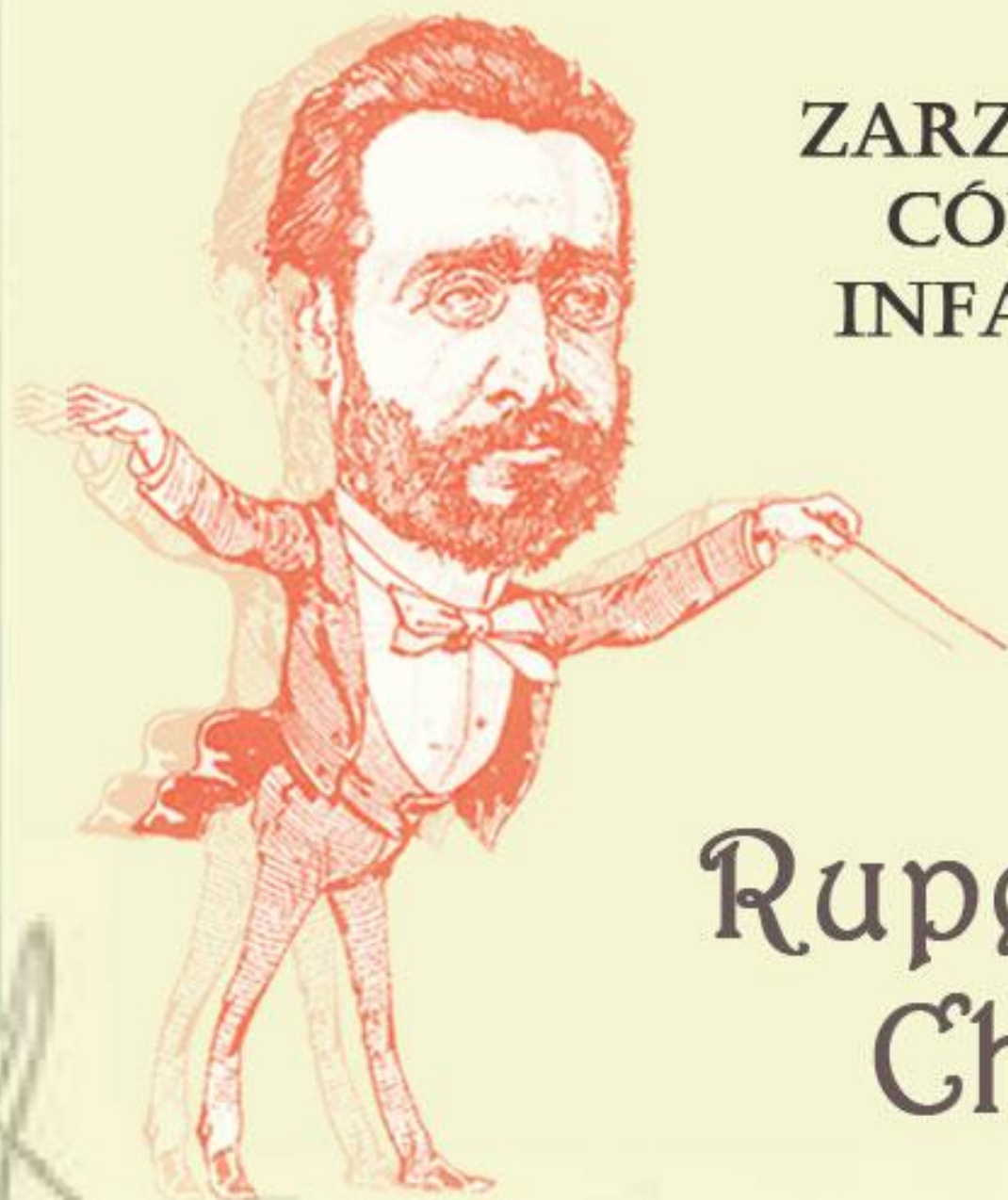

CAMERATA
LÍRICA DE ESPAÑA PRESENTA

Zarzuela!

“Música clásica”

ZARZUELA
CÓMICO
INFANTIL

Ruperto
Chapí

LA GUÍA DIDÁCTICA

En la presente guía el profesor encontrará información que le acercará a la zarzuela “*Música Clásica*” y a su autor Ruperto Chapí uno de los mayores compositores de la Música Española.

A partir de esta información general, se ofrecen una serie de actividades para que el profesor pueda preparar a sus alumnos a la asistencia de la representación “*Música clásica*”.

Índice:

- **EL CONCIERTO**

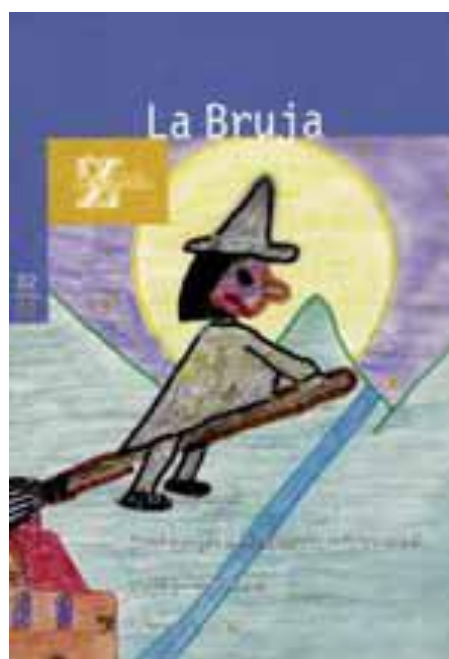
- La obra: *Música clásica*
- Personajes
- El argumento
- Los autores: Ruperto Chapí y José Estremera y Cuenca

- **HABLANDO DE ZARZUELA...**

- La zarzuela
- Las voces líricas
- Repartos de zarzuela

- **ACTIVIDADES**

1. *Argumento – cuento*
2. *Joven cesante farsante*
3. *Cucufate*
4. *Preguntas*

EL CONCIERTO

La obra: “Música clásica”

Esta Zarzuela cómico-lírico en un acto, llamada “Música Clásica”, con texto de José Estremera y música de Chapí entremezclada con fragmentos de otras obras de autores clásicos, se estrenó en Madrid, en el Teatro de la Comedia, el 20 de septiembre de 1880.

Aunque la zarzuela original es una parodia de la música clásica ante la música folclórica o popular, el montaje que podremos contemplar, se centra en su carácter didáctico y presenta de manera positiva el estudio y disfrute de la música, especialmente la clásica.

A lo largo de la obra, un falso músico cantará fragmentos de su supuesta “creación”, que no es sino la *Creación* de Haydn. Además, el pianista interpretará fragmentos de obras clásicas de otros compositores. En notas a pie de página, Chapí recomienda ciertas piezas para ilustrar determinadas escenas: *El Desierto*, de F. David, para imitar el temblor; *El Sueño de una noche de verano*, de F. Mendelssohn, para la lluvia; el *Coro de obispos de La Africana*, de G. Meyerbeer, para la presentación del Padre Eterno; un fragmento de la *Pastoral* de L.V. Beethoven, para el canto del cuco y el *Scherzo del Septimino* de L.V. Beethoven, para el final. La obertura, de hecho, está salpicada de citas musicales y guiños a Mendelssohn y Beethoven.

Personajes:

- PACA. Hija de Tadeo, cantaora. *Mezzosoprano*
 - CUCUFATE. Falso compositor enamorado de Paca *Barítono cómico*
 - TADEO. Padre de Paca, cantante de capilla. *Bajo cómico*
- (Acompañados por un pianista)**

Argumento

Tadeo, bajo cantante de iglesia, es un defensor de todo lo clásico e intenta que su hija Paca estudie solfeo para que ascienda socialmente en el ámbito musical. Incluso le ha buscado como pretendiente a un músico que toca el bombo en una orquesta. Pero Paca, una joven alegre y moderna, no tiene ningún interés en el percusionista y prefiere dedicarse al cante flamenco y al baile.

Se presenta en la casa, hambriento, Cucufate, un antiguo novio de Paca que acaba de quedarse sin oficio ni beneficio. Su canción de presentación "*Soy un pobre cesante*", era originalmente interpretada con voz forzada y nasal, acompañada de suspiros y bostezos, satirizando el estilo propio de la ópera bufa.

Aprovechando la ausencia de su padre, Paca le da de comer y, a cambio, Cucufate promete solucionar su problema y se marcha, antes de que vuelva Tadeo. Algún tiempo después, la hija canta a su padre una canción madrileña de su gusto, "*Yo soy la pitillera de más primores*", con un ritmo tal que casi obliga a Don Tadeo a bailar, aunque él se resiste mientras entona una lúgubre melodía religiosa de su repertorio eclesiástico. En esto, llega Cucufate haciéndose pasar por un célebre compositor que, aunque todavía no ha estrenado nada, anda en busca de voces para su obra suprema. Para conquistar al padre de Paca canta alabanzas a los compositores clásicos y a su propio talento:

*Yo soy un joven músico
que adora con furor, sí señor,
los genios de lo clásico:
Beethoven, Mozart, Gluck, Haydn
Rossini, Mendelssohn y Berlioz.
Me muero por lo sinfónico
y me pirro por lo dramático
y he de ser un autor
que sabrá componer con amor,
con placer y calor.
Sabrá armar un escándalo
con su preciosa música,
y Wagner y sus colegas
serán un cero donde él esté.*

Por supuesto, el falso músico le ofrece un papel a Paca, además de pedir a Tadeo la mano de su hija. Los jóvenes terminan comprometidos y celebrándolo cantando a dúo una canción de alegría, mientras el padre repite su lúgubre cantinela religiosa. Final feliz, por tanto, con Paca y Cucufate unidos y Tadeo convencido de que su yerno es un genio de la música.

Los autores

RUPERTO CHAPÍ, Compositor (Villena, 1851 – Madrid, 1909)

Ruperto Chapí es uno de los compositores más importantes de la música española. Sus creaciones abarcan género chico, zarzuela grande, ópera, música sinfónica y camerística. Nació, el 27 de Mayo de 1851 en Villena (Alicante), es uno de los grandes nombres unidos a la zarzuela.

De origen humilde, destaca pronto en la música como instrumentista de viento, entrando a formar parte desde los nueve años de la Banda Música Nueva de su pueblo. Hoy, el Levante español sigue siendo zona de mucha tradición de agrupaciones de instrumentos de viento.

A los doce años compone su primera zarzuela: *Estrella del Bosque*. Va a Madrid al Conservatorio, donde conoce a otro

de los compositores más populares de zarzuela, el salmantino Tomás Bretón, autor de la conocida *La Verbena de la Paloma*. Al principio las cosas no son fáciles, el éxito no llega rápido; ha de trabajar como profesor de cornetín en la orquesta de un circo. Pero las cosas empiezan a cambiar cuando gana una beca con una zarzuela que estrena en el Teatro Real, *La hija de Jefté* (1874), beca con la que viaja a París y Roma a ampliar sus estudios. Regresa a Madrid en 1878 y tras el éxito de *La Tempestad*, comienza una carrera de títulos que fueron muy populares en su época. Algunos de ellos han perdurado hasta nuestros días, como *La bruja*, *La Revoltosa* o *El Rey que rabió*. Murió en Madrid el 25 de marzo de 1909.

JOSÉ ESTREMER Y CUENCA, Libretista (Lérida, 1852 - Madrid, 1935)

Hijo del Gobernador Civil de Lérida, estudió derecho en Madrid, mientras aprovechaba para leer las piezas teatrales españolas del Siglo de Oro en la Biblioteca Nacional. Esto le hizo decidirse por iniciar su carrera como comediógrafo, a pesar de las dificultades para estrenar sus obras. Tras algunos fracasos, comenzaron sus colaboraciones con escritores como Vital Aza. De este modo entró en el ambiente lírico-teatral madrileño, haciendo amistad con Ruperto Chapí, con quien escribió zarzuelas como *Música clásica*, *Las hijas del Zebedeo*, *La Zarina*, *El organista*, etc. Colaboró también con Fernández Caballero, Chueca y Valverde, Arrieta, Marqués y Estellés o el compositor de ópera Apolinar Brull. Además, escribió comedias de éxito en su época, como *La cuerda floja*, *Ni visto ni oído*, *La vendetta*, etc.

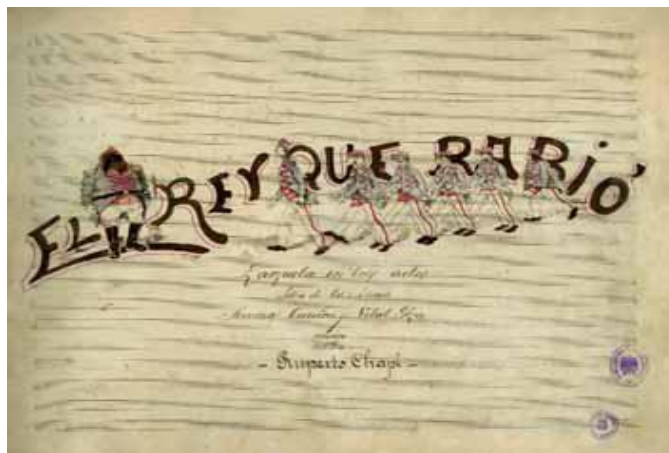
HABLANDO DE ZARZUELA...

La zarzuela

Este género dramático-musical español se caracteriza por una mezcla de canto y diálogo hablado y por la introducción de elementos de la tradición popular y folclórica española.

El término *zarzuela* nació en el siglo XVII con las obras musicales cortesanas concebidas para interpretarse en la residencia de caza real, el *Palacio de la Zarzuela*, en las afueras de Madrid. La

primeras obras denominadas zarzuelas datan de 1657 (*El golfo de las sirenas* y *El laurel de Apolo*), ambas del madrileño Calderón de la Barca.

Durante la primera mitad del XVIII la zarzuela se aproximó cada vez más a los estilos musicales de la *ópera seria* contemporánea, que rápidamente sustituyó a la zarzuela como el entretenimiento preferido de la corte. A partir de esa época las zarzuelas se encargaban fundamentalmente para los teatros públicos y las exigencias del público que acudía a los teatros pasaron a ser más importantes que el gusto real. Así, hacia 1760 los compositores españoles recuperaron el apoyo del público cultivando tímidamente un estilo nacional popular y volviendo a las convenciones teatrales españolas. La zarzuela desapareció durante 50 años eclipsada por el éxito de la *tonadilla escénica*. Además, durante la época de Rossini, la zarzuela se vio desplazada de los teatros de Madrid por la ópera italiana.

El resurgimiento se dio a lo largo del XIX, impulsado por un núcleo de jóvenes compositores españoles, capitaneados por Francisco Asenjo Barbieri (1823-94), que fundaron el moderno género de la *zarzuela*. Barbieri, además, contribuyó a la fundación del **Teatro de la Zarzuela de Madrid** en 1856. Ensalzaba la zarzuela como **“el género lírico-dramático nacional”**.

La zarzuela, no obstante, estuvo inextricablemente ligada en el siglo XIX a Madrid, que le aportó sus temas y personajes típicos y cuya clase media trabajadora constituía su público principal. La zarzuela era un entretenimiento efímero y la continua demanda de obras nuevas hizo prosperar la composición de *zarzuelas en un acto*, conocidas como **género chico**. Federico Chueca (1846-1908) fue un destacado exponente de este género y su *La Gran Vía* (1886) sigue siendo una de las obras más frecuentemente interpretadas de la época. El punto más alto del género chico se alcanzó, sin embargo, con Tomás Bretón (1850-1923) y su *La verbena de la Paloma* (1894), que ha disfrutado de una incesante popularidad.

En las primeras décadas del XX, la zarzuela continuó como teatro popular y atrajo a numerosos compositores de talento, fundamentalmente Amadeo Vives (1871-1932), cuya Doña Francisquita (1923) constituye el arquetipo de zarzuela sentimental. Luisa Fernanda (1932) de Federico Moreno Torroba (1891-1982) se encuentra entre las obras más respetadas y veneradas de todo el género que siguen atrayendo a una gran audiencia.

Las voces líricas

Las voces humanas las podemos clasificar según su tesitura.

Así tenemos las voces femeninas, ordenadas de más aguda a más grave.

Soprano

Mezzosoprano

Alto o Contralto

Y las masculinas, siguiendo el orden hacia el grave:

Tenor

Barítono

Bajo

Si algo diferencia la zarzuela de la ópera es que los cantantes no sólo deben cantar e interpretar gestualmente, sino que deben actuar teatralmente, es decir, haciendo teatro del texto. Todos han de pasar de cantar una *Romanza* o un *Dúo* a hacer una escena teatral puramente textual. Esto implica controlar bien la colocación de la voz no sólo cantando, sino también hablando, para que la misma no se resienta en el paso de una faceta a la otra.

Repartos de zarzuela

En la zarzuela, los **roles vocales** son los operísticos, si bien podemos encontrar algunas diferencias de matiz. La pareja protagonista la interpretan generalmente la *Soprano* y el *Tenor*. El *Barítono*, la *Mezzo* o la *Alto* suelen tener los papeles secundarios. Pero en la Zarzuela existe un rol peculiar, que realiza los papeles cómicos, cuya exigencia vocal en ocasiones no suele ser tan alta; se pide en estos casos voces capaces de cantar pero sobre todo de actuar con comicidad. Así tenemos a la ***soprano cómica***, al ***tenor cómico*** o al ***barítono cómico***. En muchas zarzuelas existen también personajes que son puramente *actores*, no cantantes. Suelen tener también carácter cómico.

Como curiosidad, indicar que, tanto en la zarzuela como en la ópera, las diferentes voces están ligadas normalmente con tipologías de personajes determinados. No es una norma que se cumpla siempre, pero sí en muchas ocasiones; la protagonista femenina, normalmente “la buena”, es *soprano*, mientras que “la mala” de la obra (si la hay) es *mezzo o alto*. También pasa con los roles masculinos, el galán suele ser *tenor*, mientras que los *bajos* son los malos de la historia, o al menos los que ponen dificultades para la felicidad de la pareja soprano-tenor. Se suele decir que ***“la ópera – zarzuela- es una historia de amor en la que la soprano se quiere casar con el tenor y el barítono no les deja”***. El público estaba tan acostumbrado a este reparto de roles que, por ejemplo, cuando Verdi otorgó el protagonismo de su *Rigoletto* a un personaje que reunía tanto la bondad paternal como la maldad de un bufón cortesano, en la voz de un barítono, mientras el tenor era un personaje claramente malvado, el asombro y la crítica estuvieron servidos.

ACTIVIDADES

1. Argumento-cuento

Las historias que cuentan las zarzuelas a veces suelen ser un poco complicadas, como los “culebrones” de la tele: amores no correspondidos, engaños, celos, mentiras, confusiones y malos entendidos... En cambio, el argumento de *Música Clásica* es bastante sencillo. Leedlo en voz alta en clase:

Paca vive con su padre, Don Tadeo, un cantor de iglesia. A él le encanta escuchar música clásica y, sobre todo, cantarla con su voz grave de bajo. A Paca, en cambio, le encanta la música folclórica, el flamenco y las coplas populares. Su padre se empeña en enseñarle solfeo y casarle con un músico que toca el bombo, pero ella no tiene interés ni en el solfeo ni en el “bombero”...

Un día que está sola en casa, recibe la visita de Cucufate, un antiguo novio suyo que se ha quedado sin trabajo y está muerto de hambre. Paca le da de comer y le cuenta que su padre quiere casarle con un músico al que no quiere.

Cucufate, muy agradecido por la comida, le promete volver y solucionar sus problemas.

Algún tiempo después vuelve el chico y pone en marcha su plan: se hace pasar por un joven compositor al que le encanta la música clásica y que conoce a todos los grandes compositores. Está buscando cantantes para el estreno de su primera gran obra y... ¿a quién le ofrece un papel?... ¡a Paca !

Don Tadeo está encantado, claro, y no duda en aceptar cuando Cucufate le pide la mano de su hija Paca. ¡Por fin va a conseguir casarla con todo un Músico Clásico!

2. Joven Cesante farsante

Como ya sabéis, Cucufate es un joven que se ha quedado sin trabajo y llega hambriento a la casa de Paca, su antigua novia. Pero, antes de entrar en la casa, se presenta al público como se hace en las zarzuelas: cantando! Leed con atención la letra de la canción de Cucufate:

Soy un pobre cesante
*Soy un pobre cesante de loterías
que no come caliente hace seis días.
De los escaparates de los colmados
soy platónico amante sin resultados.
Como a mí me ha cabido tan triste suerte
ya por solo remedio pienso en la muerte.
Y tengo una carpanta tan inaudita
que me como los codos de la levita... ¡Ah!
... Por eso, solamente, bostezo tanto.*

Seguro que en la canción aparecían algunas palabras que no conocíais o cuyo significado no tenéis del todo claro. A continuación tenéis el listado de esas palabras, seguidas de sus significados según la Real Academia de la Lengua.

Relacionad cada palabra con su significado:

- A. Cesante
- B. Colmado
- C. Platónico
- D. Carpanta
- E. Levita

1. Idealizado, desinteresado, honesto
2. Tienda de comestibles
3. Hambre violenta
4. Persona a la que han quitado el empleo
5. Vestidura masculina de etiqueta, más larga que el frac, con faldones.

3. Cucufate

Cucufate interpreta su canción de presentación entre bostezo y bostezo. Lo hace como una imitación del estilo propio de la ópera bufa. Pero vamos a pensar... ¿qué cosas provocan bostezos? *El hambre, el sueño...* ¿Es verdad que los bostezos son contagiosos?... ¿Os parece correcto bostezar en cualquier lugar?... ¿Os ponéis la mano delante de la boca cuando bostezáis en público o, por el contrario, aprovecháis para estirar los brazos y la espalda?... ¿En qué otras ocasiones es conveniente taparse la mano con la boca? *para toser en un concierto...*

Preguntas...

1. ¿Cuál es el nombre del compositor español de la Zarzuela que nos Ocupa?

Ruperto Chapí.

2. ¿Cuál es la principal característica del género musical “La Zarzuela”?

La principal característica es la unión canto y diálogo hablado y por la introducción de elementos de la tradición popular y folclórica española.

3. ¿Pon algún ejemplo de compositores españoles de zarzuela?

R. Chapi, Amadeo Vives, Federico Moreno Torroba....

4. De las voces femeninas ¿Cuál es la mas aguda y de la que casi siempre se suele enamorar el tenor?

La Soprano

5. ¿Cuál es uno de los principales roles de la zarzuela que no está presente en otros géneros y que esta caracterizado en este caso por TADEO?

Bajo Cómico

6. ¿Qué zona geográfica española se caracteriza por sus agrupaciones de viento?

La Comunidad Valenciana

7. ¿Cuál es el nombre del falso compositor enamorado de Paca y cuál es su cuerda?

CUCUFATE - BARITONO

