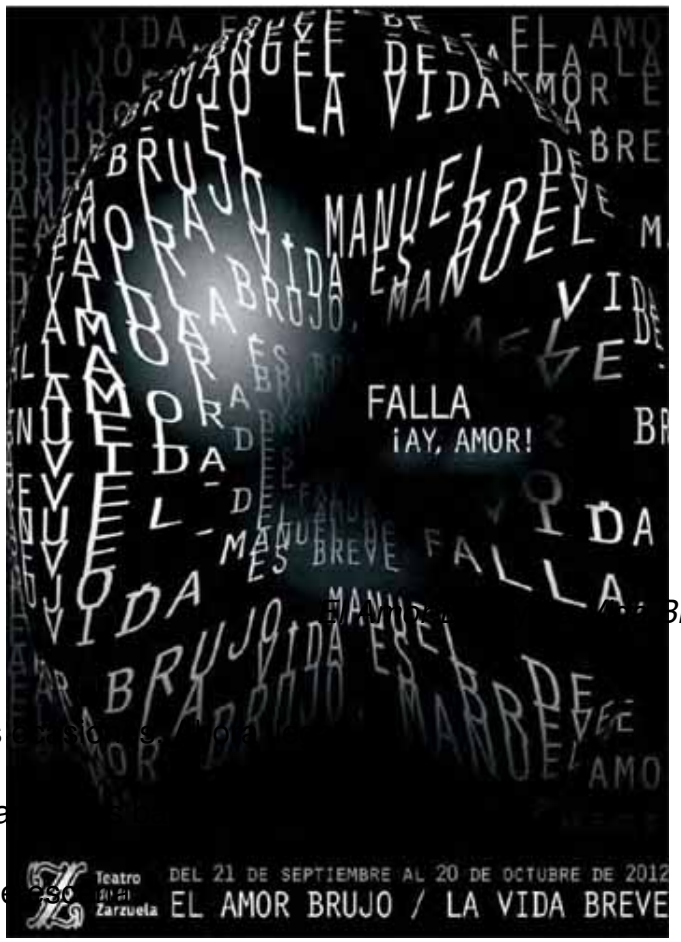

¡A

Breve

de
Manuel Falla
son títulos que se han presentado en varias
Teatro de la Zarzuela
, pero con una novedad: Ambos se presenta
¡ Ay Amor!
, un espectáculo concebido por el director de
Herbert Wernicke
.

.

Con este espectáculo inauguramos mi primera temporada en este teatro
- declara
Paolo Piamonti
, director artístico del
Teatro de la Zarzuela
.
¡Ay amor!
no es un nuevo título de
Manuel de Falla
, sino
El Amor Brujo
de 1915 que es la primera versión y más larga que la que se ha ido presentando posteriormente, más
La Vida Breve
. El presentarlo ahora es un homenaje a uno de los grandes directores de escena de la

segunda mitad del s. XX:
Herbert Wernicke
, para el que España fue su segundo hogar y no sólo un lugar de turismo o un lugar intelectual. En 1995 montó este espectáculo en el que consigue un diálogo entre textos del pasado y la contemporaneidad. La versión que presentamos la ha retomado
Wendelin Lang
, que fue durante varios años ayudante de dirección de
Herbert
. El espectáculo tiene como marco el mundo flamenco: comienza con un
canto
en
caló
- idioma de los gitanos -
,
Canto de los gitanos de Sevilla,
un poema que recita
Esperanza
y se cierra con la
Nana de Sevilla
que recogió
Federico García Lorca
en sus
Canciones Populares españolas
y la armonizó par guitarra. En el intermedio hay otro poema sacado de los
Cantares populares, de un anónimo del siglo XIX
.

El título
¡Ay, amor!
proviene de muchos cantos flamencos que comienzan con
¡Ay, amor!
Es un grito, una exclamación, un lamento. Proviene del pueblo y de un cruel tormento amoroso. Aquí sirve como nexo de unión entre las dos obras que tienen un mismo contenido:
"una joven andaluza ama un hombre que la ha abandonado. Atormentada por ese amor, muere de amor"
. Ambas obras muestra la brevedad del amor y de ahí
"que podría titularse también
El amor breve
"
.

UN HONOR DIRIGIR ESTE PROYECTO

EL AMOR BRUJO

FOTO: JORGE GUERRA

La dirección musical corre a cargo de **Juanjo Mena**, actual director titular de la **Filarmónica de la BBC**. Con esta producción se presenta en el **Teatro de la Zarzuela**.

.

Es un honor el poder dirigir este proyecto tan atractivo e interesante. Me decidí a aceptar por la amistad que me une a **Paolo Piamonti***, por el proyecto de* **Herbert** *y por ser* **Falla***. En los últimos años* **Falla** *ha sido engrandecido y yo quiero engrandecerlo más, por su trabajo riguroso y serio, ya que poseía una gran disciplina y rigor.*

Juanjo Mena resalta el papel del **Coro del Teatro de la Zarzuela**:

.

Es un coro fantástico. Rápidamente responde a todas las indicaciones y en escena siguen manteniendo esa calidad, a pesar de que no ven al director musical. Quiero subrayar que es

fantástico el elenco elegido por
Paolo
, que no buscan sus propios intereses, sino tienen sentido coral. Cada uno de ellos es importante.

Con respecto a la
Orquesta
tiene palabras de alabanza:

.

Es una Orquesta que amo. Yo trabajo periódicamente con Orquestas y tengo que decir que me ha sorprendido, pues trabaja mucho y hace mucho foso, lo cual es difícil. Es una delicia escuchar a
Falla
con Gran Orquesta. Tiene profundidad y lo mismo el cante que entrega su alma en cada nota

UNA CANTAORA Y UNA BAILAORA

PARA CANDELAS

En el estreno de 1915
Candelas
era interpretado por
Pastora Imperio
que cantaba, bailaba y recitaba. En esta versión el personaje se desdobla en dos intérpretes: la cantaora
Esperanza
y la bailaora
Natalia Ferrándiz
, la cual ya bailó este espectáculo con
Herbert Wernicke
.

Esperanza Fernández
es cantaora de amplio registro. Se ha convertido en una de las intérpretes más identificadas con
El Amor Brujo
, que ha grabado con tres orquestas diferentes. Y en cuanto
Natalia
, hace 14 años tuvo contacto con esta producción, y la estrenó en Bruselas. Desde entonces viene interpretándola junto a su ballet.

LA VIDA BREVE
MILAGROS MARTÍN, LOLA CASARIEGO /
ENRIQUE BAQUERIZO
FOTO: FERNANDO MARCOS

EL REPARTO EN LA VIDA BREVE

En *La Vida Breve* **Lola Casariego** y **María Rodríguez** se alternan en ***Salud***; **Milagros Martín**, la ***abuela***; **Ruth Iniesta**, ***Carmela***. El personaje de **Paco** lo alternan **José Ferrero** y **Andrés Veramendi**; **Enrique Vaquerizo** es el ***tío Sarvaor***; **José Ángel Carmona**, el

cantaor
, y
Josep-Miquel Ramón
es
Manuel
.

ME GUSTA TRABAJAR

SOBRE LAS PERSONALIDADES

Wendelin Lang
es quien ha dirigido el proyecto actual, sobre la base del original de
Herbert
.

.

Con respecto a esta versión de 2012, si se compara con las fotos de la primera versión de 1995, se verá que es algo distinto, ya que el montaje global depende de los solistas. Lo que sí se mantiene, porque es importante, es el marco conceptual del montaje de
Herbert
. A mí me gusta trabajar sobre las personalidades concretas con las que me encuentro, cuyos caracteres eran distintos de las de este momento
.
Para
El Amor Brujo
y
La Vida Breve
los solistas requieren ser grandes actores y los tenemos. Otros cambios son formales, debido a la diferencia física del teatro.

EL AMOR BRUJO
y
LA VIDA BREVE
,

DOS OBRAS DISTANCIADAS EN EL TIEMPO

El amor brujo
se estrenó en 1915 en el

Teatro Lara
de Madrid, cuyo director y empresario era
Gregorio Martínez Sierra
, que firmó la obra, aunque la autora era su mujer
María de la O Lejárraga
. Se subtituló
Gitanería en un Acto y dos cuadros
, y la creó para
Pastora Imperio
. En 1987
Antonio Gallego
volvió a la instrumentación original para el
Festival Falla del Teatro La Fenice
de Venecia. Es la que se presenta en esta versión.

LA VIDA BREVE

ENSAYO
WENDENLIN LANG /MILAGROS MARTÍN /
LOLA CASARIEGO / SANTIAGO BAQUERIZO
FOTO: FERNANDO MARCOS

La Vida Breve con texto de **Carlos Fernández Shaw** se compuso con motivo de un concurso de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
. La revisó y la representó por primera vez en
Niza
(1913) y en la
Opéra Comique de París
(1914) en francés. En España, y con el texto original en español se estrenó en el
Teatro de la Zarzuela
en 1914, y la orquesta la dirigía el compositor
Pablo Luna
.

En ambas obras

Falla
profundiza en el mundo de los gitanos, apartándolo de los tópicos literarios y musicales.

.

En
El amor Brujo
- advierte
Juanjo Mena
-
se trata otra manera de levitar el dolor, más veraz y por eso la escena es sobria. Está más cercana al "cante", pero al emplear 14 instrumentos le permite estilizar aún más los elementos populares llevando el contraste entre la voz flamenca y la instrumentación clásica no ya en una coexistencia como pasa en
La Vida Breve
, sino a una yuxtaposición altamente lograda.
La Vida Breve
contiene escenas más sensibles. Es un
Falla
en progresión y con dudas. Estiliza la música de verismo, de
Claude Debussy
y de
Richard Wagner
. Es un
Falla
en plena efervescencia frente al
Falla
de su casa de Granada. Está cera del verismo y la orquesta impulsa los sentimientos y energías dramáticas de los cantantes.

EL CONTRASTE ENAMORA A HERBERT

Según
Juanjo Mena
,
La Vida Breve
posee...

.

una temperatura explosiva que muestra influencia de
Cavallería Rusticana

. Hay una ligazón entre las dos obras. La orquestación revisada entere 1907 y 1914 en París, crea una alta temperatura orquestal frente a
El Amor Brujo
. El contraste expresivo es evidente y
Herbert Wernicke
, como gran músico que era, percibió este contraste. Le quita a
La Vida Breve
la retórica verista. La ventaja de
Wernick
como director de escena es porque también es un gran músico. Existen una serie de relaciones en el montaje de
Wernick
que me fascinan
.
Lo genial de él es el transfer de la música a las imágenes. la dirección no va contra o sobre la música, sino que es un continuo diálogo con la partitura musical. Sabe dialogar con la música. Sólo así se hace grande el teatro.

EL AMOR BRUJO
ESPERANZA FERNÁNDEZ / NATALIA FERRÁNDIZ
FOTO: FERNANDO MARCOS

El vestido de boda está inspirado en el que viste el cadáver de la muchacha del cuadro *Mira qué Bonita* de **Julio Romero de Torres**. De ahí el relacionar este proyecto con dos exposiciones: una dedicada a **Manuel de Falla** en el vestíbulo y "hall" del **Teatro de la Zarzuela** y otra al pintor **Julio Romero de Torres**

en la
Academia de las Bellas Artes de San Fernando.
Se completa el mundo musical de Falla con el
Concierto de Miguel Poveda
el jueves 4 de octubre de 2012, y el
Concierto de Tomatito
el martes 9 de octubre de 2012.

3, 5, 6,	7, 10, 12, 14, 17, 19 y 20 de octubre de 2012
20:00 horas	
Domingos:	**18:00 horas**

PRECIO

Título: *¡Ay Amor! (El amor Brujo y La Vida Breve)*
Música: *Manuel de Falla*
Coreografía: *Natalia Ferrándiz*
Revisión de vestuario: *Karin Van den Broeck*
Ayudante de dirección: *Simon Breden*
Iluminación: *Hermann Münzer*

Bailarines: *Rodrigo alonso, Bruno Figueroa, Fermín Calvo, Olga Castro, Marina Cabrera,* **Figuración:** *Julia Castro, Marina Cabrera,* **Niños:** *R*

Título: *El amor brujo* **Autora:** *María de la O Lejárrag*
Título: *La vida breve* **Autor:** *Carlos*

Más información

¡Ay, amor! Brevedad del amor
¡Ay, amor! El jondo Amor. Crítica

www.madridteatro.net

TEATRO DE LA ZARZUELA

Aforo:1.250 (1.140, visibilidad total,
108: Visibilidad media o nula)
C/ Jovellanos, 4
28024 – Madrid
Tf.: 91 480 03 00.
Metro: Banco de España y Sevilla.
Autobuses: 5-9-10-14-15-20-27-34-37-45-51-52-53-150
Parking: Las Cortes, Sevilla, Villa y Plaza del Rey
TF. 34 91 525 54 00
Fax.: 34 91 429 71 57/ 34 91 523 30 59
Entradas telefónica: Servicaixa: 902 33 22 11
Entradas Internet: *www.servicaixa.com*
www.ticketcredit.com
e-mail: *comunicacion.tz@inaem.mcu.es*
Internet: *http://teatrodelazarzuela.mcu.es* (sin teclear www)