LA VILLANA
TRAGEDIA DE HORROR Y AMOR

FOTO: JAVIER DEL REAL

La villana de **Amadeo Vives** se estrenaba el 1 de octubre de 1927 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. En 1923 había precedido *Doña Francisquita*, que tuvo no sólo éxito de crítica y público, sino que ha sido una de las zarzuelas más afortunadas en el repertorio y en la discografía. No corrió la misma suerte *La villana*, de la cual el repertorio se olvidó y la discografía ha sido discreta (1) Ambas tienen en común que se inspiran en libretos de **Lope de Vega**

.
Doña Francisquita
en
La Discreta enamorada
y
La Villana
en
Peribáñez y el comendador de Ocaña
. Ambas también además del mismo compositor tienen los mismos libretistas:
Federico Romero
y
Guillermo Fernánez-Shaw
.

JUAN GÓMEZ CORNEJO / NATALIA MENÉNDEZ
FOTO: JAVIER DEL REAL

La razón de este desajuste entre ambas zarzuelas el mismo **Federico Romero** lo atribuía, años después, a que aunque
La Villana

es "
lo mejor de su numen
(de Amadeo Vives)
(…) no tiene la garra popular de
Doña Francisquita
porque
Peribáñez
es un drama y lo seguimos con más fidelidad que a la
Discreta enamorada
, con las indispensables alteraciones para una adaptación muy musical, como que el texto hablado no llega a veinte minutos.
" En el fondo,
La Villana
coquetea más con la ópera, género que no acabó de cuajar en el público de la zarzuela.

RETICENCIAS EN LA VILLANA DE 1984

La villana volvió al **Teatro de la Zarzuela** en 1984 y no con mucha fortuna si prestamos oídos a uno de los críticos (2). La dirigía musicalmente **Enriqu e García Asensio**, el mismo que había dirigido la grabación de Columbia. El crítico **Santiago Martín Bermúdez** finalizaba su crítica:"
En resumen no todos los olvidos históricos son injustos; no todas las recuperaciones - y menos así - son encomiables
". Son varias las razones por las cuales el crítico llegaba a esta conclusión, y pueden consultarse en esta misma página donde hemos recuperado aquella crítica ***(CLIKEAR)***
.

Este preludio un tanto desolador no es lo más adecuado para una información, pero viene a cuento porque, a tenor de las entusiastas declaraciones del nuevo equipo, este montaje augura un éxito y la recuperación de una obra olvidada, remediando ese olvido y la mala impresión, según el crítico de entonces, de la versión de 1984.

Hoy 33 años después vuelve al **Teatro de la Zarzuela** dirigida musicalmente por **Miguel Ángel Gómez Martínez** y por

Natalia Menéndez
como directora de escena, y con un elenco operístico de calidad (una de las críticas a la versión de 1984 era la deficiencia de los cantantes y el continuo cambio de solistas). Vuelve y con gran entusiasmo y elogio por todos los componentes de este montaje.

MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ MARTÍNEZ, UNA OBRA DE GRANDES CALIDADES

MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ MARTÍNEZ
FOTO: www.madridteatro.net

Miguel Ángel Gómez Martínez es ya un adicto al **Teatro de la Zarzuela** y confirma que siempre

- *vengo con muchísimo gusto. Fue mi casa durante seis años, en los años ochenta, y*

volver a este Teatro es como volver a mi casa. Se encuentra uno muy bien dentro. Además el equipo de colaboración es magnífico y me encuentro, cada año, con ganas de seguir trabajando como si nunca hubiéramos hecho una cosa juntos, y los resultados siempre son muy satisfactorios y muy agradables para mi forma de ser y de trabajar. Espero que sea así para el teatro.

Referente a *La Villana* **Miguel Ángel** la considera una obra

- *fácil para mí porque es una obra de grandes calidades. El caso es que cuando me la ofreció* **Daniel**(Bianco, director artístico del Teatro de la Zarzuela)*, dije* ***"cuando está tanto tiempo escondida en el cajón, debe tener un motivo*** *", y tenía bastante desconfianza. Esa es la verdad. Me enviaron la partitura, la estudié con más detenimiento, y, cada vez, me di cuenta que verdaderamente los valores musicales de la obra son tantos como pueden ser los de*
Doña Francisquita
o como pueden ser los de
Bohemios
. Es una obra de gran calidad que, como todo lo que escribe
Vives
, también tiene grandes dificultades no sólo para los cantantes sino también para la orquesta y el coro. Para todos los que participan es una obra verdaderamente difícil. No sé si ese es el motivo de que se haya hecho tan pocas veces, porque también
Doña Francisquita
es una obra muy difícil de tocar par la orquesta, y para las voces es muy exigente, y, sin embargo,
Doña Francisquita
ha estado siempre en el candelero. No lo sé, pero vamos a no pensar sobre los motivos de que no se haya hecho o se haga poco. Ahora vamos a alegrarnos de que la vamos a hacer y lo mejor que podamos, haciendo el mayor honor posible a la música de
Amadeo Vives
, que como todos los compositores que son geniales ha sabido escribir muy bien lo que quiere escuchar, lo que quiere que escuchen los espectadores, y estamos esforzándonos en hacer lo más fiel posible al compositor, de modo que el público pueda disfrutar de la mejor manera de esta obra que considero que es uno de los grandes hitos de la zarzuela.

¿POR QUÉ EL OLVIDO?

Esta optimista valoración contrasta con el olvido a lo largo de los años y con las críticas tibias

sobre el espectáculo de 1984. **Miguel Ángel** confiesa desconocer ese montaje, pues tal vez no estaba en España. La excelencia de la obra la extrae al ver

- *los valores de la partitura. Creo que es muy buena música. Qué motivos pueden haber incidido en que la crítica lo haya puesto tan mal, pues muchas cosas: a lo mejor la hicieran muy mal; que la hicieran muy bien y hubiera mucha envidia. No lo puedo entender. Creo que es muy buena obra. Normalmente cuando una obra está en el cajón hay un motivo, pero en este caso me pasa algo parecido como en El juramento de* **Gaztambide** *(**CLIKEAR**), de hace cinco años, que era una obra que había estado en el cajón durante muchísimos años, y, sin embargo, la obra tiene un gran valor.*

- *Es algo que sucede muchísimo en la zarzuela* - interrumpe **Daniel Bianco**. *Ahí está El Sueño de una Noche de Verano*
de
Gaztambid
e que es una obra maravillosa, y, sin embargo, nunca se ha representado.

- *La podríamos hacer-* sugiere **Miguel Ángel**.
- *La vamos a hacer, y ya lo cuento. La temporada que viene* - confirma (¿en broma?)**Miguel Ángel**
.
Hay muchas zarzuelas que no han vuelto a representarlas
.

MEZCLA DE GÉNEROS DRAMÁTICOS Y MUSICALES

FOTO: VIDEO T. ZARZUELA

La Villana es una mezcla de géneros dramáticos, una tragicomedia y de géneros musicales. Todo ello supone una dificultad para cualquier director de orquesta. **Miguel Ángel** sale de este "más difícil todavía", operando como con cualquier ópera que consiste en

- *transmitir lo que el compositor nos ha dejado escrito en su partitura. Las dificultades de La Villana*
consisten , principalmente, en que
Amadeo vives
no trata de facilitar la actuación de cualquier intérprete de sus obras en el sentido de que, por ejemplo, esto se puede escribir para la cuerda con bemoles o sostenidos y va a sonar más o menos lo mismo. Más o menos porque los colores de los bemoles son diferentes de los bemoles de los sostenidos. Pero, bueno, para el público, en general, sonaría igual. Para la cuerda es más fácil tocar con sostenidos que con bemoles. Es una cuestión técnica. Bueno, pues
a este señor le gustan los bemoles y escribe muchos bemoles, pero muchos
. Esto pasa en esta obra, pero, también, en
Doña Francisquita
y en
Bohemios
. Lo que sucede es que en
La Villana
escribe
los 7 bemoles posibles
. Es decir todos los que puede poner en la armadura de la clave. Eso provoca que la lectura de ese número musical para los instrumentos de cuerda, sobre todo, pero, también, para flautas y los instrumentos que no están en si bemol, supone una dificultad añadida a las dificultades técnicas que pueda tener la obra. Es un ejemplo.

TESITURAS INMISERICORDES

Además de las dificultades expuestas para la orquesta están las dificultades para los cantantes

- *Las tesituras son, a veces, inmisericordes. En algunas ocasiones son agudísimas en bastantes momentos de la obra que luego, como sucede con las dos villanas, y, de repente, tiene que cantar un si bemol grave. Es inmisericorde en el tratamiento de las voces, que, sin*

embargo, están muy bien tratadas, pero es difícil y exigente cantarlo.

Por otro lado está el estilo de los diversos géneros, que, según **Miguel Ángel**

- *supone el saber leer dentro de las líneas qué quiere decir lo que este señor escribe con* ***R it*** *.*

¿Quiere decir ritardando o rittenuto?
. Las dos cosas son posibles. Pues eso hay que saber leerlo en la partitura, y según las características musicales del pasaje hay que reconocer si se trata de un
ritardando
gradual o si en ese momento hay que hacerlo retenido y ya no seguir reteniendo. Además es curioso como no hay duda que cuando no escribe
rit
, escribe
alargando
, porque es seguro, cada vez más largo. sin embargo esa dificultad de
ritarddano
o
ritenuto
,
tiene que entrar el conocimiento del estilo, el buen gusto y el criterio de cada director de orquesta
. Espero no haberme equivocado y haber sabido reconocerlos.
Creo que sí
.□ □□□□

NATALIA MENÉNDEZ,
EL PÚBLICO VA A SALIR CANTANDO

FOTO: JAVIER DEL REALRUBÉN AMORETTI

FOTO

FOTO: www.madridteatro.net **JORGE DE LEÓN**

FOTOS: Elvira Valladolidteatro.net

FOTO: www.madridteatro.RUBÉN AMORETTI

Copyright © José Ramón Díaz Sande