

MÚSICA BARROCA EN ESPAÑA: LA ZARZUELA

Conviene que sepas

¿De donde proviene el nombre de zarzuela?

En el siglo XVII el rey Felipe IV suele realizar jornadas de caza en el Real Sitio del Pardo de Madrid. Para descansar utiliza el palacio construido por el arquitecto Juan Gómez de Mora que, al estar situado en un pasaje lleno de zarzas, recibe el nombre de Palacio de la Zarzuela. Para amenizar su estancia manda llamar a compañías teatrales que representan obras cortas en que reciben el nombre de “fiestas de zarzuela” (ya impreso desde 1670) luego reducido a “zarzuela” (ya en 1675).

¿Qué obra es considerada como la primera zarzuela?

Es esta una cuestión esta muy polémica. Algunos consideran El Jardín de Falerina, con texto de Calderón y música de José Peiró (Madrid 1648) como la primera zarzuela, aunque esta, en realidad, sólo es una comedia con fragmentos musicales intercalados. Así la primera obra que merece la designación de zarzuela sería El Golfo de las sirenas (1657) escrita por Calderón de la Barca para Felipe V (el autor de la música es desconocido).

¿Qué diferencia a la zarzuela de la ópera?

La principal diferencia es que en la zarzuela la música sólo en los momentos culminantes del proceso escénico. El resto del texto es dialogado. Aunque esto también ocurre en el singspiel alemán y la ópera cómica francesa, la zarzuela se diferencia de ellas por su carácter nacional español inspirado en el folclore campesino o de tipo “urbano”.

¿Qué libretista opera un cambio trascendental en los libretos de las zarzuelas.?

En el siglo XVIII el libretista Ramón de la Cruz influye mucho en la evolución del género, al abandonar los temas mitológicos e históricos de las primeras zarzuelas para acercarse a lo popular. Así en Las segadoras de Vallecas y Las labradoras de Murcia, aparecen números musicales cortos, de sabor popular, que incluye incluso gaitas gallegas.

¿En qué consiste el género de tonadilla escénica?

La tonadilla escénica, que aparece con fuerza a mitad del siglo XVIII, es bastante parecida a la ópera cómica, y está constituida de una serie de piezas al estilo de los intermezzi italianos, con seis, ocho o más números de música. Su duración no solía rebasar los 20 minutos y se intercalaba entre las jornadas o actos de las comedias en los dos teatros madrileños. Representa la reacción contra lo extranjero, al oponerle su esencia casticista madrileña que con ella adquiere sus primeros valores auténticos. Tendrá un gran influencia en la reforma de Ramón de la Cruz.

¿Cuál es la diferencia entre la gran zarzuela y el género chico?

Es una cuestión principalmente de duración. La zarzuela chica es posterior a la grande (se desarrolla principalmente entre 1880 y 1910) y se denomina así porque consta sólo de un acto. Además, sus temas, a diferencia de los dramáticos o comedias de complicada acción de la grande, presentan la forma de pequeña escena de costumbres de tinte nacionalista.

¿En qué época desaparece la zarzuela como género “vivo”?

En el siglo XX decae el número de zarzuelas compuestas, especialmente, tras la guerra civil. El público abandona la zarzuela por otros espectáculos como los deportivos, o el cine mientras que el público más informado se interesa por la sinfonía y la ópera. Más tarde la revista y el cuplé, y luego la comedia musical ligera le quitan casi todo su público, quedando relegada a la categoría de género histórico.

Páginas amarillas de la Zarzuela

Compositores

- **Arrieta, Emilio (1823-1894)** Sólida formación en Italia donde compone la ópera *Idelgonda*. Maestro de canto de Isabel II. Su primera zarzuela *El dominó Azul* en 1853 con libreto de Camprodón, a la que siguen *El grumete*, *Merina*, *La guerra santa* y otras. Fue profesor de composición en Madrid y su director durante 5 años.
- **Antonio de Literes:** Sucesor de Sebastián Durón en la corte de Madrid, se disputa con él la primacía en las primeras décadas del siglo XVIII con un estilo más italiano que el de aquel. Colabora, con José de Cañizares en zarzuelas como *Con Música y por Amor*, o *Accis y Galatea*, de tema mitológico.
- **Asenjo Barbieri, Francisco (1823-1894).** Importante compositor de música sinfónica, director y musicólogo, investigador insaciable y fundador de la Sociedad de Conciertos. Compone 58 zarzuelas y 12 en colaboración. Con *Jugar con fuego*, de 1851, con texto de Ventura de la Vega, marca el comienzo de la zarzuela grande (en tres actos, sobre argumento literario completo y desarrollado). Busca un estilo español a pesar de las influencias italianas. Otras importantes son *Pan y toros*, y *El Barberillo de Lavapiés*.
- **Autores italianos.** Algunos italianos establecidos en el siglo XVIII en Madrid adoptan el género de al zarzuela, como Jaime Facco, o Francesco Coradini.
- **Bretón, Tomás (1850-1923)** Director en la Unión Artística-Musical y luego de la Sociedad de Conciertos, también escribe óperas, piezas para orquesta y música de cámara. Entre sus zarzuelas destacan *La Verbena de la Paloma* de 1894 (sainete, de música garbosa, fluida y madrileña, que hace que se estimen sus cualidades por el gran público) y *La Dolores* (1892). Fue profesor y Director del conservatorio de Madrid.
- **Chapí, Ruperto (1851-1908)** Amplía su formación en Italia y París al ganar un pensionado en Roma. También compone óperas. A partir de 1889 y junto con Caballero y Bretón proporciona su forma al género chico con obras como *El tambor de Granaderos* (de 1894, con texto de Sánchez Pastor, obra de gran éxito). Su obra más famosa es *La Revoltosa* de 1897 con textos de Carlos Fernández Shaw y José López Silva, quintaesencia de la música madrileña. Su producción muy extensa.

- **Durón, Sebastián (1660-1716).** Uno de los primeros autores de zarzuelas. Sus zarzuelas *Salir al Amor del Mundo*, *La Muerte en Amor es la Ausencia*, *Apolo y Dafne* le sitúan como uno de los principales antecesores de la música teatral del SXVIII. Su estilo aún se asemeja mucho a la ópera italiana de la época
- **Federico Chueca (1846-1908).** Músico madrileño por excelencia. De gran intuición pero poca formación musical, necesita ayuda hasta para escribir la música. Gusta de la gente del pueblo y crea la música madrileña basándose en el folclore urbano. Escribe más de un centenar de obras criticadas como facilonas y populistas. No compone más que sainetes y revistas. Sus mayores éxitos son *La Gran Vía* (de 1866 junto a Valverde, y con grandísimo éxito) y *Agua, azucarillos y Aguardiente* (sainete madrileño típico). Una de las últimas es *El Bateo* (1901).
- **Fernández Caballero, Manuel (1835-1906).** Alumno de Eslava en el conservatorio encuentra éxito con *Tres madres para una hija*, de 1872 con libreto de Céspedes. Otras como *Gigantes y Cabezudos*. *Los sobrinos del Capitán Grant*, de gran éxito y *El dúo de la Africana*. El tiempo de sus triunfos es el más fecundo del género chico. También escribe música religiosa.
- **Gaztambide, Joaquín (1822-1870):** Figura central de la historia del género. En 1849 escribe *La mensajera*, con libreto de Olona en la que muestra un gran oficio y a la que llama ópera cómica. También conocido como director de orquesta y abanderado del wagnerianismo.
- **Giménez, Gerónimo (1854- 1923).** Estudia en París. Director conocido y compositor de numerosas zarzuelas. Las más conocidas son *El Baile de Luis Alonso* y *La Boda de Luis Alonso* (1897), cuadros costumbristas más que piezas con argumento verdadero.
- **Guerrero, Jacinto (1895-1951).** Autor de la última época de la zarzuela Poca calidad con música pegadiza y facilona, sin mucha inventiva en *Los gavilanes* (1923) y *La rosa del azafrán* (1930)
- **Hernando, Rafael (1822-1888).** Estudia en París. Importante función como Profesor y Secretario del Conservatorio madrileño. Escribe 17 zarzuelas, un Stabat Mater y una ópera con texto italiano. Importante presencia en el panorama nacional. Gran éxito.
- **Hidalgo, Juan.** Autor de la primera ópera de la que se conserva la música: *Los celos hacen estrellas*, con texto de Juan Vélez y Guevara.
- **Moreno Torroba, Federico (1891-1982).** Autor navarro de enorme éxito, también director de orquesta, empresario y presidente de la Sociedad de autores. Escribe música sinfónica nacionalista, óperas y muchas zarzuelas, siendo la más conocida *Luisa Fernanda* (1932).
- **Nebra, José de (1702-1768).** Vicemaestro de la Capilla Real escribe mucho, pero pocas obras han perdurado. Colabora con José de Cañizares en zarzuelas como *De los encantos e Amor la música es el mayor* (1725).
- **Rodríguez de Hita, Antonio (1724-1787).** Compositor que desde 1768 crea, junto a Ramón de la Cruz, y en obras con *Las segadoras de Vallecas*, un nuevo estilo basado en la música popular que continúa en *Las labradoras de Murcia*.
- **Sorozábal, Pablo (1897-).** Compositor donostiarra estudia en Leipzig durante diez años. Violinista y director sus zarzuelas más famosas son *Katuska* (1931) (en la que adapta melodías rusas originales), y las más populistas *La del manojito de Rosas* (1934), y *La Tabernea del puerto* (1936). También escribe música sinfónica y de cámara.
- **Usandizaga, Jose María (1881-1915).** Donostiarra. Estudia en la Schola Cantorum con D'Indy y compone música de cámara y sinfónica y piezas para piano. *Las Golondrinas* (1913), con libreto de Martínez Sierra, tiene un gran éxito. Su muerte temprana no le permite una gran producción.

- **Vives, Amadeo (1871-1932).** Músico catalán de gran formación musical y muy culto, es el autor más importante del siglo XX. Escribe unas cien zarzuelas, destacando *La Balada de la Luz* (1900), *Bohemios* (1904) o *Doña Francisquita* (1923) con la que consigue el arquetipo de la zarzuela romántica y una de las cumbres del género.

Temas y Libretistas

- **Argumentos mitológicos y serios.** Abundan en la primera zarzuela de influencias italianas y aún muy similar a la ópera.
- **Benavides, Juan de:** autor de libretos mitológicos para las zarzuelas de Durón (*Apolo y Dafne*).
- **Calderón De la Barca, Pedro (1600-1681).** Autor de algunos de los primeros libretos de zarzuela compuso igualmente textos para óperas. En sus primeras obras en este estilo la música, el canto y el baile eran al mismo nivel que la coreografía y en los que se establece una relación entre los personajes y la música (los dioses casi siempre recitan y los hombres cantan). Las dos primera ciertamente zarzuelas son *El golfo de las sirenas* y *El laurel de Apolo* de 1657 . El mismo declara que, con ella, se había propuesto producir un nuevo género, a imitación de los italianos.
- **Cañizares, José.** El más importante dramaturgo de la primera mitad del siglo XVIII colabora con José de Nebra en varias zarzuelas como *Con Música y por Amor*, o *Accis y Galatea*, de tema mitológicos.
- **Casticismo.** Folclore de tipo “urbano”, de esencia madrileña, que adquiere sus primeros valores auténticos en la tonadilla escénica. Son muy abundantes especialmente en las zarzuelas del género chico, y refleja la vida en los barrios más populares del viejo Madrid, presentando como principales personajes al chulapo y a la chulapa, rodeados de toda una “fauna” propia de la vida de estos barrios.
- **Costumbrismo folclorista.** Típicos a partir de la reforma de Ramón de la Cruz a mediados del siglo XVIII, presentan un alejamiento de los temas clásicos hacia temas e historias de tipo popular que permiten un mayor acercamiento a las clases populares que se identifican con sus personajes.
- **Ramón de la Cruz (1731-1794).** Traduce obras italianas y francesas y crea el texto para otras, intentando realizar en la zarzuela una reforma similar a la llevada a cabo por Gluck. Abandona los temas mitológicos e históricos para acercarse a lo popular. Desde 1768 trabaja junto con el compositor Antonio Rodríguez de Hita en *Las segadoras de Vallecas* y *Las labradoras de Murcia* (con música de acentos populares y argumentos casi “documentales” de la vida de los labradores).
- **Ricardo de la Vega.** Uno de los escritores que mejor sabe retratar la vida de los barrios populares de Madrid y sus típicos habitantes. Trabaja en algunas de las obras de Bretón.
- **Temas nacionalistas.** En el siglo XX se intenta atraer la atención del público escribiendo zarzuelas que explotan las peculiaridades las distintas regiones españolas, aunque el intento no prospera.

Instrumentos y Formaciones Orquestales

- **Acompañamientos de las arias.** En las arias predomina la voz, desempeñando la orquesta el papel de mero acompañante.
- **Acompañamientos de los Recitativos.** Es muy sencillo, aunque pierden importancia al ponerse de moda el texto hablado.
- **Caricaturización orquestal.** La orquestación, en particular el uso de los instrumentos de viento, adquiere un papel importante en la caricaturización de los personajes y situaciones.
- **Descripción de emociones y relaciones.** En muchas zarzuelas la orquesta elabora motivos apropiados al contenido de las palabras o de las emociones y relaciones que subyacen bajo la música.
- **Efectos orquestales.** En algunas obras se hace uso de sonoridades “impactantes” para crear ambientes fantásticos.
- **Incremento del colorido orquestal.** Durante el romanticismo, al igual que en otras músicas sinfónicas, los nuevos instrumentos permiten un aumento considerable de las posibilidades tímbricas.
- **La Orquesta en las zarzuelas barrocas.** Muy reducida, utilizando Sebastián Durón (1660-1716) en *Salir del Amor del Mundo* 3 violines, clarín, coro a 4 voces (dos tiples, contralto y tenor) y acompañamiento de continuo).
- **La Orquesta en la ópera del siglo XVIII.** En 1769 se modifica la orquesta de la zarzuela ahora ampliando a dos violas, dos claves, tres clarines, y doblando el resto de instrumento, hasta llegar a 21.
- **La Orquesta en la zarzuela grande.** En el siglo XIX se amplía el número de instrumentos, aunque nunca se llega a grandes masas orquestales. Al ampliarse la forma musical y la extensión, se valora el virtuosismo vocal, el coro tiene un papel secundario y la instrumentación está muy cuidada.
- **La Orquesta en el género chico.** Aunque está completa, no suele hacer uso de grandes masas sonoras. A menudo se incorporan instrumentos de tipo popular (como la guitarra, gaitas, dulzainas o rondallas, y otros que proporcionan una atmósfera popular como el piano de pared)

Estructura y Partes

- **Adaptación a otras formas.** En el siglo XX se intenta adaptar la zarzuela primero a la forma opereta y luego a la revista, pero sin éxito.
- **Alternancia cantado-recitado.** El principio fundamental de la zarzuela es el de alternancia de escenas cantadas con otras declamadas, es decir, la música sólo en los momentos culminantes del proceso escénico, esta es la diferencia especial con la ópera que es toda cantada, aunque el recitativo se parezca al habla.

- **Aria.** Es una de las partes musicales más importantes de la zarzuela. Son expresivos momentos de reposo dramático de una cuidada elaboración melódica.
- **En dos jornadas.** Hacia mediados de siglo XVII las zarzuelas se desarrollan normalmente en dos jornadas (actos), con argumento mitológico y legendario, escenas dialogadas con otras cantadas, destinadas al recreo principesco.
- **Forma discontinua.** En general la zarzuela es una obra de teatro en la que el porcentaje de números musicales puede ser muy variable.
- **Género chico.** Constaban sólo de un acto, y con características más nacionales. Los hay de varios tipos: resumen de la grande, verdadero sainete (acción sencilla y costumbrista) y comienzo de lo que luego será la “revista” (espectáculo sin verdadero desarrollo, pero con una línea o hilo conductor que le da unidad, como *Gran Vía* de Chueca y Valverde).
- **Recitativo.** También existe en la zarzuela. Es un momento de desarrollo de la acción dramática. Suele ser en las primeras zarzuelas más expresivo y ligado al texto que el “secco” italiano, manteniéndose fiel a la acentuación, casi siempre silábica, y prestando más atención a la estructura poética del texto.
- **Sucesión de arias y recitativos.** Las zarzuelas barrocas y clásicas son muy similares a las óperas italianas utilizando los mismos procedimientos de distribución en arias y recitativos, aunque introduciendo diálogos intercalados.
- **Zarzuela grande.** Se extiende hasta llegar a los tres actos, y sus temas son más serios y empacados.

Puesta en escena

- **Acción escénica en el género chico.** Se intenta que sea sencilla, alegre y llamativa, apareciendo coros, concertantes y finales, e incluyendo frecuentemente números de baile.
- **Acción escénica en la primera zarzuela:** Se parece mucho a la ópera barroca italiana, basándose fundamentalmente la acción en los solistas.
- **Acción escénica en la zarzuela costumbrista del siglo XVIII:** La acción se sitúa a menudo en lugares típicos con personajes populares como agricultores o artesanos.
- **Acción escénica en la zarzuela grande:** El empaque de sus tramas obliga a un mayor desarrollo de la puesta en escena, con decorados de mayor calidad e inclusión e veces de efectos especiales (fuego, agua, etc)..
- **Escenario en el género chico.** Es muy sencillo, consistiendo a veces en un único decorado central (plaza, corrala) que incluye diversos lugares (casas, bar, botica) en los que transcurre toda la acción) a veces.
- **Escenario en la primera zarzuela:** Puede llegar a ser en ocasiones (fiestas reales importantes) muy complejas, incluyendo complejas maquinarias.
- **Escenario en la zarzuela costumbrista:** La acción se sitúa a menudo en lugares típicos con personajes populares.
- **Escenario en la zarzuela grande:** Son más complejos, y similares a los de la ópera cómica de otros países.

- **Vestuario en el género chico.** Se basa en la recreación de los trajes típicos del Madrid más popular (chulapos con gorra y chaleco y chulapas con mantón y peineta).
- **Vestuario en la primera zarzuela:** Debido a las tramas de tipo mitológico, suelen corresponder a trajes que intentan imitar la forma de vestir de los antiguos.
- **Vestuario en la zarzuela costumbrista:** Debido a sus tramas de tipo popular, los personajes aparecen vestidos con ropas propias de su condición social (agricultores, artesanos).

Personajes y Coros

- **Caracterización de los personajes en la primera zarzuela:** Las primeras zarzuelas se centran fundamentalmente en los personajes principales, a la manera de la ópera italiana.
- **Caracterización de los personajes en los sainetes.** Son obras teatrales cortas que explotan la simpatía que producen en el público personajes entrañables como el boticario, el ladronzuelo y, por supuesto, los chulapos y chulapas. Influye decisivamente en el género chico (que a menudo no es más que un sainete con música).
- **Caracterización de los personajes en la zarzuela costumbrista.** Son personajes populares como agricultores o artesanos.
- **Caracterización de los personajes en la zarzuela grande:** Son muy variados. A veces de tipo popular, otras incluso históricos.
- **Coros en la primera zarzuela:** Pocos, ya que lo fundamental son los solistas.
- **Coros y bailes en el género chico.** Aparecen coros (a menudo como símbolo de la oposición hombres-mujeres), concertantes y finales, incluyendo frecuentemente números de baile.
- **Coros en la zarzuela costumbrista del siglo XVIII:** La acción se sitúa a menudo en lugares típicos con personajes populares, por lo que los coros suelen ser habituales, como forma de representar a pueblo .
- **El ballet en el género chico.** Aparecen frecuentemente números de baile que permiten dar el tono de fiesta que necesita el género.
- **El ballet en la zarzuela grande.** También es importante, aunque aquí como reflejo de un acto social, y que puede tomar características e bailes extranjeros de moda como la Mazurka o la Polca.
- **El ballet en la zarzuela costumbrista:** A veces aparecen bailes folclóricos incluso acompañados por gaitas o formaciones populares como las rondallas.

Gustos del público

Siglo XVII

La zarzuela surge como entretenimiento cortesano que se realiza en el palacio real de la Zarzuela. Se trata de obras teatrales en las que intervienen números musicales. La fecha de su nacimiento es cuestión complicada ya que desde antiguo existieron números musicales insertados en las obras teatrales.

a) Obras teatrales con partes musicales.

En las obras de teatro español se incluyen desde siempre números vocales y musicales ajenos a la obra. Se solía comenzar con un **tono** que cantaban los músicos acompañados por sus instrumentos, y en el que intervenían poco las mujeres, seguido de la **loa** (cuando correspondía). Después se interpretaba la primera jornada de la comedia, el entremés y la segunda jornada. Tras esta se realizaba el **baile**, la tercera jornada y, cuando procedía, el **fin de fiesta o la mojiganga**. El baile de la **jácara** iba interpolada en el entremés, en el baile o la mojiganga. También se utiliza música a veces (sobre todo a partir del siglo XVIII) en los *cuatro de empezar* (canto a cuatro voces), al comienzo, para atraer la atención cuando los elementos escénicos deben ser preparados.

b) Primeras zarzuelas.

1. Primeros ejemplos sin música

Se suele considerar la primera *El jardín de Falerina*, con texto de Calderón y música de José Peiró (Madrid 1643) aunque algunos dicen que sólo es una comedia con fragmentos musicales intercalados ajenos a la representación como las descritas antes. Así las dos primeras serían pues *El Golfo de las sirenas* (1657) y *El laurel de Apolo* (1658) cuyo texto es escrito por Calderón, quien en la loa de una de las cuales él mismo afirma desear crear un nuevo género, a imitación de los italianos. No se pudo estrenar en la Zarzuela y así dice el título reza: “*El Laurel de Apolo*”, *Fiesta de la Zarzuela, transferida al Real Palacio del Buen Retiro*. La música se ha perdido, pero se sabe que era importante (alrededor de un diez por ciento). La nomenclatura es aún imprecisa y la ópera *La púrpura de la rosa* (1660) de Calderón se imprimió más tarde como fiesta de la Zarzuela.

2. Primer ejemplo con música.

Los celos hacen estrellas con texto de Juan Vélez de Guevara y música de Juan Hidalgo (1672) es la primera con suficiente música para hacerse una idea de la zarzuela en el siglo XVII.

c) La nueva generación de Durón.

En el paso al siglo XVIII aparece una nueva generación de compositores y escritores encabezados por el compositor: Sebastián Durón (1660-1716), del que se conservan cuatro zarzuelas: *Salir del Amor del Mundo*, *Las nuevas armas del amor*, *Selva encantada de Amor* y *Apolo y Dafne (esta en tres jornadas)*. Son obras ya típicas del siglo XVIII en cuanto a la instrumentación y la música aunque se mantengan en algunas los temas mitológicos.

Otros autores de la época son Francisco Antonio de Bances y López de Candamo con *Como se curan los celos* (1689) y *Fieras de celos y amor* (1694), y Marcos de Lanuza con *Las Bélides* (1686) y *Celos vencidos de amor...* (1698).

Siglo XVIII.

La zarzuela utiliza los mismos procedimientos que la ópera italiana en distribución de arias y recitativos, aunque introduciendo diálogos intercalados.

a) Influencia italiana.

La influencia italiana en la Corte española.

- En el teatro musical español es notoria y el público se acostumbra al estilo de este país. Felipe V, trae Madrid una compañía italiana que provoca la queja de los artistas españoles. Más tarde será el famoso castrado **Farinelli** (Carlos María Miguel Angel Broschi Barrese (1702-1782)) quien viene a Madrid para curar la melancolía del rey quedándose para dominar el panorama musical español. Con Carlos II, a pesar de la crisis, muchas fiestas teatrales que servían para ensalzar su enfermizo deseo de poder, sobre todo a finales del XVII con obras como *Celos vencidos y de amor el mayor triunfo* (zarzuela con brillante participación instrumental) o *Júpiter y Yoo*, con texto del Conde de Clavijo y música seguramente de Durón. Con la llegada de Carlos IV en 1799 se reduce drásticamente el número de representaciones.

Antonio de Literes

- Sucesor de Durón, se disputa con él la primacía en las primeras décadas del siglo XVIII. Estio más italiano que Durón. Colabora, como él, con el más importante dramaturgo de la primera mitad del siglo XVIII, José de Cañizares, al menos en varias zarzuelas como *Con Música y por Amor*, o *Accis y Galatea*. También muchos temas mitológicos.

José de Nebra

- Vicemaestro de la Capilla Real escribe mucho, pero pocas obras han perdurado. Colabora con José de Cañizares en zarzuelas como *De los encantos e Amor la música es el mayor* (1725).

Autores italianos

- Algunos italianos adoptan el género de la zarzuela, como Jaime Facco, o Francesco Coradini.

c) El teatro humorístico.

Sainetes y comedias.

Junto a la zarzuela y la ópera se ponen de moda los sainetes (con una buena participación musical) que consisten en un drama sin argumento, reducido a un simple diálogo, donde predomina el elemento cómico y que se identifica con el entremés. También en la comedia aparece mucha música.

La tonadilla escénica

es un género que representa la reacción contra lo extranjero. Se parece bastante a la ópera cómica, al ser una serie de piezas al estilo de los intermezzi italianos, con seis, ocho o más números de música. Su duración no solía rebasar los 20 minutos y se intercalaba entre las jornadas o actos de las comedias en los dos teatros. Las obras más importantes se escriben durante la segunda mitad del siglo XVIII y su autor más importante es Antonio Guerrero, también guitarrista llegando a su apogeo y que la

desarrolla en un número cantado en un acto (parecido al intermezzo italiano) habitualmente satírica o política, para un solo cantante (normalmente mujer) o hasta 5) al final del siglo dando lugar a la zarzuela. Una de las primeras *Entra moro, sale moro* de José de Molina, Madrid 1745. El género explota danzas nacionales y melodías de tipo folclóricas y de la vida de las clases populares, sobre todo los majos y majas de Goya (agricultores, gitanos, barberos, etc.). Picaresco y humorístico.

b) La revolución “popular” de la Cruz.

Ramón de la Cruz influye mucho en la evolución de la zarzuela. Siguiendo la tendencia de la segunda mitad del siglo en lo que se refiere al el interés por lo popular (como en los sainetes y tonadillas escénicas), abandona los temas mitológicos e históricos y encopetados para acercarse a lo popular, como en las zarzuelas *Las segadoras de Vallecas* y *Las labradoras de Murcia*, en las que ya aparece lo popular con números musicales cortos, de sabor popular, incluso gaitas gallegas. Además traduce obras italianas y francesas y desde 1768, junto con el compositor Antonio Rodríguez de Hita, inicia una reforma de la zarzuela similar al de Gluck.

Siglo XIX

Es en este siglo cuando aparece la zarzuela moderna, que responde más a la idea actual del género, convirtiéndose en uno de los principales entretenimientos de las clases medias y bajas, que se identifican con los personajes populares y sus tramas sencillas y desenfadadas. Es la época de oro del género, que disfruta de una éxito sin precedentes, convirtiéndose en la principal forma de ganarse la vida de los compositores españoles, en el cual casi todos prueban suerte.

a) Renacimiento de la zarzuela.

Tras la muerte de Ramón de La Cruz se produce un vacío de 50 años en que la ópera es acorralada por la ópera italiana y el deseo del público por la tonadilla escénica. Hay que esperar a *El novio y el concierto* (1839), de Manuel Bretón de los Herrero en colaboración con el músico italiano Basilio Basili para volver a encontrar una obra llamada “zarzuela-comedia” y conteniendo ritmos populares tras De La Cruz. Su éxito permite la supervivencia del género.

b) Establecimiento de la zarzuela moderna.

En 1848 Rafael Herrando Colegiales y soldados, más ambiciosa y en dos actos, que para algunos es la primera verdadera zarzuela (lo que se suele entender por zarzuela). Le siguen la primera gran generación de zarzuelistas, con Gaztambide y *La Mensajera*, la primera para cantantes profesionales (llamada ópera cómica) que, basándose en la descripción de la gente baja, sus costumbres humor, y las danzas tradicionales y canciones de la tonadilla escénica, se convierte en entretenimiento popular, mitad hablado, mitad cantado, con carácter bien nacional.

c) La zarzuela grande.

La zarzuela se convierte en parte del acervo popular, aumentando su longitud y los efectivos instrumentales disponibles, naciendo así la llamada zarzuela grande. En 1857 se abre un teatro dedicado exclusivamente al género, el Teatro de la Zarzuela, donde se estrenan obras de la primera generación de autores importantes como **Joaquín Gaztambide (1822-1870)** con *El Juramento*, *El secreto de la reina*, *En las astas del toro*, **Emilio Arrieta (1823-1894)** con *El dominó Azul* y a finales de siglo **Francisco Asenjo Barbieri (Madrid 1823-1894)**

con cuyo *Jugar con fuego* (1851), se inaugura el nuevo género, además de *Pan y Toros* y *El barberillo de Lavapiés*. A este primer esplendor le sigue un período de decadencia de obras extensas compensada por la viveza del género chico.

d) *El género chico.*

A finales de siglo adquiere un éxito sin parangón el llamado género chico en un solo acto del cual ***La Canción de Lola***, con libro de Ricardo de la Vega y música de Chueca y Valverde constituye el primer ejemplo. Su éxito deriva del llamado “teatro por horas”, una especie de sesión continua que se pone de moda en Madrid, y por la que el público de la sala se renovaba varias veces al día. A veces se emplea como sinónimo de zarzuela (chico en relación a la ópera), lo que no es cierto, ya que se trata de una variedad dentro de la zarzuela, ya que se trata de una variedad dentro de la zarzuela. Menospreciada a veces por su menor entidad, fue cultivada por zarzuelistas ilustres sin que su tamaño fuera un motivo de merma en la calidad como en *La Verbena de la Paloma* de Bretón, *La Revoltosa* de Chapí y *Agua, azucarillos y aguardiente* de Chueca. Sus temas, a diferencia de los dramáticos o comedias de complicada acción de la grande, son de tipo sainete, pequeña escena de costumbres con valor artístico y testimonial. Hay varios tipos: desde resumen de la grande, al verdadero sainete (acción sencilla y costumbrista) y al comienzo de lo que luego será la “revista” (espectáculo sin verdadero desarrollo, pero con una línea o hilo conductor que le da unidad, como *Gran Vía* de Chueca y Valverde). El género surge entre 1880 y 1890, experimenta su mayor desarrollo entre 1890 y 1900 esplendor y comienza a desaparecer entre 1900 y 1910. Sus autores principales son **Manuel Fernández Caballero** (Murcia 1835-1906) con *Gigantes y cabezudos* o *El dúo de la Africana*, **Tomás Bretón** (Salamanca 1850-1923) con *La Verbena de la Paloma* o *La Dolores*, **Ruperto Chapí** (1851-1908) con *Las hijas de Zebedeo*, y *La Revoltosa* de 1897 con textos de Carlos Fernández Shaw y José López Silva, quintaesencia de la música madrileña, **Federico Chueca** (1846-1908), con *La Gran Vía*, y *Agua, azucarillos y aguardiente*, y **Gerónimo Giménez** (Sevilla 1854-Madrid 1923) con *El Baile de Luis Alonso* y *La Boda de Luis Alonso* (1897).

Siglo XX

Final del género.

En el siglo XX se produce un deterioramiento del género chico que deriva hacia la revista y la zarzuela grande vuelve a resurgir en manos de compositores como Vives, aunque se trata de un renacimiento pasajero. Al final la zarzuela desaparece completamente en este siglo especialmente tras la guerra civil. Poco a poco se hace más caro montarla, y se abandona por otros espectáculos como los deportivos, o el cine, mientras que y el público más informado se interesa por la sinfonía y la ópera. La adaptación a los nuevos tiempos resulta imposible casi imposible.

Últimos autores.

Algunos de los principales autor son **Jose María Usandizaga (San Sebastián 1881-1915)**, con *Las Golondrinas* (1913), **Amadeo Vives (1871-1932)**, el más importante del siglo XX con *La Balada de la Luz* (1900), *Bohemios* (1904) o *Doña Francisca* (1923) con la que consigye el arquetipo de la zarzuela romántica y una de las cumbres del género, **Jacinto Guerrero (Ajofrín 1895-1951)** y sus *Los gavilanes* (1923), *La rosa del azafrán* (1930), **Federico Moreno Torroba (Madrid 1891-1982)**, cuya obra más conocida es más conocida *Luisa Fernanda* (1932) y **Pablo Sorozábal (1897)** con *Katuska* (1931), y las populistas *La del manojo de Rosas* (1934) y *La Tabernea del puerto* (1936).

La Verbena de la Paloma de Tomás Bretón. Ejemplo de Zarzuela

Argumento

La acción transcurre en la Noche de la Virgen de la Paloma, el 14 de Agosto, fiesta muy popular de Madrid. Julián, trabajador de una imprenta, está enamorado de Susana, que vive con su hermana Casta y su tía Antonia. El boticario del barrio es Don Hilarión, viejo verde (de setenta años) que protege a las dos hermanas y coquetea con ellas. Julián no puede controlar sus celos celoso y Susana decide hacerle rabiar un poco. En el primer cuadro se presenta a estos personajes y a Don Sebastián, comerciante y amigo de Don Hilarión. Después todos se dirigen a la verbena. En el segundo cuadro se oye cantar flamenco en un café, en el que luego suena una mazurca. Al oírla desde su casa, Susana y Casta se ponen a bailar, en ese momento llega Don Hilarión. Al salir con las hermanas del brazo encuentran a Julián que le recrimina sus veleidades e incluso trata de agredirlo aunque la llegada de los guardias y el sereno evita la pelea. En el cuadro tercero asistimos a un baile al aire libre. Don Hilarión, perseguido por Julián, se refugia en la tienda de Don Sebastián. Llegan Susana, Casta y su tía, que reprocha a Julián su actitud. En pleno alboroto aparece el inspector de policía. Don Sebastián intercede por Julián que, tras declarar su amor a Susana, descubre a Don Hilarión oculto en la tienda de Don Sebastián y se enfasca de nuevo en su persecución, siendo calmado por los demás personajes, y terminando así la zarzuela en paz).

Comentario de fragmentos de la Ópera

SEGUIDILLA:

Conviene que sepas

Los coros son importantes en las zarzuelas. Permiten representar los sentimientos grupales, el aspecto popular masivo, el pueblo anónimo, el grupo de vecinos donde se funde todas las peripecias personales. Es muy típica la contraposición de hombres y mujeres o de diversas clases sociales.

Texto

Ellos

Por ser la Virgen
De la Paloma,
Un mantón de la Chi-na,
Chi-na,
Te voy a regalar.
Toma un churrito,
Mi niña, toma,
Y no seas endi-na,
endi-na,
que me vas a matar.

Ellas

Por ser la Virgen
De la Paloma,
Un mantón de la Chi-na,
Chi-na,
Te voy a regalar.

Venga el regalo, si no es de broma,
Y llevame en berina-na
Lina-na,
Al Prado a pasear.

Forma musical

En este caso aparece la forma típica y popular de las seguidillas. Tras una interludio instrumental que sigue a una primera intervención del coro de hombres, las mujeres entonan su coro, acompañado por los hombres que las contestan subrayando algunas de sus palabras. Al final ambos coros se unen en un final de conjunto muy afirmativo.

SOLEÁ:

Conviene que sepas

En la zarzuela se utilizan elementos populares, llegando en algunas a incluirse aires populares e incluso flamencos, como en este caso. De esta manera, el canto popular puede expresarse en una obra culta, volviendo así al pueblo al formar parte del acervo popular. La forma es más novedosa y menos clásica. EL acompañamiento del piano de pared, muy habitual en los cafés concierto de la época, le da un sabor popular.

Texto

En esta escena Soledad, una cantante de flamenco, entona, en el “Café de Melilla” la soleá *En chiclana me crié*, acompañada del piano, como era costumbre en los cafés de la época.

VOCES

¡Olé!...

CANTAORA

No quieren mezclar sus aguas
Con mis lágrimas ardientes.

VOCES

¡Guapa!
¡Mi niña!...

GUARDIA

No me choca mnada
Que se la disputen
¿Qué te parece, Pedro?

GUARDIA 2º

Que canta de *buten*.

ANTONIA

¡Olé, olé, olé,
que te aplaudo yo!,
¡porque sí señó!,
¡porque me gustó!
¡Y no habrá ninguno que diga que no!
¡Bendita sea la madre
que te parió!
¡Y lo digo yo!,
¡y san se acabó!,
¡Porque sí señó!,

¡Porque sí señó!,
¡Porque sí señó!,

Forma musical

El fragmento comienza con un interludio para piano. Observa como recuerda al acompañamiento que realizan los guitarristas flamencos. Además la melodía utiliza el conocido y típico modo de mi que da el carácter andaluz a la obra. Tras este, comienza una estrofa de la solista, a la que siguen las intervenciones habladas de los personajes secundarios. Por último se escucha una melodía muy popular y asertiva de Antonia.

HABANERA

Conviene que sepas

Los dúos forman parte importante de la técnica de escritura de la ópera desde sus comienzos. En el caso de la zarzuela, al igual que en aquella, sirven para contraponer dos sentimientos o formas de ver, que en este caso adquieren tintes casi cómicos, de chulería y desparpajo. Presta atención al texto y su vocabulario casi “barriobajero”.

Texto

JULIÁN

¿Y quién es ese chico tan guapo
con quien luego la vais a correr?

SUSANA

Un sujeto que tiene vergüenza,
Pundonor y lo que hay que tener.

JULIÁN

¿Y si a mí no me diese la gana
de que fueras del brazo con él?

SUSANA

Pues me iría con él de verbena
Y a los toros de Carabanchel.

JULIÁN

Si, ¡eh! Pues eso ahora mismo
lo vamos a ver.

(Se lanza sobre Hilarión para pegarle; y ellas le sujetan y gritan).

HILARIÓN

(Acobardado) ¿Qué es esto?

SUSANA

(Luchando con él) ¡Julián!

RITA

(Tirándole de un brazo) ¡Quítate!

ANTONIA

Saliendo con los perros)
¡Canalla, chulapo,

guripa, soez!
 ¿Si te echo los perros
 te arrancan la piel!
 (Achucha a los perros, pero sin soltarlos, para que le ladren.)

CASTA

¡Guardias!

(La discusión termina violentamente, Julián quiere agredir otra vez a Don Hilarión. Intervienen los guardias, el sereno, el tabernero y mucha gente).

GUARDIAS

¡A ver, caballeros,
 modérense ustés

Forma musical

Fíjate bien en como la acción va creciendo en tensión. Tras varias estrofas con la misma música (de las cuales puedes escuchar la última al comienzo de la grabación), las preguntas de Julián se van haciendo más ansiosas, lo que es reforzado por la orquesta. Tras volver a calmarse en la respuesta de Susana, Julián amenaza con pegar a Don Hilarión y el ritmo se acelera entrando apiñadamente los personajes secundarios creándose un momento de gran tensión.

Resumen de contenidos entorno a la Zarzuela

La Zarzuela surge en el siglo XVII como entretenimiento cortesano realizado en el Palacio real de la Zarzuela y en forma de obras teatrales en las que intervienen números musicales (algo muy habitual desde antiguo en el teatro español). Su música es similar a las de la ópera italiana de la época. Las dos primeras serían pues *El Golfo de las sirenas* (1657) y *El laurel de Apolo* (1658) con textos de Calderón aunque el primer ejemplo con música que nos ha llegado es *Los celos hacen estrellas* con texto de Juan Vélez de Guevara y música de Juan Hidalgo (1672).

En el siglo XVIII aparece una nueva generación de compositores (como Francisco Antonio de Bances y López de Candamo) liderados por Sebastián Durón que aportan al género las novedades del estilo musical clásico del siglo XVIII aunque la influencia predominante es italiana. Al mismo tiempo el escritor Ramón de la Cruz, influido por el interés por lo popular despertado por los sainetes, comedias y tonadillas escénicas, decide abandonar los temas mitológicos e históricos y escribir (junto con el compositor Antonio Rodríguez de Hita) zarzuelas como *Las segadoras de Vallecas* y *Las labradoras de Murcia*, en las que ya aparecen números musicales cortos, de sabor popular, incluso gaitas gallegas.

El siglo XIX es el de mayor esplendor de la zarzuela. Desde 1848 con *Compone Colegialas* y *soldados Rafael Herrando*, se vuelve más ambiciosa aumentando su longitud y los efectivos instrumentales disponibles, naciendo así la llamada zarzuela grande, abriéndose en 1857 se abre un teatro dedicado exclusivamente al género, el Teatro de la Zarzuela, donde se estrenan obras de la primera generación de autores importantes como Gaztambide, Arrieta y Barbieri. A finales de siglo (sobre todo en el último decenio), irrumpe el llamado género chico, zarzuela en un solo acto y con temas derivados del sainete, que es cultivada también por zarzuelistas ilustres como en *La Verbena de la Paloma* de Bretón, *La Revoltosa* de Chapí y *Agua, azucarillos y aguardiente* de Chueca.

En el siglo XX el público (especialmente después de la guerra civil) abandona la zarzuela por otro tipo de entretenimientos como el deporte o la televisión o el cine. Sin embargo aún se componen buenas zarzuelas como las de Jose María Usandizaga, Amadeo Vives, Jacinto Guerrero, Federico Moreno Torroba y Pablo Sorozábal, con los que se puede decir que desaparece definitivamente el género como algo vivo.

