

LA VILLANA EN LOS LÍMITES DE LA ÓPERA

NICOLA BELLER / JORGE DE LEÓN / MANUEL M

FOTO: JAVIER DEL REAL

Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, un tándem de libretistas de zarzuela de éxito, encontraron un filón literario que musicar: recurrir a los clásicos y, en concreto, a

Lope de Vega

. Así de

La discreta enamorada

nació

Doña Francisquita

, un gran acontecimiento musical y popular, cuyas fuentes más antiguas estaban en

El Decamerón

, porque

La discreta enamorada

procede de un tema que

Lope

toma del libro de

Boccaccio

.

Francisquita

puede parecer "la ingenua", pero en realidad es una "lagartona" que todo lo enreda para conseguir sus fines. No es extraño, ya que los personajes de

El Decamerón

son subditos de tono y nada ingenuos. Este origen explica la procacidad de la obra de

Lope

en su final, que

Doña Francisquita

convierte en una comedia blanca.

Este éxito llevó a los libretistas a seguir tentando la suerte y robarle a **Lope** sus argumentos.

Tropezaron con

Peri

báñez y el comendador de Ocaña

, tragicomedia de éxito en la época de

Lope

, pero después olvidada y restringida al ámbito académico. En las primeras décadas del s. XX se reescribió bajo el título

La mujer de Peribáñez

, pero no tuvo mucha fortuna. El texto que pudieron conocer

Federico

y

Guillermo

fue el de

1899

, publicado por

Menéndez Pelayo

, o el de

1924

, una edición académica por la editorial Renacimiento, ya que el texto definitivo no llegaría hasta

1935

, con motivo del cuarto centenario de la muerte de

Lope de Vega

. En este olvido el estreno de

La Villana

, colaboró para que el gran público conociera de la existencia de la obra original de

Lope

.

Lo mismos libretistas volvería a recurrir, en 1930, a **Lope de Vega**. Se trata de [*El perro del hortelano*](#)

(CLI

KEAR)

- recuperada por la Compañía Nacional de Teatro Clásico en esta temporada -, que aparecía bastante enmascarada, al situarla en el campesinado de la Mancha con Ama incluida, bajo el título

La Rosa del Azafrán

.

Las dos primeras obras las musicó **Amadeo Vives**, y la última **Jacinto Guerrero**. A nivel de adaptación Do

ña Francisquita

y

La Rosa del Azafrán

, no solamente tenían un texto nuevo, sino que eran trasladadas de época. La primera al Madrid Romántico de mediados del siglo XIX, y la segunda a la Mancha (La Solana) de 1860. Por el contrario,

La Villana

conservaba la época en la que la situó

Lope

y sus textos hablados seguían más el aire del original. Las dos primeras se mantuvieron, reiteradamente, en repertorio y gozaron de éxito discográfico.

La Villana

no tuvo la misma suerte

(CLIKEAR)

. En esta misma página www.madridteatro.net, se pueden conocer los avatares de esta zarzuela.

Ahora el **Teatro de la Zarzuela** produce una versión dirigida por **Natalia Menéndez**, la cual también es responsable de la dramaturgia, en cuanto que ha peinado el texto hablado del original - venía a durar unos veinte minutos - reduciéndolo en gran medida, con lo cual la parte musical si ya prevalecía antes (16 números musical de considerable duración muchos de ellos), aquí casi la convierte en ópera. Es más, si se me apura mucho, se puede afirmar que es una especie de ópera abortada. Hay momentos de la partitura de gran altura operística. En el fondo, con

La Villana

, da la sensación de que

Amadeo Vives

intentaba cumplir ese "sueño imposible"

-

expresión tomada de la romanza de

Don Quijote

en la comedia musical

El hombre de la Mancha

-

de crear la ópera nacional.

La Villana

pudo serlo y, en este montaje, al reducirse el texto, es más evidente. El que

Amadeo Vives

no hubiera optado por la ópera para este título, no lo sabemos. Hay muchos elementos que lo empujan como es el barajar los estilos de la zarzuela grande, el aire verdiano, el verismo, entreverados con otros más ligeros como son aires de opereta, seguidillas en el preludio, jota castellana, aunque cercana a la seguidilla y es curioso como el mismo

Vives

advertía de esta jota:

"debe bailarse y tocarse mucho más lenta que la aragonesa"

. De ella se encarga la bailarina y coreógrafa

Mónica Runde

que compone un conjunto balletístico de gran delicadeza en donde el salto y la punta se insinúa y el movimiento se ralentiza. Ella también se encarga de ciertos movimientos coreúuticos, interpretados por bailarines, aquí y allá a lo largo de la narración. Un buen trabajo.

En esta línea operística destaca especialmente el concertante del cuadro tercero, en la Segunda Parte, una brillante partitura y una magistral interpretación en esta versión. Como referencia histórica es interesante la observación que **Federico Romero** escribe a **Vives**: *"ayer recibimos el monstruo del concertante (...); Tírrale a usted las piedras de la calle de Alcalá por las dificultades del monstruo? ¡Cá! Después del quinteto de Doña Francisquita*

estamos entrenados para todo lo que venga

". Si es cierto que el mencionado quinteto es brillante, el concertante de

La Villana

lo supera, al incluir más personajes y los coros. Tanto la partitura como la interpretación arrancaron un generoso y sonoro aplauso. Es lo que tienen los concertantes de agradecidos, y sobre todo si se interpretan bien como es el caso.

Otros momentos musicales a destacar son la *Plegaria de Casilda*, que tanto a nivel textual como musical es de una gran delicadeza y que

Nicola Beller

- el reparto al que asistí - interpreta con gran sensibilidad. Salvando las diferencias, personalmente, me ha llevado al aria

Vissi d'arte

de

Tosca

(Puccini), tanto por el estilo de ruego, en el que abundan las matizaciones vocales, como por la misma puesta en escena. Todo un acierto poético reforzado por una evocadora penumbra en la que destaca la silueta de una discreta cruz de iguales brazos en lo alto. Otra de las melodías a destacar es la romanza de la

Capa de paño pardo

que canta

Casilda

. A partir de un aire popular,

Vives

compone una romanza en el estilo de la tradición de la zarzuela, con cierto toque verista y un punto de fluidez más ligero. Es de una agradable vistosidad sonora.

Nicola Beller

parecen encontrarse cómoda en los agudos y en la tesitura media, y estas dos romanzas las matiza y emite con delicadeza. Más vacilante está en la notas bajas, en otras ocasiones, ya que queda anulada por la orquesta. Impacta el dúo de

Don Fadrique

y

Peribáñez

por su fuerza y conjunción de las tesituras de tenor (

Don Fadrique

) y de barítono (

Peribáñez

) que, respectivamente,

Jorge de León

y

Ángel Ódena

interpretan con la pasión requerida.

Jorge de León

posee una nitidez de voz encomiable. En la línea de los dúos llama la atención el de

Peribáñez

(barítono) y

David el judío

(bajo), interpretados, respectivamente, por

Ángel Ódena

y

Rubén Amoretti

. Se trata de de un momento brillante musicalmente al combinar las dos voces graves, que bebe, en cierto modo, del estilo verdiano. A destacar la

Canción de las Joyas

,

Allá en la judería toledana

, encomendada al bajo

Rubén Amoretti

, cuyos graves precisos le proporcionan una expresividad llamativa, que

Rubén

sabe dosificar bien, ya que no es fácil, puesto que vocalmente juega con diversos cambios.

También brillante ha sido el dúo de

Peribáñez

(

Ángel Ódena

) y
Casilda
(
Nicola Beller
).

La orquesta ha adolecido en algunos momentos de cierta potencia que ahogaba a los cantantes, sobre todo en las notas bajas y cuando éstos se situaban al fondo. También es verdad que el **Teatro de la Zarzuela** no es ejemplo de acústica perfecta, pues hay ciertos sectores espaciales en los que dicha acústica deja bastante que desear.

Nicolás Boni, el escenógrafo, ha creado un espacio escénico muy evocador en lo que se refiere el mundo de Castilla, simbolizado en las espigas que ascienden por la loma. Consigue también crear distintos planos, horizontales y verticales, que permite componer escenas simultáneas, entre las que destaca la del primer plano de los protagonistas y al fondo la intriga de **Don Fadrique** y el insidioso judío **David**. Igualmente queda bien resuelta la acción protagonista en el primer término y los campesinos o soldados marchando a la guerra, al fondo.

María Araujo ha creado un bello vestuario, que parte de la época en la que acaece la acción, pero ha tenido el buen gusto de aligerarlo de ese peso folklórico que llevan consigo los vestuarios regionales. Ha sabido darnos la esencia en una paleta de luz de blancos al principio para irse oscureciendo en la gama de grises a negros.

Natalia Menéndez, encargada de la dirección, proporciona fluidez a las transiciones de las diversas escenas, aunque adolece de cierto estatismo durante la propia escena, lo cual es comprensible, una vez que gran parte de toda la acción narrativa transcurre con música, y no siempre es fácil el movimiento de los cantantes. No sé si es obra de **Natalia** o del propio libreto original. En

Lope de Vega

Don Fadrique

es herido por

Peribáñez

en escena. En esta versión tal agresión se da fuera de escena. Un acierto, ya que queda en la imaginación del espectador y es muy evocadora la triple persecución que no vemos: huida de

Casilda

, tras ella

Don Fadrique

y posteriormente

Peribáñez

. Es una elipsis muy buena y sugerente. Ello hace que huya del peligro de convertirse en una comedia de capa y espada, y roce lo grotesco.

Se ha eliminado, como ya he anotado, bastante texto. Esta es la causa, tal vez, de que así como la **Primera Parte**, narrativamente, fluye progresivamente, en la **Segunda Parte** todo parece precipitarse, hasta el punto de que el juicio en Toledo, y por lo tanto el final, acaece casi de sorpresa. Todo parece resolverse en un plis-plás.

En resumen se puede decir que es un buen espectáculo bien servido a todos los niveles, en el que prevalece como tema central el abuso de poder, centrado en el deseo carnal por parte de la autoridad.

JORGE DE LEÓN / RUBÉN AMORETTI

FOTO: JAVIER DEL REAL

Título:*La villana (inspirada en Peribáñez y el Comendador de Ocaña). Tres actos.*

Estreno:*Teatro de la Zarzuela, 1 de octubre de 1927*

Libreto:*Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw*

Música:*Amadeo Vives*

Escenografía:*Nicolás Boni*

Vestuario:*María Araujo*

Iluminación:*Juan Gómez-Cornejo (AAI)*

Coreografía:*Mónica Runde*

Realización escenografía:*NEO Escenografía, SL.*

Realización de vestuario:*Vestir l'època*

Realización del vestuario de la soldadesca:*Teodora Gueorguieva*

Utilería:*Escenografía, SL e Hijos de Jesús Mateos, SL*

Producción:*Teatro de la Zarzuela*

Edición crítica:*Óliver Díaz*

Ediciones musicales:*Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2017*

Edición del texto:*Javier Huerta Calvo*

Orquesta:*de la Comunidad de Madrid Titular del Teatro de la Zarzuela*

Coro:*Titular del Teatro de la Zarzuela*

Banda interna:*Elías Romero, Fran Amado (percusión), Mónica Braga, Rubén Navarro (trompetas)*

Bailarines:*Laura Cuxart, Dácil González, Mar López, Inés Narváez, Juan Cabrera, Adrián Díaz, Javier Ferrer, Carlos Rodas, José Luis Sendarrubias, Gonzalo Simnón, Denislav Valentinov.*

Intérpretes:

Casilda: *Nicola Beller Carbone (días 27, 29, 2, 4, 8, 10 y 12) / Mayte Alberola (días 28, 1, 3, 5, 9 y 11)*

Juana Antonia: *Milagros Martín*

Blasa: *Sandra Ferrández*

Peribáñez: *Ángel Ódena (días 27, 29, 2, 4, 8, 10 y 12) / César San Martín (días 28, 1, 3, 5, 9 y 11)*

Don Fadrique: *Jorge de León (días 27, 29, 2, 4, 8, 10 y 12) / Andeka Gorrotxategi (días 28, 1, 3, 5, 9 y 11)*

David / Rey: *Rubén Amoretti*

Roque: *Manuel Mas*

Olmedo: *Javier Tomé*

Miguel Ángel: *Ricardo Muñiz*

Lazarillo de Olmedo: *Carlos Lorenzo*

Chaparro: *Rodrigo García**

El Licenciado: *Román Fernández-Cañadas**

Labradores: *Daniel Huerta*, Francisco José Pardo**

**Miembro del Coro Titular del Teatro de la Zarzuela*

Director del Coro: *Antonio Fauró*

Dirección musical: *Miguel Ángel Gómez Martínez*

Dirección de escena: *Natalia Menéndez*

Duración aproximada: *Primera parte (Acto primero, Acto segundo: Cuadros primero y Segundo), 65 minutos / Intermedio: 20 minutos / Segunda Parte (Acto Segundo: Cuadro*

tercero. Acto Tercero), 55 minutos

Estreno en Madrid: *Teatro de la Zarzuela, 27 - I - 2017*

Más información

□ □ □ [La Villana. Lope-Vives. T. Zarzuela](#)

□ □ □ [La Villana. Lope-Vives. T. Z. Entrevista](#)

José Ramón Díaz Sande

Copyright©diazsande

La Villana.Vives- N. Menéndez. Crítica _

Escrito por José R. Díaz Sande

Domingo, 12 de Febrero de 2017 17:13 - Actualizado Lunes, 13 de Febrero de 2017 12:09

La Villana Vives, Plaza de la Villa, 15-51-52-53-150