseñadores de escena, iluminación y vestuario. La primera pregunta que siempre me hago es: ¿Por qué contar esta historia hoy?

¿Para ti hay alguna diferencia sustancial entre una producción de ópera y una obra de teatro?

Sea una obra de teatro, una ópera o una película, siempre trato de buscar la mejor manera de contar la historia. Las compañías de ópera suelen planear sus estrenos con mucha anticipación, pero mi enfoque es similar en cada proyecto, de cualquier género.

¿Qué consideraciones haces para elegir a tus diseñadores?

Siempre eligo al equipo de diseño previo acuerdo con los autores y la organización productora. Baso mi decisión sobre el equipo en función de cuál es la mejor estética que empata con el material con el que vamos a trabajar, y siempre considerando qué individuos podrán trabajar mejor juntos en un proyecto determinado. Honestamente, quiero ser inspirado a lo largo del proceso y tengo la fortuna de conocer y trabajar con varios diseñadores en cada área de especialidad con quienes disfruto trabajar regularmente.

¿Qué tantas restricciones para la producción vocal hay cuando diriges a actores y cantantes?

Muy pocas. Los mejores cantantes hoy en día son también grandes actores y están acostumbrados a trabajar físicamente en escena. En una gran casa de ópera tengo que estar consciente de colocar a ciertos cantantes al frente del escenario para grandes momentos vocales, pero fuera de eso generalmente dirijo a los cantantes de

la misma manera en que dirijo a los actores. Ocasionalmente tengo que enseñar a un cantante cómo actuar, pero en general los cantantes de hoy ya vienen con un arsenal de habilidades de actuación y movimiento escénico.

¿Cómo haces para que ciertas arias repetitivas no generen aburrimiento?

Inserto acciones para que los cantantes actúen. Siempre me planteo, ¿cuál es la finalidad de esta aria? ¿Qué es lo que pretende decir? ¿Quién más puede estar en escena para interactuar con el cantante? Dado que buena parte de la dirección escénica consiste en hacer

transiciones, a veces desplazo el mundo físico del espacio a través de la escenografía, el uso de videos e iluminación para mantener la acción en movimiento.

De las siguientes óperas que has dirigido, ¿cuáles fueron las más interesantes para ti? *Fellow Travelers*, *Kansas City Choir Boy*, *O Columbia*, *The Manchurian Candidate*, *Doubt*, *Bel Canto*, *Oscar*.

Es una pregunta muy difícil. Es como preguntarle a un padre que escoja a su hijo favorito. Disfruto dirigir espectáculos provocadores que plantean interrogantes y abordan temas que tienen que ver con vivir en el mundo de hoy. Todas las óperas que mencionaste resuenan fuertemente en el siglo XXI.

Tu lista incluye muchas de mis obras favoritas a lo largo de toda mi carrera. Pero *Fellow Travelers* (*Compañeros de viaje*) está muy cerca de mi corazón porque aborda un periodo de nuestra historia a menudo pasado por alto: el "Lavender Scare" (o Terror lila) de la era macartista (la persecución de homosexuales en la década de los 1950). Como hombre gay, para mí es particularmente importante honrar a la generación que nos antecedió y compartir su historia con el mundo.

¿Hay una gran diferencia entre dirigir una adaptación de material de otro género artístico y un libreto operístico original?

Nuevamente, te diré que mi enfoque siempre es contar historias de manera teatral y enfocada. A veces la adaptación de ciertos materiales fuente provee un claro mapa a seguir, pero a veces también puede convertirse en un estorbo. Todo depende de cada obra.

¿Nos puedes decir si algunas de las obras que has dirigido en estreno mundial están programadas para nuevas funciones o grabaciones?

Fellow Travelers, de Gregory Spears y Greg Pierce, tendrá numerosas funciones adicionales, y ya fue grabada para el lanzamiento de un CD comercial. *Kansas City Choir Boy*, del compositor y letrista Todd Almond, ya ha tenido cuatro producciones y *Oscar* ha tenido dos. *Bel Canto* se presentó recientemente en el programa de PBS *Great Performances*. Me

encantan cada una de estas obras y espero dirigir las tan seguidas como sea posible.

¿Qué nos puedes adelantar acerca de tu producción de *The (R)evolution of Steve Jobs*?

Que luego de su estreno en Santa Fe en el verano, se ha programado por lo pronto en Seattle y San Francisco. Steve Jobs y Apple cambiaron la manera en que pensamos e interactuamos con el mundo que nos rodea. Al abordar la historia de uno de los innovadores más icónicos de nuestro tiempo, mi equipo de diseño y yo nos inspiramos en el enfoque revolucionario de Apple, que combinó una interfaz fácil de usar con tecnología de vanguardia.

Nunca antes en la historia ha habido otro dispositivo que contenga tanta información sobre nosotros, y sin embargo nunca tuvimos la intención de mirar dentro de él. ¿Cómo veía el mundo el hombre que cambió la manera en que nosotros ahora lo vemos? ¿Qué le inspiraba y cómo se percibía en relación con el mundo cambiante a su alrededor?

El libreto no lineal de Mark Campbell atraviesa el tiempo y el espacio, mientras que la partitura de Mason Bates engloba música electrónica, guitarra acústica y exuberantes orquestaciones de cuerdas. Nuestra producción anima el enfoque que Mark y Mason decidieron para contar la historia a través de un ambiente visualmente minimalista que puede mutarse en una variedad sin fin de maneras a través de movimiento físico, el video y la iluminación, tal como los dispositivos de Apple se integran perfectamente sin problemas.

Nuestros cerebros ya están tan plenamente afinados con esta tecnología que resulta difícil separarnos de ella física, psicológica y espiritualmente. Nuestro objetivo principal es animar el sentido mágico y de maravilla que sentimos cuando miramos el “espejo negro” de nuestros dispositivos. Como le dice Laurene a Steve en la ópera: “Los humanos somos desordenados y torpes. Mírennos atentamente, revisen nuestros casos y sólo encontrarán caos”.

Al introducir al público al corazón y la mente de Steve Jobs, aprovechamos esta tecnología de vanguardia y la fusionamos con una puesta en escena tradicional para crear un mundo que —espero— traspase los límites de lo que es posible hacer en el escenario operístico.

Además de tu trabajo con óperas nuevas, también sueles dirigir producciones tradicionales. ¿Qué nos puedes decir de tu producción de *Norma*?

Ya hemos presentado funciones de *Norma* en San Francisco, Toronto, Barcelona y Chicago. El año que entra la haremos en Houston. Esta ópera de Bellini es una historia sobre rituales de sacrificio, tanto públicos como privados. Esos rituales envuelven a la ópera entera; desde los sacrificios colectivos de la comunidad de druidas durante tiempos de guerra, a la amenaza de Norma de sacrificar a sus hijos y, finalmente, su propia vida. Aunque sabemos poco de los ritos religiosos de los druidas, la mitología sugiere que los sacrificios humanos y de animales eran centrales en la ética druida.

Kansas City Choir Boy
Foto: Cory Weaver

Cuando investigué acerca de la antigua mitología de los druidas y galos, a mi equipo de diseño y a mí nos atraparon las imágenes de los sacrificios, tales como el ritual del roble y el muérdago, que implicaba la matanza de dos toros blancos, según lo descrito por Plinio el Viejo en el siglo I dC. También nos inspiraron las imágenes de los “bosques sagrados” y leyendas que visualizaban a los árboles como manifestaciones físicas de los dioses. Como se ilustra en la ópera, la quema de efigies era una práctica central en los rituales druidas, que tomaban la forma de hombres de madera o mimbre, u otras representaciones esculturales de seres humanos y animales.

El umbral de presagios hacia el mundo exterior, la cabeza de toro sobre la pared como tótem y los elementos de guerra miniatura de los hijos de Norma, reflejan un mundo de sacrificios y conflicto. Nuestro espacio escénico se convierte en un templo y en una fábrica de guerra conforme los druidas se embarcan en la construcción de una máquina de guerra para expulsar a los invasores romanos. En nuestra producción, el coro entero se prepara para el esfuerzo bélico. Sus vestuarios, cabellos y tatuajes incrementan la sensación de una comunidad unificada que persigue una causa común.

Aunque hemos ubicado la producción en un ambiente mítico, inspirado en *Game of Thrones*, Norma me parece un personaje contemporáneo. Sus hijos han sido adoctrinados en un mundo en guerra, con las tradicionales traiciones y sacrificios. Las escenas de Norma con sus hijos son profundamente emocionales para mí, especialmente en manos de la talentosa actriz cantante Sonda Radvanovsky.

Norma
Foto: Cory Weaver

Sus cavilaciones en torno a matar o no a sus propios hijos contempla tanto un acto de venganza al estilo de Medea como un acto de protección de un mundo violento que les espera, como en la novela clásica de Toni Morrison, *Beloved (Amada)*, sobre la historia de una esclava afroamericana quien se escapa de una plantación de Kentucky durante la Guerra de Secesión y huye hacia Ohio (que era un estado libre). En nuestra producción, Norma rompe el ciclo de violencia al transformar la máquina de guerra en una efigie y en un instrumento de su sacrificio último.

¿Cuál es tu concepto de Faust?

Esta producción, que hicimos en Chicago y Portland, es una colaboración emocionante con el artista visual John Frame, quien recurre a animaciones *stop-motion* y esculturas para darle vida a esta ópera de manera interdisciplinaria. Me encanta empujar los límites de lo que es posible hacer en el escenario.

¿Qué tanta tecnología moderna usas en tu trabajo?

Mucha. Muchos de mis proyectos actuales utilizan videos y proyecciones de fotos, particularmente *The (R)evolution of Steve Jobs*, que utiliza la más avanzada tecnología de video para ayudarnos a contar la historia de la vida de Jobs. Nuestra meta es presentar un diseño unificado, sin costuras, que refleje el enfoque integrado hacia la tecnología y el diseño utilizado en los productos de Apple.

¿Hay alguna ópera que no has dirigido y que te gustaría escenificar?

Hay muchas. Me muero por dirigir las óperas de Janáček. Estoy emocionado por una próxima producción de *Il trittico* de Puccini. También, hay tantos musicales a los que les quiero meter mano, pero, nuevamente, mi verdadera pasión es dirigir óperas nuevas.

¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando tienes tiempo libre?

Me encantan las actividades al aire libre... El senderismo, el kayak, la exploración de la naturaleza... son actividades que me recargan las pilas. Mi familia vive en una propiedad rural en el estado de New Hampshire que es mi refugio principal. De hecho, ahí filmé dos de mis tres cortos cinematográficos.

¿Cómo se alinea tu perspectiva actual con tus pasadas experiencias?

Conforme me acerco a mi cumpleaños número 40, resulta interesante que estoy escuchando cada vez más música ochentera, con la que crecí. De joven estaba obsesionado con MTV y la música pop, pero también era un *nerd* de teatro de tiempo completo.

Una de las grandes alegrías de mi vida actual es que estoy desarrollando varios proyectos con algunos de mis artistas favoritos de todos los tiempos. Siento que se está cerrando el círculo. Para mí, MTV, el *rock & roll*, la ópera y el cine están confluyendo. ●

Oscar
Foto: Ken Howard