

Dogville de Gordon Kampe, una ópera sobre la decadencia de una comunidad sectaria

JUAN CARLOS TELLECHEA

La excelente música, el vibrante canto, la extraordinaria puesta en escena, la incontenible tensión y el excitante suspense encaramaron al éxito a *Dogville*, la ópera del compositor [Gordon Kampe](#), con libreto del filme homónimo de [Lars von Trier](#), bajo la régie de [David Hermann](#) y la dirección musical de [Tomáš Netopil](#), estrenada mundialmente este sábado en el [Aalto-Musiktheater](#) Essen, entre estruendosas ovaciones y altisonantes clamores de aprobación.

La temática de la película *Dogville* (2003), sobre violación y venganza, dirigida por [Lars von Trier](#) y rodada en escenarios teatrales minimalistas, llevada desde entonces tres veces a la representación dramática, tenía que convertirse tarde o temprano en una ópera. La trama era por demás tentadora. El antiguo director del Aalto-Musiktheater, [Hein Mulders](#) (hoy director de la Ópera de Colonia), propuso entonces a [Gordon Kampe](#) componer esta versión lírica y el excelente resultado está a la vista.

Con un libreto abreviado consiguió una maravillosa producción de 18 escenas, en la que todo el elenco, así como el equipo técnico de 18 tramoyistas, y los instrumentistas de la orquesta Essener Philharmoniker, cumplieron una labor más que sobresaliente.

La música ([Neue Musik](#)), encendida por la impulsiva dirección de Tomas [Netopil](#), tiene fuerza y desarrolla un tirón que dura hasta el final, ya que Kampe sabe describir deliciosamente lugares, situaciones y estados de ánimo con una gran orquesta.

La trama gira en torno a los habitantes de Dogville, un remoto pueblo en las Rocallosas, donde Grace una mujer fugitiva (la extraordinaria soprano [Lavinia Dames](#)) encuentra

Dogville © 2023 by Aalto-Musiktheater Essen

Essen, sábado, 11 de marzo de 2023.

Aalto-Musiktheater Essen. *Dogville*, ópera en 18 escenas con música de Gordon Kampe y libreto del filme homónimo de Lars von Trier, estrenada mundialmente este sábado 11 de marzo de 2023 en el Aalto-Musiktheater Essen, en inglés con subtítulos en alemán. Régie David Hermann. Escenografía e iluminación Jo Schramm. Vestuario Tabea Braun. Dramaturgia Patriciba Knebel, Christian Schröder. Reparto: Grace (Lavinia Dames), Tom Edison jr. (Tobias Greenhalgh), Thomas Edison sr. (Bart Driessen), Chuck (Heiko Trinsinger), Vera, la mujer de Chuck (Marie-Helen Joël), Ma Ginger (Almuth Herbst), Bill Henson (Etienne Walch), Martha (Alice Lackner), Jack McKay (Andrei Nicoara), Olivia (Christina Clark), Ben (Rainer Maria Röhr), Big Man (Karel Martin Ludvik), Jason (Lenn Peris Beier), Policeman (Albrecht Kludszuweit). Extras del Aalto-Theater. Orquesta Essener Philharmoniker. Director Tomáš Netopil. 100% del aforo.

Lavinia Dames. © 2023 by Mathias Jung.

refugio y ofrece diversos servicios a cambio. Sin embargo, la mujer es cada vez más explotada y humillada, por lo que acaba castigando a los habitantes. La pieza es interpretada en inglés, el idioma original, sin el narrador omnisciente de la cinta, por supuesto, pero con frases cortas y repetitivas y una emocionalización como ópera de conjunto para 14 cantantes.

Bajo la batuta de Tomáš Netopil, el foso burbujea y azota - con un gran formación, mucha percusión, una sierra (sic) y sombríos acordes en mi bemol y si menor, que se intercalan con las escenas en *intermezzi* y anticipan musicalmente el inminente desenlace fatal de la historia.

En un vagón escenario compartimentado de 57 metros de largo, que se desliza secuencialmente de derecha a izquierda (escenografía e iluminación [Jo Schramm](#)), transcurre el calvario de Grace que recorre como *via crucis* todos los aposentos y recintos de los aldeanos, abriéndose camino como puede. Delimitado por paredes de cartón y con solo unos pocos muebles, el escenario es espartano y se centra en la interpretación de cámara de los habitantes de Dogville. Éstos se reúnen en asamblea en una sala de la misión religiosa local. La régie de [David Hermann](#) los ha estilizado, al igual que Gordon Kampe en su partitura, en tipos idiosincrásicos a los que la figurinista [Tabea Braun](#) ha dotado de una indumentaria bastante contemporánea.

«Dogville» Régie de David Hermann. © 2023 by Mathias Jung.

Dicho sea de paso, el drama cinematográfico de Lars von Trier es la primera parte de su trilogía sobre Estados Unidos, que continuó con *Manderlay* (2005) y que concluirá con *Washington*, prevista inicialmente para 2009, pero aún no realizada. En la cinta *Dogville* solo dibujos de tiza sobre el piso del escenario marcan las paredes de las espartanas habitaciones de los pobladores.

«Dogville» Régie de David Hermann. ©

2023 by Mathias Jung.

Así de sombría es la vida en aquel paraje, aislado por la crisis económica, donde la guapa Grace aparece un día buscando refugio para huir de una banda de gánsteres. Tom Edison jr. ([Tobias Greenhalgh](#)), escritor aficionado y guardián moral del pueblo, quiere esconderla, pero tiene que pedir permiso a la comunidad. Tras el escepticismo inicial, a Grace se le concede un periodo de prueba de dos semanas en el que debe prestar a cambio una ayuda servil.

Lo que en la película se prolonga durante tres agobiantes horas se condensa aquí en 100 minutos de estudio social. La integración de los extraños, al principio vacilante y luego abierta, se convierte - prácticamente en mitad de la curva dramática- en odio abierto, violencia y abuso sexual. Hasta que Grace se venga amargamente de sus humillaciones.

Vestido de vaqueros y gorra de béisbol, Tom Edison jr., parece aquí un aspirante a

instigador de delitos, aunque está irremediabilmente a merced del carisma de Grace. También está el desagradable padre de familia Chuck ([Heiko Trinsinger](#)) con pantalón de peto y camisa de leñador, cuyo estridente papel domina con ferocidad vocal. Su esposa Vera ([Marie-Helen Joël](#)), siempre agazapada, está acostumbrada a sus empujones y Ma Ginger ([Almuth Herbst](#)), la madre del pueblo, tiene que expresar su compulsión por el orden a través de frases interminablemente repetitivas.

Lavinia Dames y Heiko Trinsinger. © 2023 by Mathias Jung.

Marie-Helen Joël, Lavinia Dames y Maartje Rammelo. © 2023 by Mathias Jung.

El joven contrateno [Etienne Walch](#) hace su notable debut en el Aalto-Musitheater como Bill Henson, y los numerosos solistas son también convincentes: [Maartje Rammelo](#) como su encantadora hermana Liz Henson, [Alice Lackner](#) como la Martha que toca las campanas de la iglesia misional, [Christina Clark](#) (Olivia), [Rainer Maria Röhr](#) (Ben) y el bajo [Andrei Nicoara](#) en el papel del ciego Jack McKay, para quien Gordon Kampe ha escrito un agradecido papel: tranquilo y casi melódico, un agradable contrapunto al agitado resplandor de la composición.

También la sobresaliente [Lavinia Dames](#) experimenta el mayor desarrollo musical como Grace, pasando de niña tímida a fría asesina, una interpretación magistral tanto en lo físico, como en lo vocal y actoral - hasta que sube al coche con su padre gángster (espléndido el barítono [Karel Martin Ludvik](#)) en el final y ambos negocian en diálogo la moraleja de la historia.

Con *Dogville*, el elocuente compositor Gordon Kampe, bien afianzado en el ámbito operístico, ha escrito una consumible pieza de teatro musical cuyo cosmos sonoro describe magistralmente la brutal decadencia de un colectivo religiosamente sectario y supuestamente civil (la opresiva atmósfera trae a la mente de inmediato el reciente y abominable [ataque a balazos de un fanático](#), ex creyente de los Testigos de Jehová, que asesinó en Hamburgo a siete personas y terminó suicidándose).

El director escénico David Hermann utiliza el elenco de 14 solistas, que cantan en inglés, de una manera muy lograda, con los papeles individuales escritos a medida para cada una de sus figuras, por así decirlo. Pero lo más impresionante de la producción es, sin duda, la escenografía, que permite a los actores recorrer las alcobas y salas sobre una pista ascendente de 57 metros de extensión.

Hicieron falta 18 tramoyistas (que se ganaron merecidamente un extraordinario aplauso al final) para que los segmentos no enfocados del tren fueran conectados y desconectados entre sí lateralmente a medida que se desplazaban sobre el escenario.