

EL ESTRENO DE UNA ARTISTA y GLORIA Y PELUCA

Homenaje a dos compositores: Gaztambide y Barbieri

EL ESTRENO DE UNA ARTISTA
y
GLORIA Y PELUCA

INTRIGAS E ILUSIONES DE LA LÍRICA ESPAÑOLA

JOAQUÍN GAZTAMBID

FRANCISCO A. BARBI

Ahora se unen ambos textos buscando un cierto hilo común. Para **Luis Olmos**

- director artístico del Teatro de la Zarzuela – este es un…

· *…Proyecto ya acariciado desde hace varios años, porque primero son dos deliciosas obras. Gloria y Peluca es la primera obra de Barbieri para el teatro lírico.*
El estreno de una artista
es una obra desconocidísima y me resultó deliciosa cuando la oí

interpretada al piano y leí el libreto. Al unir ambas zarzuelas queremos hacer un homenaje a los dos compositores. Ambos pelearon y fueron responsables de que esta casa
–Teatro de la Zarzuela –
existiera
.
Era un proyecto muy sentido, sobre todo
Barbieri
, por el que tengo especial debilidad. Segundo está en la línea de acercar nuevos títulos en los teatros públicos, que es algo necesario y lo hemos ido haciendo cada año. Por ejemplo
Las bribonas
,
Los diamantes de la

corona.
Ignacio Garcia May
, muy curtido y acertadísimo en la dirección de la lírica española y de la ópera, es la primera vez que dirige una zarzuela en este teatro.

Este teatro había venido con la dirección
de

La celestina

.

Un punto en común de ambas obras es el mundo del teatro a través de las aspiraciones de los jóvenes y las intrigas que se crean en esos mundos, sean leyendas urbanas o no. De eso ha hablado mucho el teatro y el cine.

Ignacio (Nacho) García Fernández, tras deambular en estos dos años por Europa dirigiendo montajes operísticos por Europa, es invitado para dirigir estas dos obras. No es extraño, pues su debut como director de zarzuela fue en el Teatro Español – dirigido por **Mario Gas** y **Nacho** como director adjunto - con la recuperación de dos títulos de **Pablo Sorozábal**: *La eterna canción* y *Black el payaso*. Aquellos montajes daban un nuevo “look” a la concepción escénica de la zarzuela. Pero no es solamente sus

credenciales de buen hacer en la lírica zarzuelera, sino que Nacho – joven él – no tiene empacho en reconocerse zarzuelero:

  GLORIA Y PELUCA (1983)
FOTO: ANTONIO DE BENITO (CLIKEAR)

Además de las razones dadas por **Luis Olmos** – recuperar textos inéditos y hacer un homenaje a los compositores - para
Ignacio García
hay dos motivos:

· *…son dos obras importantes del teatro y la defensa del género. Gloria y Peluca se recuperó en 1983 bajo la dirección escénica de* **José Luis Alonso** *y la dirección musical de* **Benito Laurent**.

José Luis Alonso, *como director, es el paradigma de lo que queríamos ser los demás directores. Ha renovado el teatro de la segunda mitad del siglo XX y no tenía ningún empacho de dirigir zarzuela, en unos años en que dirigir el género lírico no estaba bien en los grandes directores. Era un reto. Ha dirigido todo tipo de géneros y siempre bien. Después está* **Benito Laurent** *con el que estudié canto coral en el Conservatorio. Todo esto me produce mucha emoción.*

La dramaturgia y puesta en escena de **Nacho** ha optado por unir estas dos obras, bajo la idea del mundo del teatro.

· *Es interesante el nexo de unión que hemos logrado y veremos ambas obras como un texto integral, manifestando lo que había en el mundo teatral lírico de la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando se estaba fundando el género lírico en España. Muchas de aquellas dudas sobre el género, siguen presentes. Los peligros de 1850 eran los mismos de hoy: Primero* ***afecto hacia lo de fuera****, pensando que es mejor, como pueden ser*
Norma
y
Montescos y Capuletos
; segundo las
perversiones en el teatro
producidas por la relación de los cantantes y sus ambiciones y favoritismos, y tercero
los advenedizos
que llegan al mundo de la lírica y se ponen a componer música sin capacidad y sin profesionalidad.

FOTO: JESÚS VALCÁNTARA **SONIA DE MUNC**

Para deambular por toda esta vida teatral…

· *…escenográficamente hemos construido un teatro y así el espectador puede asistir a todo lo que sucede en un teatro. En Gloria y Peluca*
nos encontramos en la sastrería del teatro. En El estreno de un artista se hace ópera italiana,
Capuletos y Montescos
,
obra de gran éxito en la época y se canta algo de ella. Para aquello espectadores la música de
Bellini
era bellísima. Entre las dos obras hay una intriga y vemos cómo todo se manipula, pero triunfa la verdad.

Se comienza con *El estreno de una artista*. Estamos en Florencia (1850), en la
Corte del Gran Duque
, aficionado a la música,
Sofía
y
Enrique
, dos jóvenes cantantes españoles, buscan abrirse camino en el mundo de la ópera.
Astucio
, el director musical de la corte, los ve como competencia a la mezzosoprona
Marietta
, que es su esposa. No todo sale como
Astucio
ha urdido.

Marietta y ***Astucio*** – en *Gloria y Peluca*, ***María*** y ***Marcelo*** – han perdido el favor ducal

y trabajan como costurera y peluquero en un teatro de ópera, donde triunfan
Sofía
y
Enrique
con

I Capuletti e i Montescchi
de
Bellini
.
Marcelo
quiere estrenar una ópera, pero
María
no desea volver al mundo de la ópera.

FOTO: JESÚS AL

Barbieri y otros compositores, además de moverse en el mundo del “bel canto”, intentan buscar lo que podría ser la música española.

· *Por eso también es una reflexión sobre lo que es la música y lo nuevo como sería lo propiamente español. La pregunta que flota en aquellos ambientes es ¿por qué nosotros no podemos inventar nuestra música como lo han hecho* **Wagner** , **Bellini** *etc…? He dirigido mucho por el extranjero: Suiza, Italia, Polonia…y puedo decir que no son mejores que nosotros tanto en cantantes como puestas en escena.*

Si los personajes transitan de una obra a otra, también la mayoría de los cantantes. Así por ejemplo **Marisa Martins** es ***Marietta*** y ***María*** ; **Marcos Moncola** y **Fernando Latorre** son ***Astucio*** y ***Marcelon Pelusa*** . No sucede así con **Marisa Ruiz de Orduña**

que interpreta a
Marietta
, pero en
Gloria y Peluca
será
Dolores Lahuerta
, quien encarne a
María
. Los personajes de
Sofía
y
Enrique
– los jóvenes cantantes – los interpretan la soprano
Sonia de Munck
y el tenor
José Manuel Montero
y también pasan de una obra a otra, pues en
Gloria y peluca
les oímos interpretar un fragmento de
I Capuletti ei Monteschi
.

MARIETTA **ENCARNADA POR DOS VOCES DISTINTAS**

MARISA MARTINS

Marisa Martins (***Marietta***/ ***María***) es una mezzosoprano hispano-argentina, anclada en Barcelona y que se mueve en el mundo musical de aquellas tierras que transcurre por

· *Otros caminos distintos. He interpretado solamente una zarzuela en toda mi vida y por eso, con humildad, me zambullo en esta función. Me dejo guiar por mi intuición y por los maestros. Soy extranjera, extrajera y me da corte cantar zarzuela. Lo he hecho con mucha seriedad y preparándome lo mejor posible.*

El repertorio artístico de Marisa abarca fundamentalmente **Mon teverdi**
y
Rossini
. Se interesa por la relación voz-movimiento e interviene en

producciones que combinan música y danza contemporánea. De su discografía destaca
Monteverdi
,
Xavier Benguerel
y la obra vocal de
Xavier Montsalvage
. La razón de su ausencia en el mundo de la zarzuela es...

MARCO MONCLOA/ MARISA MART
FOTO: JESÚS ALCÁNTARA

- *…porque para mi voz de mezzosoprano, es muy difícil encontrar un personaje de zarzuela. Soy una mezzo muy ligera y las mezzos de zarzuela son más graves. Por otro lado no soy soprano y no puedo acceder a los personajes-soprano. Hay que saber escoger muy bien. Canté La Paloma de El barberillo de Lavapiés*
y nada más. Me gustaría hacer más zarzuela. Es un género que me ha

exigido mucho y tengo que decir que es muy distinto al de una ópera mozartiana. Por eso de "género chico" nada de nada. Es zarzuela. Cantar estas obras ha sido una gran experiencia.

Extraña el argumento de **Marisa** sobre la dificultad de cantar zarzuela por ser "mezzosoprano ligera". Cuando se oyen los discos de pasta de 78 revoluciones o incluso se recuerdan aquellas Compañías de repertorio de los años cuarenta y cincuenta, las mezzos y los barítonos no eran tan graves, Fue la discografía – las grabaciones en microsurco de la serie **Ataulfo Argenta** – la que incorporó cantantes de ópera y mezzos más graves.

· *Es cierto* – replica **Marisa** -*, pero es que cantamos para el público de hoy habituado a ese nuevo tipo de voces. También las antiguos cantantes cantaban a* **Wagner** *en una tesitura más lírica, pero hoy no se admite.*

MARÍA RUIZ DE ORDUÑA

El personaje de ***Marietta***, en otro reparto lo interpreta **María Ruiz de Orduña** (Segovia), que se mueve en otra tesitura.

· *Yo soy muy distinta, pues soy **soprano spinto**. Por lo tanto el mismo personaje lo interpretamos dos voces diversas. Estas obras suponen un esfuerzo vocal importante. Yo soy cantante vocal italiana y acercarme a la zarzuela es interesante. He limpiado cosas y es interesante poder mostrar el mismo personaje con distintas voces. Esta es una de las razones por las que me siento atraído por este proyecto. Otra es el resultado que ha sido un trabajo estupendo. Después está esa trama de intriga de los jóvenes cantantes. Ha sido un trabajo muy intenso. Quisiera agradecer al*

Teatro de la Zarzuela

el que apueste por cantantes españoles jóvenes. En el 2001 ya hice un papelito en

Pan y Toros

. Luego he vivido en Italia.

SONIA DE MUNCK
FOTO: JESÚS ALCÁNTARA

Es juego de dos voces para el mismo personaje es algo pretendido. Según **Nacho**:

· *Yo soy abulense* – Ávila – *y estoy acostumbrado a un buen solomillo de vaca* – algo típico de la gastronomía de Ávila: el chuletón -
, y, por lo tanto, si la materia prima es buena admite muchos modos de cocción. Aquí cada una trabaja con su talento, vocalidad, sensibilidad y experiencia vivida. Detesto hacer ***"clones"***
en los dobles repartos, pues ello hace se enriquezcan mutuamente. Todo lo han dado ellas y aportan su experiencia vocal. Nosotros simplemente hemos servido el solomillo.

María Ruiz en 2007 ganó el primer premio en el **V Concurso Internacional de Canto Pedro la Virgen**
. Había debutado profesionalmente en 1998 con un recital en el

Festival Internacional Juan de Borbón
en Segovia. En el
Teatro Villamarta de Jerez
, protagonizó
Luisa Fernanda
. A partir de entonces su voz recorrió el repertorio operístico. Compagina la ópera con el recital y, en la actualidad,

realiza una gira internacional con el
Instituto Cervantes
para la difusión de la música clásica española

DOLORES LAHUERTA

FERNANDO DE LATORRE

En el segundo reparto la soprano **Dolores Lahuerta** interpreta a ***María*** en *Gloria y Peluca*. Con bastantes títulos operísticos. Ha interpretado a ***Marola*** en la zarzuela *La tabernera del Puerto*.

Fernando de Latorre (Bilbao) apechuga con las dos obras. A este barítono lo pudimos oír la temporada pasada en el papel de ***Rebolledo*** en *Los diamantes de la Corona*.

· *Para mí es muy gratificante interpretar a este personaje*

porque es muy completo – declara **Fernando***. En la primera* – *E*
l estreno de una artista
-
obra es mezquino, intrigante y predomina su interés. En la segunda
-
Gloria y Peluca
–
rebosa ternura y hasta da pena al final. Ha sido muy enriquecedor trabajar de la mano de
Nacho
, que es la primera vez con el que trabajo, y con los directores musicales
–
Santiago Serrate
y
José Miguel Pérez-Sierra
-,
con los que ha sido un reencuentro después de
Los diamantes de la corona
. El público a descubrir dos títulos y se preguntará
“¿por qué no les hemos escuchado más?”
Ha sido un buen trabajo y la gente quedará contenta.

Uno de los retos del personaje ***Marcello*** *es el tener que interpretar tres registros vocales: barítono, tenor y soprano.*

· *Ha sido un reto* – reconoce **Fernando** - *, pero eso va en la tesitura de cada uno, que permite dar diversos colores. Poco a poco lo vas sacando y te vuelves loco. Es un número muy cómico. La mayor dificultad está en la voz de soprano, para ello tienes que tener la posibilidad del*
falsete
. De todos modos, cuando más grave es tu voz es más fácil.

La dirección musical la alternan **José Miguel Pérez-Sierra** y **Santiago**

Serrate . **San tiago**
ha dirigido en el
Teatro de la Zarzuela
La Calesera.

· *Volver a este teatro es agradable y quiero agradecerlo. Había visto cosas de* **Nacho García** *y sé que es brillante y de ideas geniales. Este es un montaje muy fresco y lo hemos pasado muy bien. En lo musical, de*
Gaztambide
que primero fue contrabajo y después director musical del Teatro de la Zarzuela, me había hablado
Ricardo Franco
. Él fue iniciador de la zarzuela y le dio un gran impulso. No hay que olvidarlo, sino darlo a conocer.

A **Gaztambide**, a pesar de su éxito en su época, se le fue ignorando en las llamadas compañía de repertorio. Hace unos años el **Teatro de la Zarzuela** comenzó a recuperarlo con *El juramento* **(CLICKEAR)**. Este abandono musical de **Gaztambide**, parece tener su causa en dos causas: una musical y otra para-musical.

· *Los dos compositores tienen unas exigencias vocales importantes. Otra de las causas habituales suele ser la suerte, la propia historia, las intrigas. Lo que está claro es que hay que reivindicarlos.*

FOTO: JESÚS ALCÁN

Junto a estas causas **Nacho García** apunta:

· **Barbieri** *es nuestro* **Rossini** *y de ahí importante volver a él. En el caso de*
Gaztambide
puede influir el mal carácter que tenía y que en el contexto teatral se le denomina “
carácter de mierda
”. El mal carácter es lo que ha arruinado, en parte. El mismo

Barbieri
lo decía:
“Lástima que este compositor sea insoportable”
. Algo similar a lo que ha sucedido con
Juan José
de
Pablo Sorozábal
, que está sin estrenar por su mal carácter.

El hecho de unir en este montaje a **Barbieri** y **Gaztambide** , no es tan extraño pues ya en su tiempo colaboraron mucho entre ellos.

· *Musicalmente son óperas en cuanto al estilo* – declara

Santiago Serrate

.

El estreno de un artista tiene una gran genialidad de orquestalidad y canto al final pues ambos no van "a tempo", sino desfasados. Resulta muy cómico. Es una obra muy genial. En cuanto a
Gloria y Peluca

,
se trata de un
Barbieri
joven. Es su primera

zarzuela, pero tiene una frescura y energía muy particular. Se asocia a la ópera de estilo rossiniano

.
El aria tercera de las tres voces que ya apuntado
Fernando
es genial. Los finales son concertantes con ritmos españoles. Las obras de estos dos compositores jóvenes muestran que están hechas por gente joven. Algo positivo es que cuando se sale silbando las melodías de una obra de la que no hay grabaciones y por lo tanto no se conocen, es una buena señal. Y aquí sucede esto.

JOSÉ MANUEL MONTE

FOTO: JESÚS ALCÁNTARA

Enrique – le joven cantante de *El Estreno de una artista* – lo encarna **José Manuel Montero** (Madrid), el cual ha desarrollado gran parte de su carrera en el extranjero. Según **J.M. Montero** :

· *Me hace muchísima ilusión. Hice un Soto del Parral y llevo 25 años fuera de España. Quisiera incidir que el trabajo en España no desmerece nada de lo que se hace afuera. Nunca he disfrutado tanto. No hay que tener complejos, pues cuando trabajas por el mundo no te tratan peor por ser español si vales. Fuera hice muchos conciertos con canción española, romanzas de zarzuela y la gente se vuelve loca. En cambio al venir a España ves que lo bueno es*
Wagner
, … Muchos directores intentan descubrir cosas nuevas en por ejemplo las bodas de Fígaro, y crean montajes que resultan incomprensibles. Al llegar aquí ves dos obras fascinantes con un mensaje claro y diáfano ¿Por qué no darle valor a esto? En cambio nos

empeñamos en repetir y buscar nuevas formas hasta 250 veces en
Las bodas de Fígaro

. Hay que valorar y disfrutar de lo que tenemos y ponerlo de relieve.

EDU SOTO

FOTO: JESÚS ALCÁNTARA

El ***Gran duque de Florencia*** cae en manos de **Enriq ue Soto**
. Aunque a estas alturas ya ha participado en diversos

proyectos de televisión y teatro así como el prestar su voz a
Hammy
en el largometraje español animado
Vecinos invasores
y a
Averell Dalton
en
Los Dalton
, su personaje primero con
Buenafuente
supuso una gran genialidad humorística, con el que nos sentíamos a gusto.

· *No soy aficionado a la zarzuela y es la primera vez que me tropiezo con ella. Me encuentro que siendo catalán estoy en Madrid viendo zarzuela. Un tipo de la tele que hace cosas extrañas y ahora hace teatro clásico. Quiero dar las gracias por ello. Espero no defraudar. No veréis al de la tele. Soy otro. En cuanto al aspecto musical estoy muy por debajo de los*

otros. Me han ayudado mucho desde dentro. Deseo que esto se repita también para otros actores que no tengan que hacer siempre lo mismo, pues se les encasilla y no salen de ahí.

JOSÉ MANUEL MONT
FOTO: JESÚS ALCÁNTARA

En las dos obras hay un pianista que interpreta **Migue l Huertas**
. Un pianista no de pega, sino auténtico y con un amplio curriculum, puesto que lleva quinces años de profesión, diez de ellos como pianista en el Teatro Real. Amén de sus dotes y de su actuación en directo **Miguel**
destaca:

· *El piano que sí toca en directo, es de la misma época de las obras de 1850: un piano* **Larraona.** *El ser un piano tan antiguo le da un toque especial al sonido.*

La política de acudir a nuevos títulos sigue también en la te

· *No sé exactamente cuándo se estr*

Catalina es una de las obras más significativas de **Gaztambide**. Como ya era costumbre – lo fue *Los diamantes de la Corona* y *El Estreno de un artista* – el libreto de **L. Olona** procede de la ópera cómica francesa de **Scribe** *L'Étoile de Nord* con música de **Meyerbeer**.

Olona concibe un libreto de gran interés, aunque muy alejado de la historicidad de los hechos. **Gaztambide** compuso 18 números musicales y para algunos es su obra maestro. La obra estuvo en cartel desde el 23 de

octubre hasta el de noviembre de 1854.Se volvió a responder en el mismo años y entró a formar parte del repertorio. En el periódico
La Época
(16 – XI – 1854) se reseñaba:
“Veintitrés representaciones con la de hoy, van de Catalina
y constantemente se ve poblada su platea (…) La zarzuela, y en particular, la zarzuela que embellecen con los raudales de su genio músico
Gaztambie
y
Barbieri
, es el espectáculo verdaderamente popular y que está en boga. Gozan en él nuestras clases elevadas; deleita a las clases medias y fascina y enloquece a las gentes de nuestro pueblo. Con ello,
Gaztambide
pasó a ser uno de los autores más

interpretados en la temporada, pues fueron frecuentes las representaciones de sus obras, en especial
El estreno de una artista
,
El sueño de una noche de verano
,

El valle de Andorra
y
Catalina
. Esta última interpretada con éxito a los pocos meses de su estreno en Valencia, Sevilla, Granada y Pamplona, ofreciéndose a los pocos meses en Bilbao y otras ciudades".

Más informaci

El estreno de una artista. Gloria y Peluca.

*El estreno de una artista. Gloria y peluca. Crítica *

José Ramón Díaz Sande
Copyright©diazsande

