

CELEBRATING THE SIXTY-SIXTH SEASON OF FLORIDA GRAND OPERA

Aïda • Die Entführung aus dem Serail • Manon Lescaut • La sonnambula • Samson et Dalila • Anna Karenina

66

THE WORLD'S BEST MARTINI
STARTS WITH GREY GOOSE.

GREY GOOSE
World's Best Tasting Vodka

SIP RESPONSIBLY
©2006 GREY GOOSE AND THE GREY GOOSE DESIGN ARE REGISTERED TRADEMARKS AND THE FLYING GOOSE DEVICE IS A TRADEMARK.
IMPORTED BY GREY GOOSE IMPORTING COMPANY, MIAMI, FL. VODKA 40% ALC. BY VOL.

Sleepwalking and Simplicity

A Marriage Made in Heaven

Director Renata Scotto works with soprano Leah Partridge.

"Simplicity is the final achievement. After one has played a vast quantity of notes and more notes, it is simplicity that emerges as the crowning reward of art."

—Frédéric Chopin

Leah Partridge can relate to Amina, the character she portrays in *La sonnambula*, on a very personal and sympathetic level: "When I was about 12 or 13 years old, I used to sleepwalk. I remember waking up in the middle of the living room, and my parents would be laughing at me. I would come to find out that I'd had an entire conversation with them about something completely off the wall.

"You grow out of it, but going through that puberty stage, I was a sleepwalker," she continued. "I never did anything crazy, but I'd go up and down the stairs."

Amina was a bit different. A chronic sleepwalker (the name of the opera is "The Sleepwalker" in English), she, unlike Partridge, did pull a few crazy stunts—one of which scandalized the villagers and caused her fiancé to call off their wedding. It's a simple story with simple music about a simple country girl who just wants to lead a simple, peaceful life—despite her small sleep-related problem.

But don't let all of that simplicity fool you. Leonardo da Vinci once said: "Simplicity is the ultimate sophistication," and that rings true with *La sonnambula*, which is often described as Bellini's most melodically perfect opera. And as a bel canto opera, which literally means "beautiful singing," it is also considered to be one of the composer's most challenging for singers, because it leaves so much of the story's interpretation to their voices, their stage presence, and their acting.

Bel canto, in which the voice is pre-eminent, peaked as a style in the early to mid 19th century, and is most closely associated with the composers of the emotionally charged Romantic movement, including such greats as Bellini, Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini, and Giuseppe Verdi.

In his book entitled *Getting Opera: A Guide for the Cultured but Confused*, journalist and critic Matt Dobkin writes that Bellini and his Romantic contemporaries were "often dismissed for being frothy and orchestrally simplistic." Nevertheless, he continues, this music is "hard on singers ... [because] it relies on virtuostic vocal runs and tricky flourishes."

So simple isn't necessarily easy.

"Because you have to look for something that is not there!" proclaimed Renata Scotto, the director of *La sonnambula* and an important Amina herself, of the role that helped catapult her to stardom. Scotto first sang Amina in 1958 with the famed La Scala opera company, and over the next 10 years she took Amina to major opera houses throughout the world.

As one of the first of the Romantic composers to unabashedly delve into the emotions of ordinary people—not those of royal, religious or aristocratic figures, as was the custom—Bellini's compositions are simple, with less of a big, orchestral sound than other operas, said Scotto. This was perhaps a tactic to reflect his more simple characters and story lines.

In "Ah! Non credea mirarti," for example, Amina's big aria in her last sleepwalking scene, "You have a beautiful and absolutely pure melody, but the music is very simple," said Scotto. "The singer, with her voice, her coloring and her feelings, must make the audience cry. And that is more difficult than having a huge orchestra accompanying you that gives you a lot of sound." She noted she will look for the same degree of emotional reach in all of the characters, including Lisa, the hotel-keeper, played by soprano Jennifer Zetlan, and Elvino, Amina's betrothed, portrayed by tenor Bruce Sledge.

CONTINUES ON PAGE 104

Sonambulismo y sencillez

Un matrimonio celestial

“La simplicidad es el logro final. Después de que uno ha tocado una inmensa cantidad de notas y más notas, es la sencillez la que surge como la recompensa que corona al arte.”

—Frédéric Chopin

Leah Partridge puede relacionarse con Amina, el personaje que interpreta en *La sonnambula*, en forma muy personal y con mucha empatía: “Cuando tenía alrededor de 12 ó 13 años, solía caminar dormida. Recuerdo que caminaba en el medio de la sala, y mis padres se reían de mí. Luego me enteraba de que había conversado con ellos acerca de algo totalmente disparatado”.

“Lo superé, pero en esa etapa de la pubertad, era sonámbula”, sigue diciendo. “Nunca hice nada loco, pero sí subía y bajaba las escaleras.”

Amina era un poco diferente. Siendo una sonámbula crónica (el nombre de la ópera es justamente “*La sonámbula*” en español), a diferencia de Partridge, sí realizó algunas acciones locas—una de las cuales escandalizó a los pobladores e hizo que su prometido cancelara la boda. Es una historia sencilla con música sencilla acerca de una muchacha pueblerina sencilla que sólo quiere tener una vida sencilla y pacífica—a pesar de su pequeño problema relacionado con el sueño.

Pero no deje que toda esta sencillez lo confunda. Leonardo da Vinci dijo una vez: “La sencillez es la sofisticación final”, y esto es cierto en el caso de *La sonámbula*, que a menudo se describe como la ópera de Bellini más perfecta desde el punto de vista melódico. Y como una ópera del bel canto, que literalmente significa “canto bello”, también se considera que es una de las óperas del compositor que representa el mayor reto para los cantantes, porque deja mucho de la interpretación de la historia a sus voces, su presencia escénica y su actuación.

El bel canto, en el cual la voz es fundamental, destacó como un estilo desde los inicios hasta mediados del siglo XIX, y está asociado más estrechamente con los compositores del movimiento romántico cargado de emotividad, incluyendo a grandes como Bellini, Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini y Giuseppe Verdi.

En su libro titulado *Getting Opera: A Guide for the Cultured but Confused* (*Entendiendo la Ópera: Guía para Cultos pero Confundidos*), el periodista y crítico Matt Dobkin escribe que Bellini y sus contemporáneos románticos fueron “a menudo despedidos por ser banales y simplistas en términos orquestales”. Sin embargo, continúa, esta música es “difícil para los can-

tantes... [porque] se apoya en corridas vocales virtuosas y difíciles fanfarrias.”

Así que sencillo no es necesariamente fácil.

“¡Porque uno tiene que buscar algo que no está ahí!” exclama Renata Scotto, la directora de *La sonámbula* y habiendo además interpretado ella misma a una Amina notable, al referirse al papel que la ayudó a catapultarse al estrellato. Scotto interpretó por primera vez a Amina en 1958 con la afamada compañía de ópera La Scala, y durante los 10 años siguientes llevó a Amina a los principales teatros de ópera por todo el mundo.

Como uno de los primeros compositores románticos en ahondar sin vergüenza en las emociones de la gente común—no de los personajes reales, religiosos o aristocráticos, como era la costumbre—las composiciones de Bellini son sencillas, con un sonido orquestal menor que el de las otras óperas, señala Scotto. Esto era quizá una táctica para reflejar sus personajes e historias más simples.

En “Ah! Non credea mirarti”, por ejemplo, la gran aria de Amina en su última escena como sonámbula, “Tenemos una melodía hermosa y absolutamente pura, pero la música es muy sencilla”, expresa Scotto. “La cantante, con su timbre de voz y sus sentimientos, debe hacer llorar al público. Y esto es mucho más difícil que hacer que una gran orquesta la acompañe con mucho sonido.” Indica además que buscará el mismo grado de intensidad emocional en todos los personajes, incluyendo a Lisa, la encargada del hotel, interpretada por la soprano Jennifer Zetlan, y Elvino, el prometido de Amina, interpretado por el tenor Bruce Sledge.

La música de Bellini es “muy clara, muy suave y muy transparente, pero es conmovedora y romántica”, agrega Scotto. “Para piano, su equivalente podría haber sido Chopin, que era diferente de otros compositores, como Beethoven.”

Partridge, una soprano lírica estadounidense, de creciente prestigio internacional, dice que espera aportar con un toque de su experiencia personal con el sonambulismo a su caracterización de Amina. No obstante, lo que es más importante, espera darle a su interpretación un sentido técnicamente soberbio del modo de expresarse, las formas y el colorido. Está interpretando el papel por primera vez en la producción de Florida Grand Opera.

“La música es exquisitamente hermosa”, señala. “Ofrece muchas oportunidades de usar varios timbres de voz, y también da la oportunidad de demostrar el

CONTINÚA EN LA PÁGINA 104

CONTINUED FROM PAGE 102

Bellini's music is "very clear, very soft and very transparent, but it's touching and romantic," said Scotto. "For piano, his equivalent might have been Chopin, who was different from other composers, like Beethoven."

Partridge, an American lyric soprano of rising international acclaim, said she hopes to bring a touch of her personal experience with sleepwalking to her characterization of Amina. More importantly, however, she hopes to bring to her performance a technically superb sense of phrasing, shaping and coloring. She is singing the role for the first time in Florida Grand Opera's production.

"The music is just so exquisitely beautiful," she said. "It gives you so many opportunities to use various colors in the voice, and it gives you a chance to demonstrate the true bel canto style. This opera it is not concentrated so much around the drama as it is around just making beautiful music. I know I'm in the right hands for that with Renata Scotto and Maestro Richard Bonyngé. This is a wonderful opportunity, and it's setting me up for nothing but to do well, so I'm very excited about it."

Scotto, who directed Partridge in *La traviata* in 2004, said the singer is perfect for Amina. "Leah has a very beautiful voice and she is very easy to work with. She is very intelligent so I know she will absorb everything I tell her," she said. "All of the women in Bellini's operas require a very beautiful sound. You cannot do a beautiful and proper Bellini-like legato or coloratura unless you have a pure and velvety sound." Partridge has that sound, she said.

In keeping with Bellini's theme of simplicity, the sets and costumes for *La sonnambula*, designed by Scotto's long-time collaborator, Carlo Diappi, are also very simple. For example, instead of using numerous props and complex scenery panels, Diappi has created set and costume designs that suggest location and mood. And lighting will be key, said Scotto, with a special light trained on Partridge at all times.

"If we are in the woods, then there is just a tree on the stage—just enough to suggest woods," said Scotto. And the light on Partridge will change and shift as Amina moves through her nightmares and dreams, her consciousness and her sleep walks. The audience will therefore have to use its imagination to fill in the spaces, said Scotto. And that should be simple enough... right?

—Christine Lyall

CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA 103

verdadero estilo del bel canto. Esta opera no se concentra tanto en el drama sino sólo en hacer bella música. Sé que para eso estoy en buenas manos con Renata Scotto y el Maestro Richard Bonyngé. Ésta es una oportunidad maravillosa, y todo está preparado para que salga bien, así que estoy muy emocionada al respecto."

Scotto, quien dirigió a Partridge en *La traviata* en el 2004, dijo que la cantante era perfecta para Amina. "Leah tiene una voz muy hermosa y es una persona con la que es muy fácil trabajar. Es muy inteligente, así que sé que absorberá todo lo que le diga", señaló. "Todas las mujeres en las operas de Bellini requieren un sonido muy hermoso. Uno no puede lograr un legato o coloratura hermoso y correcto al mejor estilo de Bellini a menos que tenga un sonido puro y aterciopelado." Partridge tiene ese sonido, indicó.

Para mantener el tema de la simplicidad de Bellini, los escenarios y vestuario para *La sonnambula*, diseñados por el colaborador de siempre de Scotto, Carlo Diappi, también son muy sencillos. Por ejemplo, en lugar de usar numerosos soportes y paneles de escenografía complejos, Diappi ha creado diseños de escenario y vestuario que sugieren la ubicación y el ambiente. Además, la iluminación será clave, indica Scotto, con una luz especial dirigida a Partridge en todo momento.

"Si estamos en el bosque, entonces sólo hay un árbol en el escenario—sólo lo suficiente para sugerir el bosque", expresa Scotto. La luz sobre Partridge cambiará y se desplazará mientras Amina se mueve a través de sus pesadillas y sueños, mientras camina estando consciente y sus paseos cuando está dormida. Por lo tanto, la audiencia tendrá que usar su imaginación para llenar los espacios, concluye Scotto. Y eso debe ser bastante sencillo ... ¿no es así?

—Christine Lyall