

Recitales para Jóvenes de la FUNDACIÓN JUAN MARCH

Curso 2013/2014

La zarzuela en un acto: música representada

Guía didáctica para el profesor

Presentador: Ignacio Jassa o Polo Vallejo
Guía didáctica: Alberto González Lapuente

© Alberto González Lapuente, 2013.

© Fundación Juan March - Departamento de Actividades Culturales, 2013.

Los textos contenidos en esta Guía Didáctica pueden reproducirse libremente citando la procedencia y los autores de la misma.

Diseño de la Guía: Gonzalo Fernández Monte.

www.march.es

Créditos

LA SALSA DE ANICETA

Zarzuela en un acto

Música de **Ángel Rubio** y libreto de **Rafael María Liern**

Estrenada el 3 de abril de 1879 en el Teatro de Apolo, Madrid

Primera interpretación en tiempos modernos

Con la colaboración de la RESAD

Dirección de escena: **Claudia Tobo**

Escenografía: **Marcos Carazo Acero**

Vestuario: **María Arévalo**

Iluminación: **Nuria Henríquez**

Reparto

Doña Presentación, tiple cómica: **Paula Iwasaki**

Elvira, soprano: **María Rodríguez** o **Ruth Iniesta**

Don Gumersindo, actor cantante: **Raúl Novillo**

Alfredo, tenor: **Julio Morales** o **Emilio Sánchez**

Piano: **Celsa Tamayo** o **Miguel Huertas**

Índice

La zarzuela: una aproximación

Características generales	4
Área de influencia	4
Época de desarrollo	4
El nombre: zarzuela.....	5
El palacio de la Zarzuela	5

Cronología del género chico en el contexto del siglo XIX 7

El género chico

Introducción.....	8
El lugar y la época: Madrid a finales del XIX.....	8
Los creadores	
Libretistas	9
Compositores	9
El espectáculo	
Un teatro para el género chico: el Teatro Apolo.....	13
El público	13
Características del género chico	
Introducción.....	15
El texto.....	15
La música	16
La puesta en escena	18
Actores y cantantes.....	19
Tipos de género chico	20
Resumen: claves del género chico	
Fórmula de éxito	23
Brevedad	23
Popular	23
Casticismo.....	23
Localismo	24
Argumentos ligeros.....	24
Tendencia a lo cómico	24
Valores tradicionales.....	24
Música identificable	24
Bibliografía básica.....	24

LA SALSA DE ANICETA

El libretista: Rafael María Liern.....	25
El compositor: Ángel Rubio.....	25
Argumento.....	26
Reparto.....	26
Números musicales.....	27
Estreno.....	27
Edición.....	27
Audiciones.....	28
Críticas.....	28
Comentario.....	29
Actividades.....	29

L a zarzuela: una aproximación

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ◆ La zarzuela es un tipo de teatro musical en el que la palabra hablada se alterna con música, fundamentalmente con fragmentos cantados que también pueden ser instrumentales.
- ◆ Por su origen y desarrollo es un género estrictamente español aunque su aspecto sea similar a otros europeos como el *singspiel* alemán o la *opéra-comique* francesa, en los que también se alterna lo hablado y lo cantado.
- ◆ No existe un único modelo de zarzuela. A lo largo del tiempo se han desarrollado numerosas variantes que afectan a la estructura y al contenido, encontrándose obras en uno o varios actos, sobre tipos de argumentos diversos o compuestas sobre muy distintas formas musicales de acuerdo con las modas de cada época.

ÁREA DE INFLUENCIA

- ◆ El territorio de desarrollo es España, con particular incidencia en Madrid, aunque se extiende a las colonias y áreas de influencia, como Hispanoamérica y Filipinas. De ahí la existencia de tipos locales como la *sarsuela* catalana o la *sarswela* filipina, incluso cantada en tagalo.

ÉPOCA DE DESARROLLO

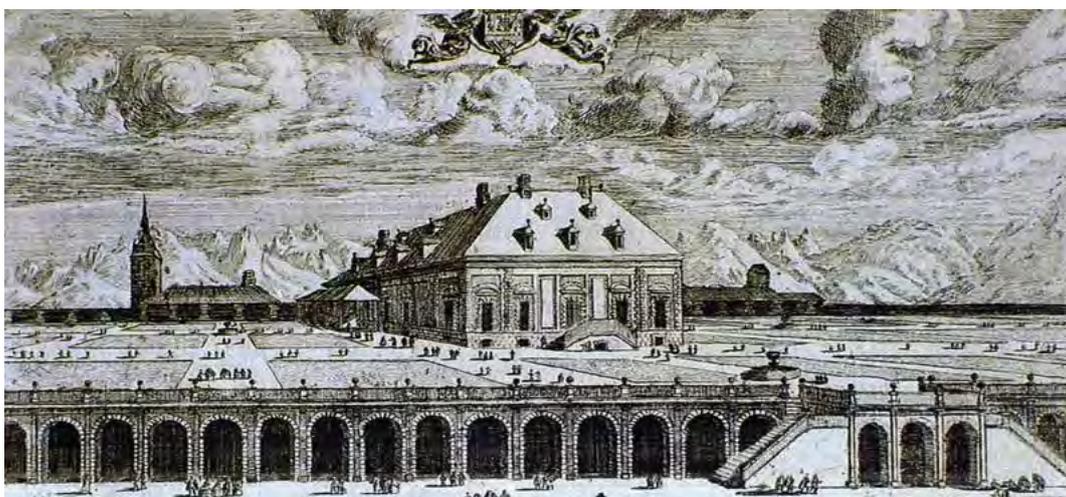
- ◆ El periodo de vigencia de la zarzuela moderna apenas dura cien años, desde mediados del siglo XIX a mediados del XX. Sin embargo hay toda una historia anterior de 200 años con origen en la zarzuela barroca o mitológica.

EL NOMBRE: ZARZUELA

- ◆ El término aparece por primera vez en *La esposa de los cantares*, de Lope de Vega, escrita antes de 1620, donde se hace referencia al baile de la zarzuela: «Mudan aquí el baile y dicen el de la zarzuela».
- ◆ Específicamente, el nombre se refiere a un pabellón construido en la quinta de recreo llamada La Zarzuela, lugar de abundantes zarzas situado en el real sitio de El Pardo, cerca de Madrid, donde Felipe IV, tras las partidas de caza, asistía a diversos espectáculos teatrales. En la época, la caza y el teatro se consideraban entretenimientos «limpios» y dignos de la realeza.
- ◆ El palacio de la Zarzuela es en la actualidad la residencia del rey de España.

EL PALACIO DE LA ZARZUELA

- ◆ Lo construye Juan Gómez de Mora entre 1630 y 1638, y se decora interiormente con escenas amorosas y venatorias de la mitología.
- ◆ La actividad teatral se incrementa a partir de 1655, cuando Gaspar de Haro, marqués de Heliche y alcalde del Palacio del Buen Retiro, se convierte en director de los teatros de la corte.
- ◆ Allí se representan comedias y obras en las que se alternan palabra y música. Son las primeras zarzuelas.
- ◆ Desde 1656, **Calderón de la Barca** se convierte en uno de los principales autores del género al escribir una serie de obras que se representan allí.

La Zarzuela, grabado de Louis Meunier (1665)

La época: el Siglo de Oro

- ◆ Abarca desde la publicación de la *Gramática castellana* de Antonio de Nebrija, en 1492, año del descubrimiento de América, hasta la muerte de Calderón de la Barca en 1681.
- ◆ Incluye un periodo renacentista (siglo XVI) y otro barroco (siglo XVII).
- ◆ Época de gran florecimiento político y económico en el que España alcanzó renombre y prestigio internacional. Todo lo «nuevo» venía de España hasta el punto de ponerse de moda hablar español.

Portada de la
Grammatica castellana

El mecenas: Felipe IV, el rey Planeta (1621-1665)

Felipe IV retratado por
Velázquez

- ◆ Contemporáneo de grandes artistas: Rubens, Zurbarán, Velázquez, Lope de Vega, Calderón, Quevedo, Tirso de Molina...
- ◆ Era un apasionado de los grandes espectáculos teatrales llenos de efectos escenográficos. Su afición le llevó a ser amonestado por el Consejo de Castilla.
- ◆ Entre los principales teatros palaciegos se encontraban el coliseo del Palacio del Buen Retiro y el salón de comedias del Alcázar Real de Madrid.

E l género chico

INTRODUCCIÓN

- ◆ El sentido efímero de la zarzuela, la continua demanda de obras y la necesidad de rentabilizar el negocio teatral lleva al género a reducir su formato en obras en un acto fáciles de programar en sesión continua.
- ◆ Es el teatro por horas base de desarrollo del género chico.
- ◆ En él se palpará, mejor que en ninguna otra tipología, el sentir popular, sus deseos, cuitas y burlas.

EL LUGAR Y LA ÉPOCA: MADRID A FINALES DEL XIX

- ◆ En el Madrid de la Restauración alfoncina convive el ensanche de calles rectas, manzanas rectangulares, aceras arboladas y vida aburguesada, con el centro pobre, de calles estrechas y tortuosas ampliado hacia los primeros barrios obreros en las afueras.
- ◆ En los arrabales viven emigrantes de Castilla la Nueva, La Mancha y Extremadura, que visten gorra, blusa y alpargata, cobran un jornal mísero y tienen una vivienda lóbrega.

Calle Zurbano en el barrio de Chamberí a finales del siglo XIX

Viviendas de obreros en los arrabales del sur de la capital a finales del XIX

- ◆ Pero Madrid, en su limitación y en su pobreza, no dejaba de ser un pueblo alegre y fácil para todo el mundo.
- ◆ Pío Baroja: «Madrid, entonces, era un pueblo raro, distinto a los demás, uno de los pocos pueblos románticos de Europa, un pueblo donde un hombre sólo por ser gracioso, podía vivir. Con una quintilla bien hecha se conseguía un empleo para no ir a la oficina».

El género chico

LOS CREADORES

LIBRETISTAS

- ◆ Viven de Madrid, escriben sobre Madrid pero no son madrileños: vienen a buscar sueños de gloria.
- ◆ Llegan para realizar estudios superiores y cambian el aula por el teatro al que se enfrentan sin preparación anteponiendo la intuición a la técnica y convirtiendo la experiencia de la vida en una razón creativa. Según José López Silva: la vida de modistas, sastras y cigarreras sirve para «hacer coplas y zarzuelas».
- ◆ Libretistas relevantes: Miguel Ramos Carrión, Guillermo Perrín y Miguel Palacios, Javier de Burgos, Felipe Pérez y González, José López Silva, Carlos Fernández Shaw, Miguel Echegaray y Carlos Arniches.

Miguel Echegaray

- ◆ Así lo contaba José Jackson Veyán:

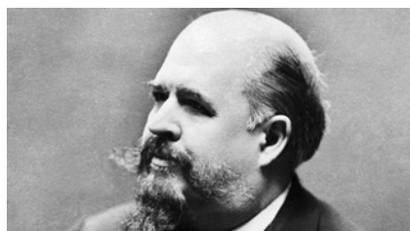
Hago seguidillas y hago cantinelas
Y escribo de todo cuanto hay que escribir.
Mi constancia es larga si mi ciencia es corta:
Yo soy una hormiga, no soy un autor.
¿Qué el arte se muere?... A mí qué me importa.
¡Qué luce el llamado a ser redentor!

- ◆ Forman binomios artísticos: Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, Enrique García Álvarez y Antonio Paso, Carlos Arniches y Enrique García Álvarez...; al igual que los compositores: Federico Chueca y Joaquín Valverde, Gerónimo Giménez y Amadeo Vives, Tomás López Torregrosa y Quinito Valverde...

COMPOSITORES

Manuel Fernández Caballero (1835-1906)

- ◆ De origen murciano
- ◆ Sirve de enlace entre la vieja generación (Barbieri, Arrieta, Gaztambide, Oudrid...) y la nueva (Chueca, Valverde, Chapí, Bretón, Giménez...)
- ◆ Escribirá más de cien obras, la inmensa mayoría de género chico, sólo ocho son en varios actos.

El género chico

- ◆ Referencias: *Chateaux Margaux* (1887), *El dúo de la Africana* (1893), *El cabo primero* (1895), *La viejecita* (1897), *Gigantes y cabezudos* (1898), *El señor Joaquín* (1898).

Audición 1

Manuel Fernández Caballero: «Coro de repatriados»
(*Gigantes y cabezudos*)

 <http://www.youtube.com/watch?v=lixOpZG8hAE>

Un grupo de repatriados derrotados en la guerra de Cuba de 1898 regresa a Zaragoza. Lamentan el tiempo que estuvieron ausentes cantando un coro de gran carga sentimental especialmente trascendente en la época.

Otros autores relevantes

- ◆ **Tomás Bretón** (1850-1923) Nacido en Salamanca. Poco partidario de este tipo de teatro musical. Obra relevante: *La verbena de la Paloma* (1894).
- ◆ **Ruperto Chapí** (1851-1909) Nacido en Villena. Creador junto con otros músicos y libretistas de la Sociedad de Autores. Obras: *El tambor de granaderos* (1894), *Las bravías* (1896), *La Revoltosa* (1897), *El puñao de rosas* (1902)...
- ◆ **Gerónimo Giménez** (1854-1923). Nacido en Sevilla. Un gran representante del género. Obras: *El húsar de la guardia* (1904), *La gatita blanca* (1905), *El baile de Luis Alonso* (1896), *La boda de Luis Alonso* (1897), *La tempranica* (1900)...
- ◆ **Tomás López Torregrosa** (1868-1913) Alicante. Obras: *La banda de trompetas* (1896), *El pobre Valbuena* (1904)...
- ◆ **Quinito Valverde** (1875-1915), **Manuel Nieto** (1844-1915), **Apolinar Brull** (1845-1905)...

Audición 2

Ruperto Chapí: Dúo de Felipe y Mari Pepa (*La Revoltosa*)

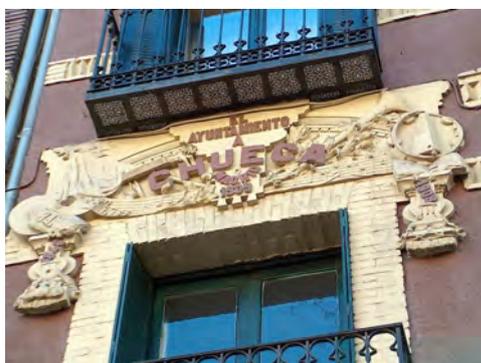
 <http://www.youtube.com/watch?v=RI53JjA7SJs>

Momento culminante de la zarzuela en la que los amantes se reprochan los desencuentros anteriores y confiesan su amor.

El género chico

***El compositor de Madrid:
Federico Chueca (1846-1908)***

- ◆ El más genuino representante del género chico.
- ◆ Simpático, con don de gentes, ingenioso, espontáneo, a veces de carácter prevenido pero siempre sencillo y campechano, amigo de la gente honrada y de los hombres de bronce (mendigos, descuidados, golfos y chulos), becerrista, jugador de chapas, pionero ciclista y automovilista.

Placa conmemorativa en su domicilio madrileño de la calle Alcalá, 82

APUNTES BIOGRÁFICOS

- ▷ Nace en la Plaza de la Villa, en la Torre de los Lujanes.
- ▷ Destacó en el Conservatorio y se asomó por la Facultad de Medicina.
- ▷ Tocaba el piano en el café Trijueque.
- ▷ Tras un motín estudiantil escribió en la cárcel de El Saladero la tanda de valeses *Lamentos de un preso*.
- ▷ Diabético, desde el lecho de muerte, en su casa de la calle Alcalá número 82, todavía lanzaba por el balcón una cesta para que los chavales del barrio le compraran pasteles.

RASGOS DE SU OBRA

- ▷ Entiende el oficio desde la inspiración y buena parte de su obra la realiza en colaboración de otros autores como Joaquín Valverde.
- ▷ Con Valverde compone *La canción de la Lola* (1880) arranque oficial del género chico y una obra en la que ya asoma el doble sentido que llevará al género hacía otros formatos más ligeros y «provocadores»:

Tengo un niño chiquitín
que se llama Nicolás,
si le quieres conocer
ven al cuarto y lo verás.

El género chico

- ▷ Insiste en algunos modelos formales como la revista, género en el que los números musicales se alternan con el texto hablado sin que exista una relación directa entre unos y otros. La más famosa es *La Gran Vía*, obra «cómico-lírica-fantástico-callejera», que se llegó a representar en francés, italiano, alemán y quechua.
- ▷ También hay realizaciones de más peso como la ambiciosa *Cádiz* con la que Chueca obtuvo especial fama gracias a su «Marcha» incorporada al repertorio de las bandas militares y por la que le concedieron la Cruz del Mérito Militar.
- ▷ Interesado por el folclore urbano, vivirá en contacto con el pueblo escribiendo para la gente y su diversión.
- ▷ Es fácil conocer el Madrid de la época a través de la obra de Chueca: ¡*A los toros!*, *Los barrios bajos*, *La plaza de Antón Martín*, *La Gran Vía*, *El año pasado por agua*, *Agua, azucarillos y aguardiente*, *El chaleco blanco*, *El tendero de comestibles*, *El coche correo*, *El bateo*, *El dos de mayo*...

Audición 3 Federico Chueca: Jota de los ratas (*La Gran Vía*)

 <http://www.youtube.com/watch?v=VxFib8iRm5Y>

Jota cantada por tres ratas (carteristas), personajes característicos en las calles de Madrid en 1886, donde cuentan las peculiaridades de su «trabajo».

EL LENGUAJE DE CHUECA▷ **Escribía chuscadas:**

Su abuelo fue polvorista
su padre lo fue también
y un chiquillo que tuvieron...
también se llamó José.

▷ **Hablaba en camelo:**

Der plebeyo de cabétribus
se hizo una levita un Gatica
y el pícaro se reía
al verse tan curritaquibu.

▷ **Y fomentó el «chuequismo»:**

Yo me marchó, yo me marchó para Asturias
y en seguida, en seguida tomo el tren
porque tengo que matar un oso grande
de seis metros de estatura puesto en pie.

El género chico

EL ESPECTÁCULO

UN TEATRO PARA EL GÉNERO CHICO: EL TEATRO APOLO

- ◆ Situado en la calle Alcalá semiesquina a la Gran Vía. En la actualidad hay situado un edificio oficial del Ayuntamiento de Madrid.
- ◆ Se inauguró en 1873 con un aforo de 2.200 localidades.
- ◆ Era un teatro moderno, espacioso y bien construido: «el mejor proyecto de arquitectura teatral del Madrid del XIX».
- ◆ Su salón se convierte en un punto de encuentro social.
- ◆ Allí se harán famosas las obras teatrales en un acto, representadas en sesiones por horas y con un sentido moderno del espectáculo.

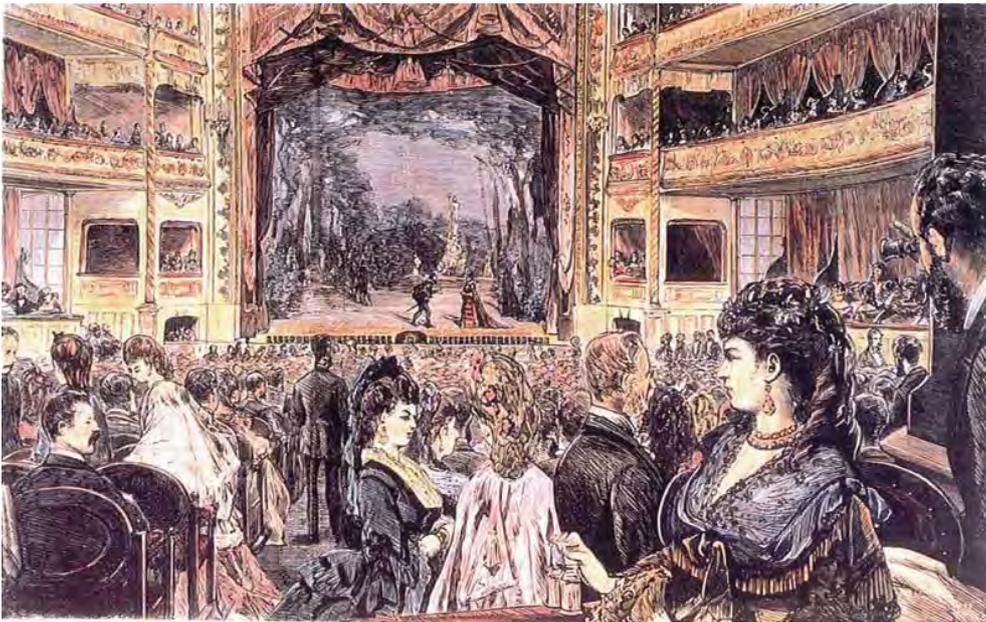
Entrada al Teatro Apolo

EL PÚBLICO

- ◆ El público del género chico estaba formado por gente de toda condición: profesionales liberales, artistas, toreros, pintores, políticos, catedráticos, militares, altos funcionarios, hijas de ilustres familias... También acudían los amigos de la bulla: estudiantes, funcionarios, jóvenes militares, clac y reventadores. Durante el fin de semana se reunían en el gallinero criadas, vendedoras de mercado y modistillas.
- ◆ Los reventadores que procuraban que la obra fracasara se enfrentaban a la clac que trataba de fomentar el aplauso del público.

El género chico

- ◆ Cercano el siglo xx, la alta burguesía y la aristocracia no concebía meterse en la cama sin pasar antes por el Teatro Apolo, Eslava o de la Zarzuela. Era un público juerguista que tras la cuarta sesión del Apolo aún iba al café Fornos donde se congregaban los artistas.
- ◆ Hacia 1900 los ministerios y tiendas no abrían hasta las 11 de la mañana.

Inauguración del Teatro Apolo (1873)

Audición 4

Manuel Fernández Caballero: «Coro de la introducción»
(*El dúo de la africana*)

 <http://www.youtube.com/watch?v=Z2r2AuKUIPO>

Habla de las costumbres de las tiples que justifican la llegada tarde a un ensayo porque habían estado de juerga nocturna.

El género chico

CARACTERÍSTICAS DEL GÉNERO CHICO

INTRODUCCIÓN

- ◆ Obras teatrales en un acto.
- ◆ Acción contemporánea, excepcionalmente con carácter histórico.
- ◆ Personajes y ambiente populares.
- ◆ Localización en una ciudad, generalmente Madrid.
- ◆ Carácter cómico, enredo mínimo y final feliz.
- ◆ Uso del lenguaje coloquial, vulgar y característico.

EL TEXTO

- ◆ En los primeros años del género chico generalmente en verso, a veces alternando verso y prosa.
- ◆ A partir de 1900 se generaliza que los diálogos se hagan en prosa.
- ◆ El trabajo podía partir del músico que escribía cantables hechos de palabras sin sentido pero que representaban exactamente la métrica y la prosodia deseadas, denominados «monstruos», y que el libretista convertía en frases con sentido.
- ◆ Se produce una degradación como consecuencia de la incorporación del habla popular lo que lleva al uso de continuas incorrecciones.

USOS

- ▷ Cultismos, modismos y regionalismos como forma de identificación; abundancia de figuras retóricas: metáforas, eufemismos, hipérboles, pleonasmos...
- ▷ Utilización del doble sentido con clara intencionalidad sexual lo que abre la puerta hacia el género ínfimo o sicalíptico (ejemplo: términos como entrar, salir, enseñar, asomar...).
- ▷ Ejemplo particular es el argot desarrollado por Carlos Arniches a quien se le adjudica la invención del habla madrileña, lo que lleva a la dislocación expresiva en giros, vocablos y expresiones: asomaó, finolis, honrá, verdá, Madrí...

El género chico

LA MÚSICA

- ◆ Números basados en romanzas, dúos, coros y concertantes, además de páginas instrumentales.
- ◆ Abundan los pasajes en «parlato» (véase Audición 5).

Audición 5

Tomás Bretón: Escena (*La verbena de la Paloma*)

 <http://www.youtube.com/watch?v=TTv97T3DVDM>

La acción se desarrolla en Madrid en la noche del 14 de agosto, durante la verbena de la Paloma donde Don Hilarión y Don Sebastián comentan lo que adelantan las ciencias antes de la entrada Julián lamentándose de sus desdichas ante la señá Rita.

- ◆ Aparecen números que son interrupciones musicales de la acción sin motivación.

Audición 6

Tomás López Torregrosa: Habanera del pompón (*El pobre Valbuena*)

 <http://www.youtube.com/watch?v=R6tFXC3TkbE>

Número a ritmo de habanera (importante danza que se convirtió en la Europa de la época en sinónimo de lo español) inserto en una obra en la que se suceden números musicales no siempre acordes con la acción.

- ◆ También se usa la música ambiental para ilustrar verbenas, fiestas, meriendas junto al río, comidas de boda al aire libre, merenderos y bailes populares (ejemplo: el salón de baile en *El amigo Melquíades*, la pradera de San Isidro en fiestas en *El santo de la Isidra*).

Audición 7

Tomás López Torregrosa: Escena de la pradera (*El santo de la Isidra*)

 <http://www.youtube.com/watch?v=aaWOZdzcP5Y>

Escena en la madrileña Pradera de San Isidro donde se traslada la escena en plena festividad del santo patrón.

El género chico

- ◆ Muchos sainetes líricos apenas llevan música en el cuadro final y tiene un desenlace hablado, lo que lleva en las actuales representaciones a hacer un añadido que cierre la obra.
- ◆ Las orquestas solían estar formadas por 40 músicos aunque la del Teatro Apolo tenía 31.

EL FOLCLORE POPULAR

- ▷ En la obra que marca el comienzo del género, *La canción de la Lola* (1880), Chueca incorpora ya música apoyada directamente en materiales populares. De hecho el núcleo argumental básico viene dado por una cancioncilla que de moda: «La camisa de la Lola / un chulo se la llevó».
- ▷ A partir de ahí es habitual la presencia de ritmos populares: por ejemplo las seguidillas (*El bateo, El pobre Valbuena, Las bravías*) o la jota usada incluso con carácter abstracto (número de los ratas en *La Gran Vía*).

FOLCLORE URBANO

- ▷ Puede considerarse a *La Gran Vía* (1886) como la primera obra que usó de forma sistemática distintos bailables: el vals, el tango (es decir, habanera), la mazurka y el chotis, que popularizaron murgas y organilleros.
- ▷ Se utilizaron todo tipo de bailes desde los más antiguos como la pavana y el minué, hasta aquellos que estaban de moda: vals, polka, mazurka, chotis, lanceros, rigodón, cuadrilla, redowa, varsovia, y naturalmente el pasacalle o pasodoble.

Audición 8Gerónimo Giménez: Gavota (*Enseñanza libre*)
<http://www.youtube.com/watch?v=ukOq6WvRSHw>

La gavota es una danza de origen francés que aquí bailan unas alumnas bajo la entusiasta mirada de los profesores antes de que el director del colegio presente a un reportero y a un fotógrafo que viene a realizar un reportaje para la revista Nuevo Mundo.

El género chico

LA PUESTA EN ESCENA

- ◆ Se impone una estética realista con espacios verídicos e identificables que alcanza al vestuario y objetos escénicos.
- ◆ Cuadra con el gran drama naturalista que está de moda defendido por José Echegaray, Enrique Gaspar y Eugenio Sellés y el joven Jacinto Benavente.
- ◆ Decoradores relevantes: Augusto Ferri, Giorgio Busato, Bernardo Bonardi, Luis Muriel, Amalio Fernández.

NOVEDADES

- ▷ La sala a oscuras se hace habitual en la última década del XIX gracias a Díaz de Mendoza.

ESCENOGRAFÍA

- ▷ Manejaba efectos rudimentarios: inicialmente la luz era por gas y cuando había apoteosis finales se quemaban entre bastidores luces de bengalas de colores.
- ▷ En 1888 se obliga al alumbrado eléctrico y se legisla sobre el tipo de iluminación para evitar incendios en teatros.
- ▷ Un ejemplo: Charamelli era un hábil maquinista capaz de colocar chimeneas que echaban humo, hacer tinieblas o efectos crepusculares.

Un ejemplo

Decorado para *La Revoltosa* realizado por Giorgio Busato y Amalio Fernández. Será una referencia en la posterior interpretación de corralas y patios de vecindad.

El género chico

ACTORES Y CANTANTES

- ◆ Jacinto Benavente: «El actor se hace solo, una vez admitido por el público y clasificado por la crítica... Busca el aplauso fácil, se complace en la repetición de los efectos y prefiere siempre las obras que recuerdan otras obras y los papeles parecidos».
- ◆ Peca de falta de formación, generalmente aprendida sobre las propias tablas, y sufre el estreno continuo de obras.
- ◆ Busca el recurso de la improvisación: hace chistes de su cosecha, acertijos, lecciones de gramática, sesiones de baile. Un ejemplo famoso es el de Marcial Zurita, quien no se sabía los papeles y los improvisaba.
- ◆ Actores relevantes: Bonifacio Pinedo, uno de los pocos «actores totales»; Manolo Rodríguez especialista en la caricatura; Emilio Mesejo, especialista en papeles chulescos o de enamorados sentimentales; y Julio Ruiz actor cómico de voz aguardentosa.
- ◆ Actrices relevantes: Isabel Bru, Nieves González, Conchita Segura, Joaquina Pino y Lucrecia Arana.
- ◆ Las compañías contaban con actores, y tenían pocos cantantes. Además las demandas vocales no eran generalmente relevantes.
- ◆ Entre los tipos vocales masculinos se impone el barítono, el tenor tiene menos relevancia.
- ◆ Las voces de mujer estaban dominadas por la tiple (concepto que abarca todo: soprano, mezzo y contrato) y que podía ser lírica, dramática o cómica; las vicetiples o mujeres para números de conjunto, y la característica o voz para papeles de mujer madura.

Lucrecia Arana

El género chico

TIPOS DE GÉNERO CHICO

- ◆ El género chico incluye varios tipos diferenciados sin que exista una clasificación exclusiva ni límites específicos. Las excepciones son la regla y dependen de la imaginación de los autores.

EL SAINETE LÍRICO

- ▷ Es el más característico.
- ▷ Aunque fundamentalmente es de argumento madrileño puede haber otras temáticas, particularmente la andaluza.
- ▷ Ejemplos de sainetes andaluces son *La familia de Sicur*, *El baile de Luis Alonso* y *La boda de Luis Alonso* situados en Cádiz. *El puñado de rosas*, «zarzuela de costumbres andaluzas», en realidad un pequeño drama.
- ▷ Los argumentos reflejan las costumbres reales del pueblo, recrea ambientes y lo hace con una intención cómica.
- ▷ Prevalecen los temas relacionados con enredos amorosos, la presentación de tipos sin un desarrollo dramático específico y los relacionados con el teatro de la época.
- ▷ Los personajes suelen ser de clase baja o popular y los espacios propios de ellos: la calle, los lavaderos, los baños públicos, el patio de vecindad o el taller.
- ▷ Suelen tener numerosos personajes.

*Otros tipos particulares***EL PASILLO**

- ▷ Es la forma más sencilla de sainete: tiene un cuadro único sin mutaciones.
- ▷ No tiene por qué plantear una trama, basta con una situación.

Audición 9

Federico Chueca: «Cuarteto» (*Agua, azucarillos y aguardiente*)

<http://www.youtube.com/watch?v=1dRZmDbbd-s>

La obra propone el desfile de tipos callejeros, niñas, niñeras, amas y barquilleros, que pasan por el aguaducho de Pepa en Recoletos. El cuarteto alcanza la apoteosis con la pelea entre aguadoras.

El género chico

JUGUETE CÓMICO

- ▷ Pieza teatral de contenido cómico.
- ▷ Argumento de enredo amoroso con equívoco y final feliz.
- ▷ Al igual que el sainete, la revista o la zarzuela fue también cultivado en dos actos.
- ▷ Hay escaso número de personajes generalmente de la pequeña burguesía o clase media baja.
- ▷ Se construye sobre un único cuadro sin mutaciones.

Audición 10

Ruperto Chapí: Popurrí para sexteto con piano
de *Música clásica*

<http://www.youtube.com/watch?v=TRlYoL1wIOc>

La obra lleva una situación al ridículo, en este caso, la parodia de la música clásica ante la música más ligera. En la audición se escucha una selección de los temas más característicos de la obra en arreglo para sexteto de cuerda con piano, escuchado en los cafés de la época.

REVISTA

- ▷ El material es similar al sainete pero varía la dramaturgia. No desarrolla un argumento de manera lineal: tan sólo sugiere un tema de manera que cada cuadro es una nueva escena.
- ▷ Fundamentalmente trata de temas políticos o de actualidad.
- ▷ Los personajes pueden ser reales (gente de la calle) o alegóricos (la patria, la felicidad, la electricidad...).
- ▷ La estructura es de un acto con apoteosis final.

Audición 11

Federico Chueca: «Mazurca de las sombrillas»
(*El año pasado por agua*)

<http://www.youtube.com/watch?v=mAxG05S1onU>

Denominada «Revista general de 1888», pertenece a las llamadas «revistas del año», que pasaban «revista» a algunos acontecimientos del año.

El género chico

ZARZUELA

- ▷ Es una tipología propia dentro del género chico que no se debe confundir con el género musical general.
- ▷ La trama es de tipo amoroso e incluye elementos dramáticos con posibilidad de un final trágico aunque también existe la zarzuela cómica (pueblerina, época actual, o histórica en época remota), melodramática o dramática.
- ▷ Amplía el escenario al ambiente urbano o marinero.

Audición 12

Manuel Fernández Caballero: «Canción del espejo»
(*La viejecita*)

 <http://www.youtube.com/watch?v=mtlDzuXAgqw>

La Viejecita es recibida con todos los honores ante la perplejidad de Fernando que no reconoce en ella a su tía, cantando a continuación la canción de la viejecita o del espejo.

OPERETA

- ▷ En las postrimerías del periodo de influencia del género chico se impone la opereta ya activa desde años antes.
- ▷ El modelo importado de Viena y París mantendrá su vigencia en los años posteriores a los de apogeo del género chico.
- ▷ Símbolo del cosmopolitismo trata temas internacionales y exóticos con gran riqueza escenográfica y de vestuario.
- ▷ Autores característicos son Pablo Luna, Vicente Lleó, Rafael Calleja Gómez, Manuel Penella, Rafael Millán y Amadeo Vives.

El género chico

RESUMEN: CLAVES DEL GÉNERO CHICO

FÓRMULA DE ÉXITO

- ◆ Propone una nueva fórmula de recaudación: representación de obras breves, representables en sesión continua, por horas, lo que permite el abaratamiento de las entradas.
- ◆ Los mismos actores, el mismo teatro, casi los mismos decorados y vestuario sirven para distintas obras.
- ◆ Entre 1890 y 1900, la época dorada del género, se estrenaron en Madrid más de 1.500 zarzuelas por horas.
- ◆ Tiene gran implantación social.

BREVEDAD

- ◆ Jacinto Benavente: «El género chico es, sin duda, muy apropiado a la vida moderna: una hora, dos a lo sumo de espectáculo, y de espectáculo variado... Creo que es el teatro del porvenir por adaptarse a la vida moderna.»
- ◆ La ligereza y la brevedad son también características de la «literatura en serie» de la época.

POPULAR

- ◆ Miguel de Unamuno: «La expresión más genuina de la conciencia colectiva del pueblo... la única producción cómica que aspira a desentenderse de todo artificio y se realiza con una simplicidad, con una ingenuidad aparente de medios escénicos, que le dan valor artístico excepcional».
- ◆ Se nutría de sucesos cotidianos de la vida corriente.

CASTICISMO

- ◆ Postura literaria, cultural e ideológica, pujante en España desde el siglo XVIII en oposición a la afrancesada o ilustrada.
- ◆ Defiende lo castizo, o sea, las expresiones de todo tipo (culturales, religiosas, vitales, moda, actitudes, o incluso de la organización política y social), percibidas como propias de la casta, es decir arraigadas en el carácter nacional español.

El género chico

LOCALISMO

- ◆ Pintoresquismo de la realidad, particularmente de la madrileña, que llega incluso al tipismo de la vida andaluza según personifican Arniches para la primera, y Serafín y Joaquín Álvarez Quintero para la segunda.

ARGUMENTOS LIGEROS

- ◆ Los argumentos, caracteres y pasiones tienen poca miga, apenas nutren.
- ◆ Dado el consumo masivo incluso tienen una dudosa calidad en muchos casos.

TENDENCIA A LO CÓMICO

- ◆ La risa, el humor, el chiste y nota sentimental genera un principio de identificación.

VALORES TRADICIONALES

- ◆ Colabora a la victoria de los «pobres honrados» y la defensa de los valores de la Restauración: trabajo, familia, matrimonio, honor, patria...
- ◆ Genera un fascinación en la burguesía por su «lado oscuro» y popular, y en el pueblo una inmediata identificación.

MÚSICA IDENTIFICABLE

- ◆ Contagiosa, fácil de transmitir de acuerdo con un folclorismo de raíces populares y urbanas.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- ◆ Carmen del Moral Ruiz, *El género chico*, Alianza Editorial, Madrid, 2004.
- ◆ Emilio Casares Rodicio y otros, *Diccionario de la zarzuela. España e Hispanoamérica*, 2 volúmenes, ICCMU, Madrid, 2002.

L a salsa de Aniceta

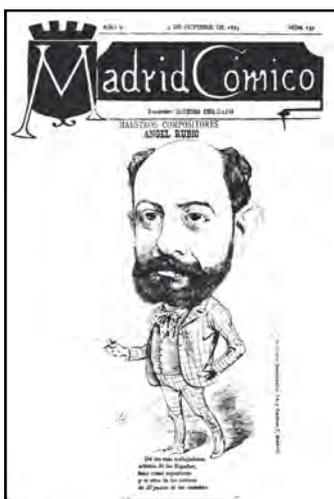
- ◆ Zarzuela en un acto [y en prosa].
- ◆ Letra de Rafael María Liern y música de Ángel Rubio.

EL LIBRETISTA: RAFAEL MARÍA LIERN

- ◆ Nace en Valencia en 1833 y muere en Madrid en 1897.
- ◆ Vivió en Madrid desde niño pero comenzó dedicándose al teatro en valenciano.
- ◆ Fue director escénico de varias compañías, entre ellas la del Teatro Real y la de María Guerrero.
- ◆ En 1894 declaró haber escrito 300 obras.
- ◆ Su mayor éxito fue *La almoneda del diablo*.

Rafael María Liern en portada de la revista *Madrid Cómico* (9/6/1888)

Ángel Rubio en portada de la revista *Madrid Cómico* (3/10/1885)

EL COMPOSITOR: ÁNGEL RUBIO

- ◆ Madrileño (1846-1906).
- ◆ Estudió en Madrid y durante 25 años fue uno de los más importantes cultivadores del género chico. Sus obras se representaron con gran éxito en España e Hispanoamérica.
- ◆ Su mayor éxito fue *¡Al agua patos!* (1888), pasillo-cómico-lírico-marítimo en un acto con letra de José Jackson Veyán.

La salsa de Aniceta

ARGUMENTO

La obra transcurre en una bonita sala, con mucho aseo pero ningún lujo, en donde hay un piano. Tras el «Preludio» se ve a Elvira que, un poco cursi, canta una sentida melodía que acaba convirtiéndose en un vals (núm. 1). Habla con acento francés y dialoga con Presentación, una gaditana muy redicha. Ambas esperan la llegada de un profesor de guitarra, canto y declamación que viene de Cádiz para instruir a Elvira. Mediante la carta de un amigo se enteran de que el maestro está enamorado de Elvira a quien escuchó cantar en el Teatro Principal de Cádiz, que se presentará disfrazado y que tiene alguna manía: no soporta que se cante mal su canción favorita «La paloma» y le gusta hablar en francés e italiano.

Aparece Don Gumersindo, un tipo grotesco que acostumbrado «a mirar y oler» no tiene dónde caerse muerto. Entra en la casa y mientras espera en la sala canta unos cuplés (núm. 2). Busca a Aniceta que le guisaba unos riñones riquísimos. Aparecen Elvira y Presentación que de inmediato le confunden con el profesor y todos cantan el terceto que acaba a tiempo de bolero (núm. 3). Al finalizar, ellas salen y entra sigilosamente Alfredo que cierra las puertas, se sienta al piano y canta «La paloma» (núm. 4.). Él es el profesor, pero cuando acaba la canción obliga a Gumersindo a decir que es él quien cantaba. Se marcha.

Entran Elvira y Presentación que alaban la interpretación y, emocionadas, obligan a Gumersindo a coger la guitarra y cantar. Este se decide por «La abuelita» que canta con voz de vieja (núm. 5). Empeñada en hacerle confesar, Elvira comienza a hablar en italiano desarrollándose un diálogo muy macarrónico antes de que comience a cantar «La paloma» que, intencionadamente, hace de manera equivocada, y que Alfredo continúa desde el interior (núm. 6).

Definitivamente, Alfredo se presenta, y Gumersindo explica que él no era quien cantaba. Presentación aparece con los riñones que Gumersindo identifica como «¡La salsa de Aniceta!». Pero esta ya no vive en la casa porque Presentación la despidió. Alfredo resuelve el enredo y todos se amigan. «Fin de juguete».

REPARTO

Elvira, soprano

Doña Presentación, tiple cómica

Don Gumersindo, actor cantante

Alfredo, tenor

La salsa de Aniceta

NÚMEROS MUSICALES

Preludio (vals)

1. Escena y vals «Excelente melodía... Sabes por qué trina el ave...» [Presentación y Elvira]
2. Cuplés «No soy empírico...» [Gumersindo]
3. Bolero, a tres voces «Encantada, señor mío... He nacido francesa» [Elvira, Gumersindo y Presentación]
4. Canción de La paloma «En ausencia del alma...» [Alfredo]
5. Canción de La abuelita «Tiene Procopio cien años...» [Gumersindo]
6. Canción a dúo de La paloma «En ausencia del alma ...» [Elvira y Alfredo]
7. Final (bolero). «Al final de las obras...» [Gumersindo, Elvira, Alfredo y Presentación]

ESTRENO

- ◆ Estrenada en el Teatro Apolo de Madrid, el 29 de marzo de 1879.
- ◆ Reparto: Antonia García (Elvira), M. Cubas (Presentación), Ramón Rosell (Gumersindo), Ramón Guerra (Alfredo).

EDICIÓN

- ◆ Reducción para piano.
- ◆ Zozaya, Madrid, 1879.
- ◆ Portada ilustrada firmada por L. Taberner, Lit. Donón, Madrid.

La salsa de Aniceta

AUDICIONES

Audición 13

Ángel Rubio: La abuelita. Canción «Tiene Procopio cien años...»

<http://bdh.bne.es/bnearch/detalle/3038631>

El cantante no está identificado, quizá sea Ramón Rosell intérprete de Don Gumersindo en el estreno de la obra. La versión es con acompañamiento de piano y el fragmento se anuncia previamente como «Coplas», denominación con la que se popularizó este número de la obra.

Audición 13

Ángel Rubio: La abuelita. Canción «Tiene Procopio cien años...»

<http://www.loc.gov/jukebox/recordings/detail/id/6241/autoplay/true/>

Intérprete: Luis A. Gil, con acompañamiento de orquesta

Es otra versión de la canción de La abuelita. En este caso la grabación se anuncia como «Tres coplas de Don Procopio» (sic), que en realidad son dos porque repite la última letra.

CRÍTICAS

Entre los comentarios aparecidos en la prensa de la época destacan los siguientes:

- ◆ «... El libro, como se ve, es un sainete absurdo; pero por lo que tiene de sainete hace reír. Si a esto se agrega una música bellísima y una interpretación bastante buena, especialmente por parte del Sr. Rosell, que hace el tipo de Don Gumersindo Guerrero con mucha gracia y gran exhuberancia de detalles cómicos, resulta una zarzuelita muy aplaudida, que divierte mucho al público, que atrae muchísima concurrencia todas las noches, y que se hará popular por las canciones bufas que contiene...» [*Crónica de la música*, 3 de abril de 1879, núm. 28, p. 3].
- ◆ «... El libro no carece de chistes y gracejo. La música es fresca, espontánea y original: tiene números hechos con maestría y delicadeza...» [*Boletín de loterías y de toros*, 31 de marzo de 1879, núm. 1466, p. 3].

La salsa de Aniceta

COMENTARIO

- ◆ Considerada la primera obra de auténtico género chico estrenada en el Teatro Apolo de Madrid.
- ◆ La obra disfrutó de cierto éxito hasta comienzos del siglo XX, como demuestra el cartel de la ilustración perteneciente a una interpretación en la Sociedad Dramática Ramón de Campoamor, en Benalua, Alicante, en 1902.
- ◆ Posteriormente cayó en el olvido por lo que esta interpretación en la Fundación Juan March puede considerarse su recuperación moderna.

ACTIVIDADES

- ◆ Describir la obra a partir de las singularidades señaladas en el capítulo «Características del género chico», particularmente en lo que se refiere a:
 - ▷ Estructura
 - ▷ Texto
 - ▷ Música
 - ▷ Propuesta escénica original
 - ▷ Trabajo de los intérpretes

RESPUESTA

- Estructura: obra en un acto.
- Texto en prosa, uso del lenguaje coloquial con insertos de parodia del francés y el italiano, usa el doble sentido en algunas expresiones (ver canción de La abuelita», núm. 5), acción contemporánea, personajes y ambiente popular, carácter cómico, enredo y final feliz.
- Música basada en canciones (romanzas), dúos (núm. 6) y terceto (núm. 3). Incluye ejemplos del folclore urbano, por ejemplo el vals («Preludio», núm. 1), el bolero (núm. 3), y se contamina de géneros más ligeros representados por los «cuplés» (núm. 2).
- La puesta en escena se acerca al carácter realista que singularizó el género.
- Ídem el trabajo de actores y cantantes.

La salsa de Aniceta

- ◆ Identificar la tipología de la obra a partir de lo señalado en el capítulo «Tipos de género chico».

RESPUESTA

- Obra en un acto definida por los autores como «zarzuela», aunque el libreto desvele al final su verdadera tipología como «juguete [cómico]».
- ◆ Identificar el perfil de los autores a partir de lo señalado en el capítulo «Libretistas».
 - ◆ Determinar la posición histórica de la obra a partir de lo señalado en el capítulo «Un teatro para el género chico: el Apolo».

