EL ESTRENO DE UNA ARTISTA

y

GLORIA Y PELUCA

¡INTRIGAAAAA!

FOTO: JESÚS ALCÁNTARA

En la línea de extraer del baúl de las zarzuelas añejas partituras se inscribe este doble programa. En realidad la recuperación es *El estreno de una artista* de **Joaquín Gaztambide**

, puesto que
Gloria y Peluca
de
Franciso Asenjo Barbieri
ya la rescató del olvido este mismo
Teatro de la Zarzuela
con dirección de
José Luis Alonso
. En aquella ocasión
Gloria y peluca
se presentaba junto a
La Verbena de la Paloma
. Si algo tenían en común para unirlas era, no solamente por ser obras breves, sino porque, en ambas, la historia recurría
a
personajes del pueblo y no tanto por la similitud de estilo musical, ya que, pertenecen a épocas diversas:
Gloria y peluca
a 1850 y
La Verbena
de la Paloma
a 1894.

No siempre es fácil esgrimir una razón congruente para justificar de por qué programo dos títulos específicos de “género chico”. En su época no existía el problema, puesto que se programaban en el llamado teatro por horas y eran funciones aisladas de una hora. El problema es nuestro. Cualquier criterio que, siempre podemos justificar, es un tanto aleatorio. No obstante, en esta ocasión, el unir ambas zarzuelas ha sido un acierto, hasta el punto de que, prácticamente se consigue, una continuidad de historia y de estilo musical, lo cual se explica por la cercanía de **Gaztambide** y **Barbieri** en el tiempo así como por la intención, en ambos, de crear el género lírico

propiamente español, aunque siempre sostenidos por la mano de la ópera lírica italiana llámese **Bellini**, **Donizetti** o **Rossini**.

A pesar de tal cercanía, **Ignacio García Fernández** ha tenido que construir una dramaturgia para darle unidad argumental a las dos zarzuelas y lo consigue con éxito. También él mismo se ha encargado de la dirección escénica, que resulta espléndida.

Ignacio García – **Nacho** para el entorno amical-, a estas alturas, se ha revelado como un experto en la dirección del mundo lírico, tanto de zarzuela como de ópera. Impactó con los montajes de **Soro zábal** – *La eterna canción* y *Black el payaso* - en el **Teatro Español**, pues daba un aire nuevo y atrayente a un género que, a veces, se tiene el pudor de no manifestar un gran entusiasmo para evitar aquello de que le acusen a uno de “zarzuelero”. La sorpresa era mayor, puesto que debido a su juventud y el pertenecer a una generación teatral que prefiere líneas

teatrales más lanzadas, no casaba con eso de dirigir zarzuelas. En más de una ocasión se ha expresado como el tener “
naturaleza zarzuelera y he querido mucho al género. Soy el más antiguo de mi generación en gustar de la zarzuela”.

Gloria y peluca (1850) y *El estreno de una artista* (1852), pertenecen a un momento en el que se va a iniciar el nuevo género lírico español con ínfulas de crear la ópera española como, en otro tiempo anterior, se formó la ópera italiana, de gran predicamento en toda Europa. El período anterior español, desde **Calderón de la Barca**, ya ofrecía títulos de zarzuela o comedias de corte clásico con partes musicales, pero con un estilo musical que arrastraba huellas de la música renacentista. El nuevo invento era apoyarse en la ópera italiana del siglo XIX y ver de aportar aires españoles pasados por el filtro de la lírica.
Estos dos primeros textos musicales se encontraban en esta línea. De una hora de duración tomaron el nombre genérico de “zarzuela chica”. Todavía no se había inventado los conceptos “teatro por horas” y de “género chico”. De todos modos para estos títulos es mejor el concepto de “zarzuela chica”, puesto que, en realidad, poseen todos los ingredientes musicales de los que después será la “zarzuela grande”. Curiosamente **Barbieri** tras este asomarse al mundo lirico operístico con una “zarzuela chica” en 1850 y comprobar sus posibilidades como compositor de música teatral, al año siguiente el 6 de octubre de 1851 estrenaba *Jugar con fuego*,
título que pone los cimientos de lo que será la Zarzuela grande.

Barbieri es compositor conocido y celebrado, pues muchas de sus obras se han mantenido en el repertorio y han encontrado su traducción discográfica. La temporada pasada pudimos ver un atractivo montaje de **José Carlos Plaza** : *Los diamante de la corona* . **Gaztambide** fue más olvidado y para muchos no es más que una calle de Madrid - **Joaquín Gaztambide** que arranca desde la calle **Alberto Aguilera** y termina en **Cea Bermúdez -,** y de otras ciudades. Ha sido el gran olvidado en el repertorio y en el mundo discográfico, a pesar de haber tenido éxito en su tiempo. El **Teatro de la Zarzuela** lo recuperó en el 2000 con una zarzuela grande: *El Juramento* y pudimos apreciar la calidad de su música.

El argumento de las dos zarzuelas tiene su hábitat en las entretelas intrigantes del mundo del teatro operístico. *El estreno de una artista* – argumento trasladado por **Ventura de la Vega** , muy peculiar en él, a partir del original francés *Concert à la cour* , o *La Débutante* (1824) – narra las ilusiones de una joven y debutante cantante de ópera ***Sofía*** , de nombre artístico

Corina
, y las trampas que le tienden para que su debut no se lleve a cabo y de este modo no suplantar a la gran “prima donna”
Marietta
. Un antiguo amor de
Sofía
, tenor él, también acude al palacio del
Gran Duque
para ser contratado. Tras varias peripecias y equívocos los dos enamorados en la vida real conseguirán triunfar en la corte del
Gran Duque
.

Quienes serán degradados por ser autores de malas artes es la gran “prima donna” y su marido ***Astucio*** el director de orquesta.

En el original de *Gloria y peluca*, el autor de libreto **José de la Villa del Valle** , se mete en el departamento de pelucas de un teatro de ópera.
Marcelo
, su encargado, compone en secreto una ópera de rancio argumento, y sueña con estrenarla. Más realista es
María
su mujer. Tiene facultades vocales, pero se mueve en el terreno de la canción española y su aspiración como cantante no es más que alegrar el día mientras trabaja. Cada uno seguirá su camino.

Ignacio García hilvana coherentemente las dos zarzuelas: la joven pareja de cantantes consigue su fin, y el director musical y su mujer son

degradados a ese departamento de peluquería. El elemento de continuidad lo consigue al ubicar ambos argumentos en el mismo espacio: el teatro de ópera del ***Gran Duque***. Se crea así una escenografía coherente y atractiva, que es mejor verla y no desvelarla aquí para que mantener la sorpresa.

A la par que asistimos a estas historias se ponen de manifiesto dos prejuicios. Ya en la época, y que siguen vigentes: la necesidad de ser extranjeros para poder triunfar, y la valoración de nuestra música popular.

Sorprende musicalmente este **Gaztambie** que, curiosamente en algunos momentos, recuerda a **Barbieri** en *Jugar con Fuego*, estrenada un año antes. La partitura de *El estreno de una artista* nos muestra una buena calidad musical con momentos importantes. Cabe destacar el preludio orquestal de gran efecto musical, así como escénico al presentarnos una segunda orquesta en el **Salón del Gran Duque**. La protagonista musical es el personaje de ***Sofía***. **Sonia de Munck** lo interpreta. Es soprano de líricas calidades, que muestra una gran delicadeza. El tenor **José Manuel Montero** posee un potente timbre que transmite seguridad. Tanto

Sonia de Munck
como
José Manuel Montero
, añaden a sus calidades musicales una buena capacidad interpretativa, que en esta ocasión transcurre por el lado cómico. La pareja oponente a nivel argumental la protagonizan
Marcos Moncloa
y
Marisa Martins
. A nivel musical supone menor lucimiento, que pueden recuperar en
Gloria y peluca
. El miércoles 23 de Febrero – aniversario del 23 F -,

Marisa Martins
interpreta también el personaje de
María
en
Gloria y Peluca
. No todos los días

es así, pues cuando
María Ruiz de Orduña
interpreta a la
Marietta
de
El estreno de una artista
,
Dolores Lahuerta
es la
María
en
Gloria y Peluca
. ¿Qué supone esto? No tanto la falta de continuidad física del actor en esta dramaturgia unitaria, sino que el personaje de
Marietta
no posee las virtudes musicales del personaje de
María

y por lo tanto a la cantante se le priva de un mayor lucimiento. Se me ocultan las razones de esta decisión. Algo similar sucede con el personaje de
Astucio
, que musicalmente se desliza por la línea bufa y con menores exigencias vocales. En este caso tanto
Fernando de la Torre
como
Marco Moncloa
prolongan su interpretación en las dos zarzuelas y pueden desplegar sus facultades vocales.

Marisa Martins es una mezzosoprano, cuya coloratura recuerda a la antigua mezzo de zarzuela, menos profunda que a lo que estamos acostumbrados hoy día. Ella misma ha declarado ese matiz, de ahí su ausencia en el mundo de la zarzuela y se confirma al oírla, pero sería de desear más su presencia, justamente porque en el mundo de la zarzuela las tesituras de voces permiten un espectro más amplio. Su voz responde bien al papel de ***María***, así como al de ***Marietta***. En *Gloria y peluca* nos ofrece un personaje entrañable que despunta en sus seguidillas.

A **Marco Moncloa** lo oí por vez primera en el 2009 en *Zarzuelas y Revistas, La mejor música del maestro Alonso*
, una especia de Antología sobre la obra de
Alonso
dirigida por
Ángel Fernando Montesinos

en el
Teatro Fernán Gómez
de Madrid, por la
Compañía Dolores Marco
, madre de
Marco
. Impresionaba su chorro de voz, que, en aquel momento, me resultó poco matizada, aunque de impronta segura. En este montaje suena más elaborada. Como ya he anotado antes su lucimiento es claro en
Gloria y Peluca
.
Es celebrado en todos sus números musicales, arrancando los aplausos del público por su cómica interpretación, a la vez que despliegue de tesituras - tenor, barítono y soprano -
en el famoso terceto de su exótica ópera.

Una novedad digna de mención es el intérprete del **Gran Duque**. Se le ha encomendado al actor
Edu Soto
, que tanta gracia nos hizo con su estrafalario personaje en los lares televisivos del programa de
Buenafuente
. Aquí, además de simpático y apartándose de aquel cliché que algunos podrían esperar, muestra sus dotes de buen actor en la línea de esos personajes líricos que transitan entre el realismo y la discreta bufonería. Pero hay algo más que nos sorprende favorablemente: canta y lo hace más que bien. No es el consabido actor al que le perdonamos que las notas musicales las emita cómicamente o soportamos que la voz se le raje en esta u otra nota superior. Su voz no desentona en el conjunto y, a su favor, tiene el donde de caer bien al público.

Este nuevo montaje del Teatro de la Zarzuela que podría titularse unitariamente *Intriga entre cajas* retomando la advertencia del **Maestro Toscán** , interpretado por el siempre eficaz **Emilio Gavira** , es una delicia. Posee la virtud de ofrecernos un todo unitario, sin cercenar la peculiaridad de cada una de las zarzuelas. Al juntarlas sorprende la unidad de estilo musical de ambos compositores. **Ignacio García** ha movido bien toda la escena, que resplandece con la excelente y vistosa escenografía de **Juan Sanz** y **Miguel Ángel Coso** . Quiero subrayar el excelente nivel interpretativo de todos.

José Miguel Pérez-Sierra dosifica bien la orquesta, y arranca brillantes sonidos en el preludio de *El Estreno de una artista* . Consigue algo no siempre posible en este Teatro: que la orquesta no apague a los cantantes.

Un espectáculo que vale la pena ver por sí mismo, pero también por recuperar del olvido a un válido compositor: **Joaquín Gaztambide**. De **Barbieri** no digno nada porque, además de ser uno de mis compositores de zarzuela

favoritos, a él lo conocemos con creces.

Título:	*El Estreno de una Artis*
Música:	*Joaquin Gaztambide*
Libro:	*Ventura de la Vega, basado en la ópera cómica Concert à la cour, ou La de Eu*
Estreno:	*El Teatro del Circo de Madrid, el 5 de Junio de 1852*
Edición:	*Ramón Sobrino (Ediciones Arteria Promociones Culturales, SR*

Título:	*Gloria y Peluca*
Música:	*Francisco Asenjo Barbieri*
Libro:	*Jose de la Villa del Valle*
Estreno:	*Teatro Variedades de Madrid, el 9 de Marzo de 1850*
Edición:	*Enrique Mejías García (Ediciones Arteria Promociones Cultura*

Los fragmentos *de* *I Capuletti e i Montecchi* *de Vincenzo Bellini corres*

Dramaturgia: *Ignacio Garcia*

Escenografía: *Juan Sanz y Miguel Angel Coso*

Vestuario: *Javier Artinano*

Iluminación: *Francisco Ariza*

Ayudante de dirección: *Antonio C. Guijosa*

Ayudante de Escenografía: *Mariana Morales*

Ayudante de vestuario: *Jaime Miguel Ligero*

Maestro de Luces: *Manuel Munoz*

Sobretitulación: *Gloria Nogue/Irene Albar*

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

Coro *del Teatro de La Zarzuela*

Realización escenografía: *Brasia*

Utilería: *Antiqua Escena e Hijos de Jesus Mateos*

Realización vestuarios: *Sastreria Cornejo*

Pelucas: *Mario Audello*

Nueva producción: *Teatro de La Zarzuela en coproducción con el Excmo. Ayuntam*

Intérpretes: *(por orden de intervención)*

El Estreno de una Artista: Marco Moncloa/ Fernando Latorre (Astucio)

Marisa Martins/ Marie-Rai ... Ruiz de Orduña JM ... Jose Manuel Montero (Enrique), Emilio

Gloria y Peluca: Marco Moncloa/ Fernando Latorre (Marcelo Pelusa), Maris

Figuración: *Antonio Albujer, Mª Jose Barroso, Sergio Castellanos Yarza, Helena Due*

Director del Coro: *Antonio Fauro*

Dirección musical: *Jose Miguel Perez-Sierra/Santiago Serrate*

Dirección de escena: *Ignacio Garcia Fernández*

Reestreno en Madrid: *Teatro de la Zarzuela, 11 – II - 2011*

EMILIO GAVIRIA/SONIA DE MUN

FOTOS: JESÚS ALCÁNTARA

MARCO MONCLOA/ MARISA MA

Más información

El estreno de una artista. Gloria y peluca.
El estreno de una artista. Gloria y peluca. Entrevista

José Ramón Díaz Sande
Copyright©diazsande

TEATRO DE LA ZARZ

www.servicaixa.com

www.ticketcredit.com

e-mail: ***comunicacion.tz@inaem.mcu.es***
Internet: ***http://teatrodelazarzuela.mcu.es*** (sin teclear www)