

ZARZUELA LIGERA

Lo que entendemos por "género musical" resulta siempre una denominación equívoca o, cuando menos incompleta. El propio término "zarzuela", como el de "ópera", no aclara si la obra es un drama, una tragedia o un entretenimiento. En ocasiones, los autores añaden calificativos a esta denominación general para orientar al espectador, pero no siempre tales palabras resultan acertadas.

Algo parecido sucede con la "comedia musical", que hoy se asocia con un espectáculo de origen norteamericano, que tanto lleva a las tablas el cuento infantil de El rey León, la denuncia social de Los miserables, las andanzas caballerescas de El hombre de la Mancha, como enlaza a base de un pequeño hilo argumental, los grandes éxitos de antiguos a grupos pop como Abba o Mecano,

En el mundo lírico español, eso que tan ampliamente llamamos zarzuela, la comedia musical cuenta una historia amable, simpática, enrevesada, entretenida, en la que se encajan, a veces un poco a la fuerza, ritmos y formas musicales alegres, vibrantes, de impacto directo, casi siempre bailables y que tanto abarcan las formas tradicionales españolas (pasacalles, pasodobles, chotis, tangos (no los argentinos sino los de origen andaluz), con los modelos en boga en otros países, especialmente americanos: blues, foxtrots, swing, sambas, habaneras, ritmos caribeños y hasta folclóricos.

La temática suele presentar historias fantásticas, ambientadas en lugares exóticos, con bellas mujeres como protagonistas, y hombres siempre a su servicio. Nuestra comedia musical es, como muy bien define el profesor Casares, una suerte de revista con menos espectacularidad en su presentación y mas argumento. Junto a ella figuran otros géneros que, en muchos casos, son equivalentes si atendemos a su estructura, presentación y desarrollo: operetas, pasatiempos, historietas etc.

Surgen en los años cuarenta, acabada la guerra, lo cual tiene su interpretación sociológica. Después de un doloroso conflicto armado, las pocas gentes que todavía tienen recursos y ganas de ir al teatro, no quieren ver en la tablas trágicos, amores trágicos o incomprensidos, celos, luchas fratricidas, venganzas...; el drama lo tiene cada uno a su lado, pues es característico de la guerra igualar el sufrimiento en todos los bandos. La gente busca en el teatro, en el cine también y en otros espectáculos, evadirse, pasar un par de horas entretenidas, haciéndose la ilusión de que ellos mismos podrían ser protagonistas de una historia parecida a la que están viendo. La música alegre, pegadiza y sencilla, que llega inmediatamente, es de una ayuda importantísima, pues, cuando se deja el teatro, las gentes siguen cantando en sus casas y, mientras se enfrentan a la dureza de la vida diaria, los temas de las obras se convierten en auténticos "best seller". La radio, influye decisivamente en esta difusión.

Los compositores en activo vuelven sus ojos al nuevo estilo y se convierten en auténticos especialistas en crear más y más números musicales de este tipo. Nombres como Francisco Alonso, Jacinto Guerrero, Fernando Moraleda, Ernesto Pérez Rosillo, José Padilla y tantos otros, alimentan ese tipo de teatro con celeridad y eficacia.

En el concierto de esta tarde vamos a escuchar una selección representativa de este tipo música. Lo hemos llamado "zarzuela ligera", porque nos parece una denominación adecuada para música teatral española de carácter liviano. Que la disfruten es nuestro deseo. Y que la aplaudan será el mejor reconocimiento para sus autores y sus intérpretes.

José Prieto Marugán

más programación organizada por el Ayuntamiento
y por otras instituciones en
www.sanlorenzodeelescorial.org

Primera parte

24 horas mintiendo (F.R. de Castro – F. Alonso)

Pregón ("Bananas del Perú").

R. Iniesta

El sobre verde (E.Paradas/J. Jiménez – J. Guerrero)

Canción a la perla ("¡Oh, perla divina!").

E. R. del Portal

Hoy como ayer (Tono/Llovet – F. Moraleda)

Pasodoble ("Luna de España")

R. Iniesta

Doña Mariquita de mi corazón (J.Muñoz Román – F. Alonso).

Foxtrot "El tiroliro" ("De noche las mocitas de Braganza").

R. Iniesta y E. R. del Portal

Una noche en Constantinopla (C. Jaquotot/F.G. Loygorri – E.

Pérez Rosillo)

Canción de Pablo ("Bella princesita").

E. R. del Portal

Luna de miel en El Cairo (J.Muñoz Román – F. Alonso).

Marchiña ("Tomar la vida en serio").

R. Iniesta y E. R. del Portal

Segunda parte

Tres días para quererte (F.Lozano – F. Alonso).

Canción de Lucinda ("En automotor a Madrid llegué").

R. Iniesta y E. R. del Portal

La cenicienta del Palace (C. Somonte – F. Moraleda)

Marchiña ("Mi filino está llorando")

R. Iniesta y E. R. del Portal

Doña Mariquita de mi corazón (J.Muñoz Román – F. Alonso).

Fox lento ("Tus ojos brujos")

E. R. del Portal

!

Una noche fuera de casa (A. Torrado - E. Pérez Rosillo)

Bolero ("¿Vendrás?")

R. Iniesta

Róbame esta noche (A.Paso/M.Paso – F. Alonso/D. Montorio)

Pasacalle de Los olivaritos ("A mi mocito garboso").

R. Iniesta

Una semana de amor (F.G. Laygorri/A.F. Rica – F. Moraleda).

("Amor, amor")

R. Iniesta y E. R. del Portal

Colomba (J.M. Arozamena/L.Tejedor – F.Moreno Torroba

/F.Moraleda).

Cha-cha-cha ("Gracias, amigos")

R. Iniesta y E. R. del Portal

La música de esta tarde, sencilla, amable, alegre y casi toda ella bailable, exige a los cantantes una aportación especial, pues han de transmitir la alegría y el desenfadado que llevan estas partituras.

Ruth Iniesta, joven soprano, es zaragozana, quizá la recuerden ustedes como "la niña" en las visitas guiadas al Teatro de la Zarzuela. Desde muy joven estudió danza, piano y canto, con la profesora Virginia Prieto. En esta disciplina musical ha conseguido el galardón a la "mejor intérprete de música española" en el Concurso Guerrero de 2011, un premio especial en el Concurso de Bilbao (2012), entre otros premios.

Ha intervenido en producciones de El huésped del Sevillano, Doña Francisquita, La vida breve, y ¡Ay, amor!. En los cursos de verano de El Escorial, ofreció un recital de zarzuela bajo la dirección de Cristóbal Soler. También ha hecho ópera y oratorio. Ha compaginado su formación teórica y académica con el trabajo en el teatro musical, en el que, a pesar de su juventud, ya tiene una importante experiencia.

Para presentar a **Enrique R. del Portal**, tenor, basta recordar aquello tan castizo como "de casta le viene al galgo", porque el tenor madrileño nació en una notable familia lírica. Desde niño hizo sus pinitos, "disfrazándose", como él dice, en cuanto surgía la ocasión para salir a escena. Naturalmente, esto no le evitó estudiar la dura disciplina de la música, pasando por las aulas del Conservatorio madrileño y las de la Escuela Superior de Canto.

Su carrera le ha llevado a colaborar con casi todas las compañías nacionales de zarzuela: Compañía Lírica Española, Teatro de la Zarzuela, Ópera Cómica, Compañía Amadeo Vives, etc. Con ellas ha interpretado más de 70 títulos, entre otros: La del Manojó de Rosas, La Chulapona, La del Soto del Parral, Jugar con Fuego, Gala del 150 Aniversario, La Calesera. Ha cantado también en Los Miserables, Pesadilla antes de la Navidad. Noches de Broadway, Oliver!, El Fantasma de la Opera, Acenso y Caída de la Ciudad de Mahagonny y La Opera de los Tres Peniques. En 2006 debutó como director de escena con La Rosa del Azafrán, y el infantil Zarzuguiñol.

Enrique R. del Portal, se mueve con soltura tanto en el ambiente lírico puro como en el siempre difícil terreno de los papeles cómicos de la zarzuela. Sus grandes recursos escénicos hacen que sus actuaciones sean una experiencia visual y no sólo auditiva, gracias a esos pequeños detalles, a esos gestos, a esas expresiones con las que completa el texto de las canciones.

El trabajo de un pianista acompañante tiene dificultades y características propias: ha de mantenerse en un segundo término, sin abandonar al solista; prestándole apoyo y orientación en momentos de duda, y potenciando su presencia con menoscabo, incluso de la propia.

Nuestro pianista **Aurelio Viribay**, es un experto en esta complicada disciplina cuyo estudio completó con Norman Shetler en Viena, Dalton Baldwin en Francia y Félix Lavilla en Madrid. Entre 1995 y 1997 fue profesor en Viena; desde 1998 lo es en la Escuela Superior de Canto, y ha sido pianista en cursos impartidos por Thomas Quasthoff, Walter Berry, Teresa Berganza, María Bayo, Marimí del Pozo, María Orán e Isabel Penagos, en San Sebastián, Burgos, Getafe, Pamplona, Bilbao y otras ciudades. Además de un gran número de cantantes ha colaborado con el Cuarteto Assai, Cuarteto Bretón, Cuarteto Vocal Cavatina, Coro Nacional de España y Coro de RTVE.

Ha grabado Canciones del Grupo de Madrid y Compositoras españolas del siglo XX —ambos con la mezzosoprano Marta Knörr—; Canciones, con la mezzosoprano Lola Casariego, Indianas de Guastavino con el Cuarteto Vocal Cavatina, y la primera grabación del Retablo sobre textos de Paul Klee de Benet Casablanca.

(Más información: ruthiniesta.es - www.delportal.com - www.aurelioviribay.com)