

TRÁNSITO

JESÚS TORRES (1965)

©Miguel Lorenzo-Mikel Force-Les Arts

LES ARTS ÉS ÒPERA

TRÁNSITO

JESÚS TORRES (1965)

Òpera de cambra

Llibret de Jesús Torres, basat en un text de Max Aub

Estrena: 29 de maig de 2021, Naves del Matadero, Madrid

Ópera de cámara

Libreto de Jesús Torres, basado en un texto de Max Aub

Estreno: 29 de mayo de 2021, Naves del Matadero, Madrid

Edició · Edición musical: Tritó Edicions

23 de maig · mayo de 2024 | 19.30 h

25 de maig · mayo de 2024 | 19.00 h

26 de maig · mayo de 2024 | 18.00 h

Duració · Duración: 1 h 20 min

(sense descans · sin descanso)

Teatre Martín i Soler

Nova producció · Nueva producción del Palau de les Arts Reina Sofia

En coproducció amb · En coproducción con:

Teatro Colón de Buenos Aires, Auditorio de Tenerife

En alguns moments d'este espectacle, es produïxen efectes
lumínics amb llums estroboscòpiques.

En algunos momentos de este espectáculo, se producen efectos
lumínicos con luces estroboscópicas.

ADMINISTRACIÓ FUNDADORA

GENERALITAT
VALENCIANA

ADMINISTRACIÓ COL-LABORADORA

FITXA • FICHA ARTÍSTICA

Direcció musical · Dirección musical	Jordi Francés
Direcció d'escena · Dirección de escena	Carles Alfaro
Escenografia · Escenografía	Luis Crespo
Vestuari · Vestuario	Carmen Arce
Il·luminació · Iluminación	Antonio Castro
Video	Amador Artiga
Tránsito	Carmen Artaza
Emilio	Isaac Galán*
Cruz	María Miró
Alfredo	Toni Marsol
Pedro	Pablo García López*

Orquestra de la Comunitat Valenciana

Assistent de direcció d'escena · Asistente de dirección de escena: Emilio López

Mestra · Maestra repetidora: María Pendeva

Subtitulació · Subtitulación: Anselmo Alonso

* Alumni - Centre de Perfeccionament

SINOPSI ARGUMENTAL

"*Tránsito* estructura un exemple perfecte del conflicte dramàtic que en aquell moment històric té plantejat l'exili republicà espanyol de 1939: l'esperança en un retorn immediat a una Espanya democràtica o la necessitat d'arrelar en una nova terra. Així, l'escissió de l'exiliat Emilio, el protagonista de *Tránsito*, entre dues pàtries (Espanya i Mèxic) i dues dones (Cruz, la seua esposa espanyola, i Tránsito, la seua nova companya mexicana), constituïx el nucli d'una acció dramàtica que se situa a Mèxic, el 1947".

SINOPSIS ARGUMENTAL

"*Tránsito* constituye un ejemplo perfecto del conflicto dramático que en ese momento histórico tiene planteado el exilio republicano español de 1939: la esperanza en un retorno inmediato a una España democrática o la necesidad de arraigar en una nueva tierra. Así, la escisión del exiliado Emilio, el protagonista de *Tránsito*, entre dos patrias (España y México) y dos mujeres (Cruz, su esposa española, y Tránsito, su nueva compañera mexicana), constituye el núcleo de una acción dramática que se sitúa en México, en 1947".

Manuel Aznar Soler
Los laberintos del exilio
Editorial Renacimiento

RECUPERACIÓ EMOCIONAL DE LA MEMÒRIA REPUBLICANA

DANIEL MARTÍNEZ BABILONI

Assaig · ensayo de *Tránsito* ©Emilio López

Emilio, el personatge que va crear Max Aub (1903–1972) en l'obra de teatre curt titulada *Tránsito* (1944), bé va poder ser un dels milers de republicans espanyols que van ser acollits a Mèxic després de la Guerra Civil. O tal vegada, va ser el mateix Max, a qui el seu amic Francisco Ayala va etiquetar com "el més exiliat de tots". I és que, l'escriptor, i potser també el seu protagonista, abans d'arribar-hi, va patir un llarg i penós pelegrinatge que va començar a París quan tenia onze anys. Amb l'esclat de la I Guerra Mundial, la seua família va marxar per a instal·lar-se a València —carrer Almirall Cadarso, 13—. No obstant això, per al jove Max, aquells anys en què passaria per l'Escola Moderna, l'Alliance Française i l'Institut Lluís Vives van ser feliços. Conegut és l'adagi tantes vegades repetit: "un és d'on va estudiar batxillerat" (*La gallina ciega*).

L'exili que va marcar Max Aub va ser el que va emprendre el febrer del 39. Va eixir per Port Bou junt amb André Malraux. Estaven rodant *Sierra de Teruel*. El, llavors, ajudant de direcció va aconseguir reunir-se amb la seua família de nou a París, però, després de ser delatat per un denunciador anònim, va ser internat a Rolland Garros i, poc després, traslladat al camp de Vernet d'Ariège al Prepirineu francès. En sortir, es va instal·lar a Marsella. El van detindre novament i va estar empresonat a Niça. Va tornar a Vernet i d'allà el van portar a Port-

Vendres, per a ser deportat finalment a Djelfa (Algèria). En paraules de Manuel Aznar Soler, Max Aub reunia les tres condicions que li negava el Règim de Vichy: jueu, republicà espanyol i militant socialista. Després de ser alliberat, encara va haver d'amagar-se a Uxda i romandre a Casablanca fins que va poder embarcar el 10 de setembre de 1942. Serpa Pinto era el nom del vaixell en el qual va atracar vint-i-dos dies després a Veracruz. Com a resum, i amb ironia, Aub anotaria més tard: "les voltes que pega el món" (*Diarios*, 1 de gener de 1945).

De l'actitud proactiva de Max al pessimisme d'Emilio

Una vegada "en terra estranya", com resa la copla que cantava tan bé Doña Concha, els transterrats —terme encunyat pel filòsof José Gaos, qui també ho va ser— van intentar reposar-se i superar la situació. Els exiliats més grans van anar a Mèxic per a "morir amb dignitat", posem per cas el de l'alicantí Rafael Altamira. Els qui van fer la guerra, la generació d'Emilio, van mantindre l'esperança de tornar a Espanya fins a la segona meitat de la dècada de 1940, moment en què transcorre l'acció de *Tránsito*. Per això, el protagonista sosté que "sempre semblava que demà es resoldria, que era qüestió de mesos, de setmanes". Però el desencant, el sentiment d'oblit i d'abandonament arribaria a mesura que Franco era acceptat en el tauler internacional: "Se signa el pacte nord-americà-franquista. Més fang. Ai de la meua Espanya!" (*Diarios*, 26 de setembre de 1953).

Argumenta Aznar Soler, que Aub sempre va mantindre una actitud proactiva i un afany testimonial: "Salude i faig reverència a la vida. Què fer si no? Ella ho sap tot i només ens queda testimoniar" (*Diarios*, 22 d'agost de 1954). Per tant, no va dubtar a reconstruir allà la seua vida i la seua biblioteca, que hui es troba a Segorbe, amb el propòsit de contribuir a la vida cultural del país que el va acollir. Tampoc va voler que es perdera el capital intel·lectual forjat durant la República, per la qual cosa va mantindre contacte constant amb altres refugiats i supervivents. Entre els valencians, l'esmentat Gaos, l'escriptor Artur Perucho, l'historiador Juan Chabás i els artistes plàstics Josep Renau i Manuela Ballester, l'obra del qual s'exhibix ara al Centre Cultural La Nau. Ho va dir Ayala: Aub "va seguir somiant Espanya fins al final dels seus dies".

Però, és el pla personal de l'exiliat el que recull el text original. *Tránsito* és un diàleg interior en el qual Emilio s'enfronta amb si mateix en dos àmbits diferents, encara que complementaris. Quan mira a través del prisma polític és pessimista; més del que ho va ser el seu creador. Com li assenyala a Cruz, la seua dona: "Ja ningú està segur. El demà no és dia, sinó nit sense fi". A Emilio li pesa el passat, davant del qual sent vertigen i torbació: "valia la pena tanta mort, tanta distància? [...] Jo no tinc la culpa que perdérem la guerra". No obstant això, tornar a Espanya mentres visca el dictador, és claudicar, "declarar-se vençut". Quan Alfredo manifesta que baralla esta possibilitat, Emilio li amolla: "no eres tu, sinó allò que representes".

Des del seu sentiment més íntim, Emilio intenta reconstruir les seues relacions a Mèxic, però no oblida la seua família. Dues dones representen les dues facetes: Cruz és a Espanya, reflectix el passat i la distància; *Tránsito* és el present i, possiblement, no serà el futur. El seu nom indica que és una estació de pas. En el diàleg imaginari que enceta amb la seua dona tot són retrets: "sempre has sigut un cínic", li solta ella, tot i que en un altre moment l'empeny perquè estime la seua nova parella. La mexicana es preocupa per ell, i és conscient dels seus temors, però entre ells no hi ha calor.

A Emilio li pesa el rancor que la seua fugida va poder causar en els seus fills. Arriba un moment en què Pedro, el major, li ho recrimina: "la bona vida fa oblidar els pobres. El cafè, el sucre, el pa blanc són molt bon teló per a impedir vore desgràcies i esborrar els records". Ho diu perquè se'n va anar al maquis i segueix en la lluita. Una escena que, juntament amb les seues novel·les, situa Aub com a antecedent directe de narradors memorialistes com Alfons Cervera o Almudena Grandes. En el pla literari la figura del fill funciona com a recurs. Sobre ell es construeix una el·lipsi que fa que l'espectador intuisca el desenllaç ja des de l'inici. Emilio i Cruz el nomenen continuament, però només apareixerà al final.

L'exili en el pla de les emocions

En el catàleg de Jesús Torres (Saragossa, 1965), la Guerra Civil espanyola i les seues conseqüències ocupa un lloc significatiu. La cantata per a soprano, cor i orquestra *Evocación para Miguel*

Hernández, basada en els seus poemes de guerra i de presó, està dedicada a tots els caiguts en el combat i, més recentment, ha estrenat la peça orquestral *Ruinas de Belchite*. A *Tránsito*, amb la certesa que el drama signat per Aub ja era un llibret en si mateix, el compositor ha declarat en diverses ocasions que es va enfrontar a l'obra, no tant per a destacar l'argument polític, sinó per a deixar que afloraren les "idees universals" que conté.

D'esta manera, emocions o sentiments com l'angoixa, la culpabilitat, el rebuig, la solitud o el desarrelament són els eixos que vertebraren l'òpera. Torres segmenta tant la partitura, com el llibret, en "Pròleg", dotze "Instants", entre els quals inserta quatre "Interludis" instrumentals, i un "Epíleg". Cadascuna d'estes seccions està encapçalada per una indicació que fa referència a diferents aspectes, com es detalla a la guia que apareix al final d'este text. Una part d'estos vocables al·ludixen a la qualitat del so que el compositor busca per a cada secció (tènue, trèmul, fosc, centellejant i llunyà), les altres al caràcter amb què s'ha d'interpretar cada escena (amb emoció, calmat, inquiet, etc.). Les parts orquestrals també s'han de llegir d'una determinada manera: dramàtic el "Pròleg", impulsiu l'"Interludi I", virulent el segon, com un deliri el tercer, sagnant el quart i desolat l'Epíleg. Amb este conjunt de termes podem fer-nos una idea de quina atmosfera emocional pretén crear el compositor i, a més, s'intuïx la minuciositat de la seua idea musical.

Com sona *Tránsito*?

La musicòloga Belén Pérez Castillo destaca que Torres "se sent lliure" a l'hora de compondre, és a dir, que no s'inclina a cap convencionalisme, ni seguix una escola en particular. De la seua música subratlla que és clara, intensa, que té pregnància rítmica i que busca un concepte propi de bellesa. Per a exemplificar este pensament a *Tránsito*, afegirem que el que sona és el que el seu creador va escriure. M'explique. És freqüent en la composició actual que el compositor avance al músic una sèrie d'instruccions d'interpretació en les quals detalla digitacions –generalment– impossibles, articulacions extremes o resultats sonors inaudits. Ací no hi ha res d'això. Tot és diàfan. L'escriptura és convencional i precisa, la tímbrica se servix en

cru i la reiteració de determinades cèl·lules acosta l'obra a la música repetitiva, alhora que la dota de vigor i de dinamisme. El llenguatge harmònic és diatònic. És a dir, no trobarem masses microtonals, ni escales espectrals, ni cromatismes foscos i expressionistes.

La plantilla orquestral requerix díhuit instrumentistes. No obstant això, en les seues diferents intervencions, igual escoltem un quartet de corda, que un trio de fustes o de metalls. Cridarà l'atenció, això sí, el color que aporta l'acordió amplificat, el saxòfon baríton i el cant gemegós del violoncel que acompanya Cruz en l'"Instant X". Un altre element que sembla aflorar quan es parla de la guerrilla és certa aroma a folklore.

Torres també és un experimentat compositor per a la veu. És cert que esta és la seua primera òpera, però ha assajat la seua faïçó musicant poemes de San Juan de la Cruz, Juan Ramón Jiménez, Alejandro Duque Amusco, Luis Cernuda o l'esmentat Miguel Hernández, entre d'altres. Els seus cicles dedicats als versos de Vicente Aleixandre contenen quaranta-dues peces. I, si del vers extrau el ritme i el dibuix de la frase musical, en el cas de la prosa, el text li ofereix tot això més la sonoritat del conjunt. L'exemple el trobem a *Cuentos de Andersen*, una sonorització de diversos d'estos relats que vam poder escoltar al Festival Ensembles de 2013.

D'ací es desprèn que, a *Tránsito*, apareguen alguna vegada paraules cridades o parlades i que els instruments subratllen els punts clau del text. Quan el missatge s'ha d'entendre bé, el compositor gairebé silencia l'orquestra i el cantant efectua una espècie de cadència sobre alguna idea particular. I no és el mateix cant el de Cruz, que el de *Tránsito*. Com podem comprovar especialment en l'"Instant IX" en què ambdues coincideixen, el primer estil és líric, de vegades melismàtic i de línies canviants ben perfilades. Es mou entre una trama sonora complexa i sempre inquieta. El segon és generalment més pla, pròxim al *parlato*, i està envoltat per masses sonores estàtiques. La psicologia masculina no està tan marcada en les veus dels homes, amb l'excepció que Pedro és jove i requereix la brillantor d'un tenor.

Epileg

En conclusió, Jesús Torres torna a Max Aub a sa casa. Ho dèiem al principi, a València va viure el seu despertar a la vida, a la literatura i a les idees polítiques. Sempre es va sentir d'ací. Va tornar de l'exili l'agost del 1969 —no el van deixar vindre abans ni per al soterrar dels seus pares—. Va trobar la ciutat molt canviada. Estava bé, deia, però no li va agradar perquè s'assemblava massa a altres urbs del món. No obstant això, el pitjor, va ser la desmemòria que va trobar als seus paisans. S'havia apoderat de tot.

Guia sonoroemocional de *Tránsito*

Secció	Què passa al text?	Indicació de caràcter en la partitura	Indicació de sonoritat en la partitura
Pròleg		dramàtic	
Instant I	Emilio enyora la seua família		tènue
Inst. II	Cruz sent ràbia i Emilio impotència.	amb emoció	
Inst. III	Tránsito i Emilio estan preocupats.	calmat	
Inst. IV	Emilio se sent desencantat i li pesa determinada culpabilitat.	inquiet	
Interludi I		impulsiu	
Inst. V	Indici de determinació en Emilio.	seré, suspés	
Inst. VI	Alfredo és derrotista.	turmentat	
Interludi II		virulent	
Inst. VII	Emilio es tanca en ell mateix.		tremolós, fosc
Inst. VIII	Cruz li parla a Emilio amb franquesa.	flotant	
Inst. IX	A Cruz i a Tránsito els preocupa Emilio.		centellejant
Interludi III		com un deliri	
Inst. X	Cruz i Emilio senten dolor.	estremit	
Inst. XI	Pedro parla ressentit.	tràgic, amb amargor	
Interludi IV		sagnant	
Inst. XII	Tránsito es torna a preocupar per Emilio.	assossegat	llunyà
Epileg		desolat	

Elaboració de l'autor a partir de la partitura de *Tránsito* cedida per Jesús Torres.

RECUPERACIÓN EMOCIONAL DE LA MEMORIA REPUBLICANA

DANIEL MARTÍNEZ BABILONI

Emilio, el personaje que creó Max Aub (1903-1972) en la obra de teatro corto titulada *Tránsito* (1944), bien pudo ser uno de los miles de republicanos españoles que fueron acogidos en México tras la Guerra Civil. O tal vez, fue el propio Max, a quien su amigo Francisco Ayala etiquetó como “el más exiliado de todos”. Y es que, el escritor, y quizá también su protagonista, antes de llegar allí, padeció un largo y penoso peregrinar que comenzó en París cuando tenía once años. Con el estallido de la I Guerra Mundial, su familia se marchó para instalarse en Valencia —calle Almirante Cadarso, 13—. Sin embargo, para el joven Max, estos años en los que pasaría por la Escuela Moderna, la Alliance Française y el Instituto Luis Vives fueron felices. Conocido es el adagio tantas veces repetido: “uno es de donde estudió bachillerato” (*La gallina ciega*).

El exilio que marcó a Max Aub fue el que emprendió en febrero del 39. Salió por Port Bou junto a André Malraux. Estaban rodando *Sierra de Teruel*. El, entonces, ayudante de dirección logró reunirse con su familia de nuevo en París, pero, tras ser delatado por un denunciante anónimo, fue internado en Rolland Garros y, poco después, trasladado al campo de Vernet d'Ariège en el Prepirineo francés. Al salir, se instaló en Marsella. Volvió a ser detenido y encarcelado en Niza. Retornó a Vernet y de allí lo llevaron a Port-Vendres, para ser deportado finalmente a Djelfa (Argelia). En palabras de Manuel Aznar Soler, Max Aub reunía las tres condiciones que le negaba el Régimen de Vichy: judío, republicano español y militante socialista.

Tras ser liberado, aún tuvo que esconderse en Uxda y permanecer en Casablanca hasta que pudo embarcar el 10 de septiembre de 1942. Serpa Pinto se llamaba el buque en el que atracó veintidós días después en Veracruz. Como resumen, y con ironía, Aub anotaría más tarde: “las vueltas que da el mundo” (*Diarios*, 1 de enero de 1945).

De la actitud proactiva de Max al pesimismo de Emilio

Una vez “en tierra extraña”, como reza la copla que cantaba tan bien Doña Concha, los transterrados –término acuñado por el filósofo José Gaos, quien también lo fue– intentaron reponerse y superar la situación. Los exiliados más mayores fueron a México para “morir con dignidad”, pongamos por caso el del alicantino Rafael Altamira. Quienes hicieron la guerra, la generación de Emilio, mantuvieron la esperanza de volver a España hasta la segunda mitad de la década de 1940, momento en el que transcurre la acción de *Tránsito*. Por eso, el protagonista sostiene que “siempre parecía que mañana se iba a resolver, que era cuestión de meses, de semanas”. Pero el desencanto, el sentimiento de olvido y de abandono llegaría a medida que Franco era aceptado en el tablero internacional: “Se firma el pacto norteamericano–franquista. Más lodo. ¡Ay de mi España!” (*Diarios*, 26 de septiembre de 1953).

Argumenta Aznar Soler, que Aub siempre mantuvo una actitud proactiva y afán testimonial: “Saludo y hago reverencia a la vida. ¿Qué hacer si no? Ella lo sabe todo y no nos queda sino atestiguar” (*Diarios*, 22 de agosto de 1954). Por tanto, no dudó en reconstruir allí su vida y su biblioteca, que hoy se halla en Segorbe, con el propósito de contribuir a la vida cultural del país que lo acogió. Tampoco quiso que se perdiera el capital intelectual forjado durante la República, por lo que mantuvo constante contacto con otros refugiados y supervivientes. Entre los valencianos, el citado Gaos, el escritor Artur Perucho, el historiador Juan Chabás y los artistas plásticos Josep Renau y Manuela Ballester, cuya obra se exhibe ahora en el Centre Cultural La Nau. Lo dijo Ayala: Aub “siguió soñando España hasta el final de sus días”.

Pero, es el plano personal del exiliado el que recoge el texto original. *Tránsito* es un diálogo interior en el que Emilio se enfrenta consigo

mismo en dos ámbitos diferentes, aunque complementarios. Cuando mira a través del prisma político es pesimista; más de lo que lo fue su creador. Como le señala a Cruz, su mujer: “Ya nadie está a salvo. El mañana no es día, sino noche sin fin”. A Emilio le pesa el pasado, ante el que siente vértigo y turbación: “¿valía la pena tanta muerte, tanta distancia? [...] Yo no tengo la culpa de que perdiéramos la guerra”. No obstante, volver a España mientras viva el dictador, es claudicar, “declararse vencido”. Cuando Alfredo manifiesta barajar esta posibilidad, Emilio le espeta: “no eres tú, sino lo que representas”.

Desde su sentir más íntimo, Emilio intenta reconstruir sus relaciones en México, pero no olvida a su familia. Dos mujeres representan ambas facetas: Cruz está en España, refleja el pasado y la distancia; Tránsito es el presente y, posiblemente, no será el futuro. Su mismo nombre indica que es una estación de paso. En el diálogo imaginario que entabla con su mujer todo son reproches: “siempre fuiste un cínico”, le espeta ella, aunque en otro momento le empuja a que quiera a su nueva pareja. La mexicana se preocupa por él, siendo consciente de sus temores, pero entre ellos no hay calor.

A Emilio le duele el rencor que su huida pudo causar en sus hijos. Llega un momento en el que Pedro, el mayor, se lo recrimina: “la buena vida hace olvidar a los pobres. El café, el azúcar, el pan blanco son muy buen telón para impedir ver desgracias y borrar los recuerdos”. Lo dice porque se fue al maquis y sigue en la lucha. Una escena que, junto a sus novelas, sitúa a Aub como antecedente directo de narradores memorialistas como Alfons Cervera o Almudena Grandes. En el plano literario la figura del hijo funciona como recurso. Sobre él se construye una elipsis que hace que el espectador intuya el desenlace desde el mismo inicio. Emilio y Cruz lo nombran continuamente, pero sólo aparecerá al final.

El exilio en el plano de las emociones

En el catálogo de Jesús Torres (Zaragoza, 1965), la Guerra Civil española y sus consecuencias ocupa un lugar significativo. La cantata para soprano, coro y orquesta *Evocación para Miguel Hernández*, basada en sus poemas de guerra y de cárcel, está dedicada a todos los

caídos en la contienda y, más recientemente, ha estrenado la pieza orquestal *Ruinas de Belchite*. En *Tránsito*, con la certeza de que el drama firmado por Aub ya era un libreto en sí mismo, el compositor ha declarado en varias ocasiones que se enfrentó a la obra, no tanto como para destacar el argumento político, sino para dejar que aflorasen las “ideas universales” que contiene.

De este modo, emociones o sentimientos como la angustia, la culpabilidad, el rechazo, la soledad o el desarraigo son los ejes que vertebran la ópera. Torres segmenta tanto la partitura, como el libreto, en “Prólogo”, doce “Instantes”, entre los que inserta cuatro “Interludios” instrumentales, y un “Epílogo”. Cada una de estas secciones está encabezada por una indicación que hace referencia a diferentes aspectos, como se detalla en la guía que aparece al final de este texto. Una parte de estos vocablos aluden a la calidad del sonido que el compositor busca para cada sección (tenue, trémulo, oscuro, centelleante y lejano), las otras al carácter con el que se tiene que interpretar cada escena (con emoción, calmo, inquieto, etc.). Las partes orquestales también se deben leer de una determinada manera: dramático el “Prólogo”, impulsivo el “Interludio I”, virulento el segundo, como un delirio el tercero, sangrante el cuarto y desolado el “Epílogo”. Con este conjunto de términos podemos hacernos una idea de qué atmósfera emocional pretende crear el compositor y, además, se intuye la minuciosidad de su idea musical.

¿Cómo suena *Tránsito*?

La musicóloga Belén Pérez Castillo destaca que Torres “se siente libre” a la hora de componer, es decir, que no se pliega a ningún convencionalismo, ni sigue una escuela en particular. De su música subraya que es clara, intensa, que tiene pregnancia rítmica y que busca un concepto propio de belleza. Para ejemplificar este pensamiento en *Tránsito*, añadiremos que lo que suena es lo que su creador escribió. Me explico. Es frecuente en la composición actual que el compositor adelante al músico una serie de instrucciones de interpretación en las que detalla digitaciones —generalmente— imposibles, articulaciones extremas o resultados sonoros inauditos. Aquí no hay nada de eso. Todo es diáfano. La escritura es convencional y precisa, la tímbrica se sirve en crudo y la reiteración

de determinadas células acerca la obra a la música repetitiva, al tiempo que la dota de vigor y dinamismo. El lenguaje armónico es diatónico. Es decir, no encontraremos masas microtonales, ni escalas espectrales, ni oscuros y expresionistas cromatismos.

La plantilla orquestal requiere dieciocho instrumentistas. No obstante, en sus diferentes intervenciones lo mismo escuchamos un cuarteto de cuerda, que un trío de maderas o de metales. Llamará la atención, eso sí, el color que aporta el acordeón amplificado, el saxofón barítono y el quejumbroso solear del chelo que acompaña a Cruz en el “Instante X”. Otro elemento que parece aflorar cuando se habla de la guerrilla es cierto aroma a folclore.

Torres también es un experimentado compositor para la voz. Es cierto que esta es su primera ópera, pero ha ensayado sus hechuras musicando poemas de San Juan de la Cruz, Juan Ramón Jiménez, Alejandro Duque Amusco, Luis Cernuda o el citado Miguel Hernández, entre otros. Sus ciclos dedicados a los versos de Vicente Aleixandre contienen cuarenta y dos piezas. Y, si del verso extrae el ritmo y el dibujo de la frase musical, en el caso de la prosa, el texto le ofrece todo eso más la sonoridad del conjunto. El ejemplo lo encontramos en *Cuentos de Andersen*, una sonorización de varios de estos relatos que pudimos escuchar en el Festival Ensems de 2013.

De ahí se desprende que, en *Tránsito*, aparezcan alguna vez palabras gritadas o habladas y que los instrumentos subrayen los puntos clave del texto. Cuando el mensaje se tiene que entender bien, el compositor casi silencia a la orquesta y el cantante efectúa una especie de cadencia sobre alguna idea particular. Y no es el mismo canto el de Cruz, que el de *Tránsito*. Como podemos comprobar especialmente en el “Instante IX” en el que ambas coinciden, el primer estilo es lírico, a veces melismático y de líneas cambiantes bien perfiladas. Se mueve entre una trama sonora compleja y siempre inquieta. El segundo es generalmente más plano, próximo al *parlato*, y está envuelto por masas sonoras estáticas. La psicología masculina no está tan marcada en las voces de los hombres, con la excepción de que Pedro es joven y requiere el brillo de un tenor.

Epílogo

En conclusión, Jesús Torres devuelve a Max Aub a su casa. Lo decíamos al principio, en Valencia vivió su despertar a la vida, a la literatura y a las ideas políticas. Siempre se sintió de aquí. Volvió del exilio en agosto de 1969 —no le dejaron venir antes ni para enterrar a sus padres—. Encontró la ciudad muy cambiada. Estaba bien, decía, mas no le gustó porque se parecía demasiado a otras urbes del mundo. Sin embargo, lo peor, fue la desmemoria que encontró en sus paisanos. Ésta se había apoderado de todo.

Guía sonoroemocional de *Tránsito*

Sección	¿Qué sucede en el texto?	Indicación de carácter en la partitura	Indicación de sonoridad en la partitura
Prólogo		dramático	
Instante I	Emilio añora a su familia.		tenue
Inst. II	Cruz siente rabia y Emilio impotencia.	con emoción	
Inst. III	Tránsito y Emilio están preocupados.	calmo	
Inst. IV	Emilio se siente desencantado y le pesa cierta culpabilidad.	inquieto	
Interludio I		impulsivo	
Inst. V	Atisbo de determinación en Emilio.	sereno, suspendido	
Inst. VI	Alfredo es derrotista.	atormentado	
Interludio II		virulento	
Inst. VII	Emilio se cierra en sí mismo.		trémulo, oscuro
Inst. VIII	Cruz habla a Emilio con franqueza.	flotante	
Inst. IX	A Cruz y a Tránsito les preocupa Emilio.		centelleante
Interludio III		como un delirio	
Inst. X	Cruz y Emilio sienten dolor.	estremecido	
Inst. XI	Pedro habla resentido.	trágico, con amargura	
Interludio IV		sangrante	
Inst. XII	Tránsito se vuelve a preocupar por Emilio.	sosegado	lejano
Epílogo		desolado	

Elaboración del autor a partir de la partitura de *Tránsito* cedida por Jesús Torres.

BIOGRAFIES • BIOGRAFÍAS

JORDI FRANCÉS

DIRECCIÓ MUSICAL
DIRECCIÓN MUSICAL

Jordi Francés desenvolupa una interessant activitat caracteritzada per una mirada àmplia sobre el fet artístic. Com a director conviu entre l'òpera, el repertori simfònic i la creació actual. Entre els seus compromisos més recents figuren invitacions del Teatro Real, Palau de les Arts, les orquestres Nacional de España, Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Comunidad de Madrid, Simfònica Navarra, Valencia, Real Filharmonía de Galicia, Simfònica de Bilbao i Principat d'Astúries. Ha dirigit també la BBC Philharmonic, Orquesta de RTVE, Ensemble Intercontemporain, Lucerne Festival Academy Orchestra i molts altres conjunts a Europa i Amèrica. Interessat en el repertori contemporani, ha estrenat més de cent obres i ha treballat amb Birtwistle, Eötvös, Haas, Manoury, Gervasoni, Sotelo, López-López, Sánchez-Verdú, Camarero, Torres, Ibarrondo, Río-Pareja, Magrané o García-Tomás, entre molts altres. El seu aprofitament a l'òpera es produeix de la mà de Josep Pons, de qui ha sigut assistent des del 2015 al Liceu. Va debutar al Teatro Real el 2016 i, en l'actualitat, manté una fructífera relació amb el coliseu, en les temporades del qual ha dirigit *Tránsito* de Torres, *Orphèe*

Jordi Francés desarrolla una interesante actividad caracterizada por una mirada amplia sobre el hecho artístico. Como director convive entre la ópera, el repertorio sinfónico y la creación actual. Entre sus compromisos más cercanos figuran invitaciones del Teatro Real, Palau de les Arts, las orquestas Nacional de España, Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Comunidad de Madrid, Simfònica de Navarra, Valencia, Real Filharmonía de Galicia, Simfònica de Bilbao y Principado de Asturias. Ha dirigido también la BBC Philharmonic, Orquesta de RTVE, Ensemble Intercontemporain, Lucerne Festival Academy Orchestra y otros muchos conjuntos en Europa y América. Interesado en el repertorio contemporáneo, ha estrenado más de cien obras y trabajado con Birtwistle, Eötvös, Haas, Manoury, Gervasoni, Sotelo, López-López, Sánchez-Verdú, Camarero, Torres, Ibarrondo, Río-Pareja, Magrané o García-Tomás, entre muchos otros. Su acercamiento a la ópera se produce de la mano de Josep Pons, al que asistió desde 2015 en el Liceu. Debutó en el Teatro Real en 2016 y, en la actualidad, mantiene una fructífera relación con el coliseu, en cuyas temporadas ha dirigido

de Glass i *Arabella* de Strauss. A partir de la temporada 2024-2025 serà professor de la càtedra Zubin Mehta de Direcció d'orquestra de la Escuela Reina Sofía. Va debutar a Les Arts amb *Trouble in Tahiti*.

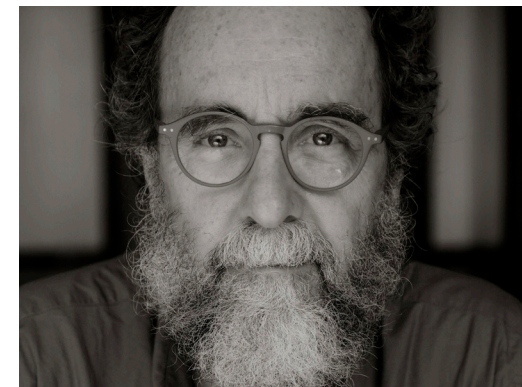
Tránsito de Torres, *Orphèe* de Glass y *Arabella* de Strauss. A partir de la temporada 2024-2025 serà profesor de la Cátedra Zubin Mehta de Dirección de Orquesta de la Escuela Reina Sofía. Debutó en Les Arts con *Trouble in Tahiti*.

Assaig - ensayo de *Tránsito* ©Emilio López

CARLES ALFARO

DIRECCIÓ D'ESCENA
DIRECCIÓN DE ESCENA

Director, dramaturg, escenògraf i il·luminador. Nascut a València, Carles Alfaro fa més de trenta anys que dirigeix per a l'escena. Diplomàtic per la British Theatre Association de Londres el 1984. Ha dirigit per al Teatro de La Abadía, Centro Dramático Nacional, Compañía Nacional de Teatro Clásico, Teatro de la Zarzuela, Teatro Español de Madrid, Teatre Nacional de Catalunya, Teatre Lliure i el Festival Temporada Alta (Girona). Entre els seus guardons destaquen quatre premis Max, dos premis ADE (Associació de Directors d'Escena), premi CERES (Festival Internacional de Mèrida), així com diferents nominacions i premis de Teatres de la Generalitat Valenciana o premis de la crítica.

Carmen

**CARMEN
ARTAZA**

TRÀNSITO

© Claudia Grieco

La mezzosoprano donostiarra Carmen Artaza va ser guardonada en el concurs Francesc Viñas amb el Gran Premi, el premi Mozart, el premi del Públic i altres tres premis especials. Ha cantat en els escenaris de la Staatsoper de Hannover, l'ABAO, Teatro de la Zarzuela, Deutsche Oper am Rhein, Quincena Musical de San Sebastián i la Filharmònica de Berlín. La passada temporada va debutar a la Komische Oper de Berlín, va interpretar el personatge titular de *Luisa Fernanda* al Teatro de la Zarzuela i va tornar a la Filharmònica de Berlín. A més, va participar en una gira per Suïssa amb l'Orquestra de Cambra de Basilea i en una gala lírica a l'Auditorio Príncipe Felipe d'Oviedo. Esta temporada canta el paper de Dorabella en *Così fan tutte* al Teatro Calderón de Valladolid, el Teatro Arriaga de Bilbao i a l'Òpera de Tenerife.

La mezzosoprano donostiarra Carmen Artaza fue galardonada en el Concurso Francesc Viñas con el Gran Premio, el premio Mozart, el premio del Público y otros tres premios especiales. Ha cantado en los escenarios de la Staatsoper de Hannover, la ABAO, Teatro de la Zarzuela, Deutsche Oper am Rhein, Quincena Musical de San Sebastián y la Filarmónica de Berlín. La pasada temporada debutó en la Komische Oper de Berlín, interpretó el personaje titular de *Luisa Fernanda* en el Teatro de la Zarzuela y regresó a la Filarmónica de Berlín. Además, participó en una gira por Suiza con la Orquesta de Cámara de Basilea y en una gala lírica en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Esta temporada canta el papel de Dorabella de *Così fan tutte* en el Teatro Calderón de Valladolid, el Teatro Arriaga de Bilbao y en la Ópera de Tenerife.

**ISAAC
GALÁN**

EMILIO

Natural de Saragossa, es va formar al conservatori de la seua ciutat natal i, posteriorment, a la Escuela Reina Sofía de Madrid sota la direcció de Teresa Berganza, Tom Krause i Manuel Cid. També va participar a l'Operastudio de Zuric o al Centre de Perfeccionament. Ha sigut finalista i premiat en diversos concursos internacionals, entre els quals el Francesc Viñas i el Manuel Ausensi. Ha col·laborat amb directors de renom, entre els quals Lorin Maazel, Riccardo Muti, Zubin Mehta, Ivor Bolton, Alberto Zedda, Ottavio Dantone, Andrew Davis, Jesús Lopez Cobos o Nicola Luisotti. Desenvolupa una important activitat operística en teatres com el Real, el Liceu, Zarzuela, Maestranza, Palau de les Arts, Colón de Buenos Aires, Palacio Euskalduna, els festivals de Ravena i Pentecosta de Salzburg, a més de les òperes de Graz, Montpeller i Oviedo.

Natural de Zaragoza, se formó en el conservatorio de su ciudad natal y, posteriormente, en la Escuela Reina Sofía de Madrid bajo la dirección de Teresa Berganza, Tom Krause y Manuel Cid. También participó en el Operastudio de Zúrich y en el Centre de Perfeccionament. Ha sido finalista y premiado en diversos concursos internacionales, entre ellos el Francesc Viñas y el Manuel Ausensi. Ha colaborado con directores de renombre, entre ellos Lorin Maazel, Riccardo Muti, Zubin Mehta, Ivor Bolton, Alberto Zedda, Ottavio Dantone, Andrew Davis, Jesús Lopez Cobos o Nicola Luisotti. Desarrolla una importante actividad operística en teatros como el Real, el Liceu, Zarzuela, Maestranza, Palau de les Arts, Colón de Buenos Aires, Palacio Euskalduna, los festivales de Ravena y Pentecostés de Salzburgo, además de las óperas de Graz, Montpeller y Oviedo.

**MARÍA
MIRÓ**

CRUZ

© Michal Novak

Va estudiar a Barcelona, la seua ciutat natal, i a Manchester. El seu repertori inclou òperes com *Così fan tutte*, *Suor Angelica*, *Don Giovanni*, *Der Freischütz*, *Alceste*, *Le nozze di Figaro*, *La bohème* o *Carmen*, que ha interpretat en teatres i festivals d'Espanya, Regne Unit (Manchester, Dorset), Alemanya (Weimar), Irlanda (Wexford), Itàlia (Palerm) i França (Avinyó). Entre les seues actuacions a Espanya cal destacar les realitzades al Gran Teatre del Liceu (*Il due foscari* i *Il trovatore*), a l'Òpera d'Oviedo (*Die Zauberflöte* i *Fuenteovejuna*), al Teatro Real (*Norma*, *Das Lievesbervot*, *Das Rheingold*, *Il pirata*, *Götterdämmerung*, *Gloriana* i l'estrena mundial de *Tránsito de Torres* i *La Regenta* de Manchado) i al Teatro de la Zarzuela (*El barberillo de Lavapiés*). Entre els seus pròxims compromisos figuren noves col·laboracions amb el Real i el Liceu.

Estudió en Barcelona, su ciudad natal, y en Manchester. Su repertorio incluye óperas como *Così fan tutte*, *Suor Angelica*, *Don Giovanni*, *Der Freischütz*, *Alceste*, *Le nozze di Figaro*, *La bohème* o *Carmen*, que ha interpretado en teatros y festivales de España, Reino Unido (Manchester, Dorset), Alemania (Weimar), Irlanda (Wexford), Italia (Palermo) y Francia (Avignon). Entre sus actuaciones en España cabe destacar las realizadas en el Gran Teatre del Liceu (*Il due foscari* e *Il trovatore*), Ópera de Oviedo (*Die Zauberflöte* y *Fuenteovejuna*), Teatro Real (*Norma*, *Das Lievesbervot*, *Das Rheingold*, *Il pirata*, *Götterdämmerung*, *Gloriana* y el estreno mundial de *Tránsito de Torres* y *La Regenta* de Manchado) y el Teatro de la Zarzuela (*El barberillo de Lavapiés*). Entre sus próximos compromisos figuran nuevas colaboraciones con el Real y el Liceu.

**TONI
MARSOL**

ALFREDO

Guardonat amb el premi d'honor del Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona, la seua carrera musical va de l'òpera a l'oratori i del recital a la música contemporània, amb nombrosos estrenes. Ha interpretat des dels papers mozartians de Figaro, Don Giovanni, Leporello o Papageno, fins als verdians com Germont, Yago, Falstaff o Macbeth, passant pels personatges més importants de Donizetti, Rossini i Puccini, entre d'altres, com Dulcamara, Malatesta, Don Pasquale, Mustafá, Dandini, Don Magnifico, Gianni Schicchi, Marcello, Scarpia o Pinkerton. En oratori destaquen les *Passions* de Bach, *Messiah* de Händel, els *Requiem* de Mozart, Fauré, Brahms i Verdi, *Die Schöpfung* de Haydn, *Novena* de Beethoven i *Carmina burana*. En les últimes temporades ha participat en diverses produccions de Les Arts.

Galardonado con el premio de honor del Conservatorio Superior de Música del Liceu de Barcelona, su carrera musical va de la ópera al oratorio y del recital a la música contemporánea, con numerosos estrenos. Ha interpretado desde los papeles mozartianos de Figaro, Don Giovanni, Leporello o Papageno, hasta los verdianos como Germont, Yago, Falstaff o Macbeth, pasando por los personajes más importantes de Donizetti, Rossini y Puccini, entre otros, como Dulcamara, Malatesta, Don Pasquale, Mustafá, Dandini, Don Magnifico, Gianni Schicchi, Marcello, Scarpia o Pinkerton. En oratorio destacan las *Pasiones* de Bach, *Messiah* de Händel, los *Requiem* de Mozart, Fauré, Brahms y Verdi, *Die Schöpfung* de Haydn, *Novena* de Beethoven y *Carmina burana*. En las últimas temporadas ha participado en varias producciones de Les Arts.

**PABLO
GARCÍA LÓPEZ**
PEDRO

© Gemma Escribano

Va estudiar cant al conservatori de la seua ciutat, Còrdova, i, després, en la Universidad del Mozarteum de Salzburg i en el Centre de Perfeccionament. El 2020 va ser guardonat amb la Bandera de las Artes d'Andalusia. Ha cantat en escenaris internacionals i nacionals, com les òperes de Lieja, Lausana i Masqat, el Théâtre du Capitole de Toulouse i el Palau de les Arts, sota la batuta de directors com Zubin Mehta, Riccardo Chailly, Jesús López-Cobos i Omer Meir Wellber, entre d'altres. Esta temporada debuta com a Monostatos a Lausana i canta el paper de Paco Vegellana en *La Regenta* de Machado al Teatro Real. A més dels seus compromisos lírics, Pablo és actiu intèrpret de recital i de música barroca. La passada temporada va debutar al Liceu com a Tinka en *Il tabarro* i a l'ABAO com a Ferrando en *Così fan tutte*.

Estudió canto en el conservatorio de su ciudad, Córdoba, y, después, en la Universidad del Mozarteum de Salzburgo y en el Centre de Perfeccionament. En 2020 fue galardonado con la Bandera de las Artes de Andalucía. Ha cantado en escenarios internacionales y nacionales, como las óperas de Lieja, Lausana y Mascate, el Théâtre du Capitole de Toulouse y el Palau de les Arts, bajo la batuta de directores como Zubin Mehta, Riccardo Chailly, Jesús López-Cobos y Omer Meir Wellber, entre otros. Esta temporada debuta como Monostatos en Lausana y canta el papel de Paco Vegellana en *La Regenta* de Machado en el Teatro Real. Además de sus compromisos líricos, Pablo es activo intérprete de recital y de música barroca. La pasada temporada debutó en el Liceu como Tinka en *Il tabarro* y en la ABAO como Ferrando en *Così fan tutte*.

ORQUESTRA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

L'Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) va ser fundada l'any 2006 per Lorin Maazel, el seu primer director musical. En poc de temps, la formació titular del Palau de les Arts s'ha llaurat un prestigi entre el públic i la crítica, i ha assolit un alt nivell artístic que la situa entre les millors orquestres d'Espanya i una de les més importants creades a Europa durant els últims anys. Aquest reconeixement s'ha forjat també gràcies a la presència de Zubin Mehta en les primeres temporades, sobretot amb el recordat *Anell wagnerià*, i a mestres de la talla de Riccardo Chailly, Valery Gergiev o Gianandrea Noseda. Des de setembre de 2021, l'estatunidenc James Gaffigan és el director musical de la formació. Elogiada per la qualitat dels seus músics i per ser un conjunt versàtil capaç d'interpretar amb admirable personalitat tant òpera com música líricosimfònica, l'OCV continua la seua trajectòria professional impulsada per primeres figures de la direcció orquestral, entre les quals hi ha Daniele Gatti, Fabio Luisi o Antonello Manacorda, i amplia el seu repertori operístic de la mà de reconegudes batutes internacionals especialitzades en diferents estils, com Marc Albrecht, Maurizio Benini, Riccardo Minasi i Marc Minkowski. A més, aïança la col·laboració amb els principals directors espanyols que més projecció tenen fora de les nostres fronteres, entre ells Gustavo Gimeno, Pablo Heras-Casado, Juanjo Mena i Josep Pons.

La Orquesta de la Comunitat Valenciana (OCV) fue fundada en 2006 por Lorin Maazel, su primer director musical. En poco tiempo, la formación titular del Palau de les Arts se ha labrado un prestigio entre el público y la crítica, y ha alcanzado un alto nivel artístico que la sitúa entre las mejores orquestas de España y una de las más importantes creadas en Europa en los últimos años. Este reconocimiento se ha forjado también gracias a la presencia de Zubin Mehta en las primeras temporadas, sobre todo con el recordado *Anillo wagneriano*, y a maestros de la talla de Riccardo Chailly, Valery Gergiev o Gianandrea Noseda. Desde septiembre de 2021, el estadounidense James Gaffigan es el director musical de la formación. Elogiada por la calidad de sus músicos y por ser un conjunto versátil capaz de interpretar con admirable personalidad tanto ópera como música lírico-sinfónica, la OCV prosigue su trayectoria profesional impulsada por primeras figuras de la dirección orquestral, entre ellas Daniele Gatti, Fabio Luisi, Mark Elder o Antonello Manacorda, y amplía su repertorio operístico de la mano de reconocidas batutas internacionales especializadas en diferentes estilos, como Marc Albrecht, Maurizio Benini, Riccardo Minasi y Marc Minkowski. Además, afianza la colaboración con los principales directores españoles que más proyección tienen fuera de nuestras fronteras, entre ellos Gustavo Gimeno, Pablo Heras-Casado, Juanjo Mena y Josep Pons.

ÒRGANS DE LES ARTS • ÓRGANOS DE LES ARTS

DIRECCIÓ

Director General
Jorge Culla Bayarri

Director Artístic
Jesús Iglesias Noriega

Director Musical
James Gaffigan

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA

PRESIDENT D'HONOR

Molt Honorable Sr. Carlos Mazón Guixot
President de la Generalitat Valenciana

PRESIDENT

Sr. Pablo Font de Mora Sainz

VICEPRESIDENT

Honorable Sr. Vicente José Barrera Simó
Vicepresident primer i Conseller de Cultura i Esport

SECRETÀRIA

Il·lustríssima Sra. Paula Añó Santiago
Secretària autonòmica de Cultura i Esport

VOCALS

Excel·lentíssim Sr. Jordi Martí Grau
Secretari d'Estat de Cultura

Il·lustríssima Sr. Paz Santa Cecilia Aristu
Directora general de l'INAEM del Ministeri de Cultura

Il·lustríssim Sr. Eusebio Monzó Martínez
Secretari autonòmic d'Hisenda i Finançament

Il·lustríssima Sra. Cristina Moreno Borrás
Secretària autonòmica de Turisme

Sra. María Eugenia Vives Arlandis
Sotssecretària de la Vicepresidència primera i Conselleria de Cultura i Esport

Sr. Sergio Arlandis López
Director general de Cultura

Sra. María del Mar González Barranco
Directora general de Finançament i Sector Públic

Sr. Álvaro López-Jamar Caballero
Director general de l'Institut Valencià de Cultura

Sra. Marta Alonso Rodríguez
Membre del Consell Valencià de Cultura

Sra. Susana Lloret Segura

Sr. Rafael Juan Fernández

Sra. Mónica de Quesada Herrero

Sra. Felisa Alcántara Barbany

Sr. Ignacio Ríos Navarro

Sr. Salvador Navarro Pradas

PATRÓ D'HONOR

Sr. Vicente Ruiz Baixauli

GRÀCIES PER FER-HO REALITAT GRACIAS POR HACERLO REALIDAD

ADMINISTRACIÓ
FUNDADORA

ADMINISTRACIÓ
COL-LABORADORA

PARTNER TECNOLÒGIC

PROTECTOR

COL-LABORADORS

AMB EL SUPORT DE

Mecenes del Centre de Perfeccionament

RNB, S.L.

Suport al projecte faristols digitals

Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. Proyecto financiado por el INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte

GENERALITAT
VALENCIANA

LES ARTS
VALÈNCIA

