

El Gato Montés.2012. Plaza. Crítica

Escrito por José R. Díaz Sande

Martes, 28 de Febrero de 2012 08:29 - Actualizado Miércoles, 29 de Agosto de 2012 18:30

EL GATO MONTÉS

AMOR ETERNO

EL GATO MONTÉS

AMOR ETERNO

FOTO: JESÚS ALCANTARA

La ópera de Manuel Penella *El Gato Montés* no tiene un fácil acceso para el espectador, pues tras su estreno y su éxito de público se ha

[rodigado poco.](#)

(CLIKEAR)

salvo el *Pasodoble*

admiró, el cual se ha interpretado por activa y por pasiva

. Seguía el mismo camino que las óperas españolas como *La Dolores*

, *Margarita la Tornera*

, *La Vida Breve*

..., las cuales han sido recuperadas últimamente, tanto escénicamente como discográficamente.

De la quema se salvaron

Marina

- la primera versión fue una zarzuela - y

Maruxa

, títulos que muchas compañías de repertorio han montado y que cuentan con una discografía abundante.

El Gato Montés

apareció en alguna ocasión en 1957 con una Compañía de repertorio

(CLIKEAR)

, aún existentes,

y volvió con motivo de la Expo 1992 de Sevilla, pues el ambiente, y ciudad en que se desarrolla, Sevilla, concordaban con la celebración de la Exposición. Después nunca más se

supo hasta ahora en el

Teatro de la Zarzuela

en que

Luis Olmos

, había programado antes de dejar el cargo de director artístico, en el apartado de "Recuperación de títulos inéditos o menos frecuentes". La recuperación no solamente ha sido un acierto, sino también un éxito de puesta en escena y de público.

La historia que **Penella** nos cuenta, posee todos los ingredientes del andalucismo que a algunos molesta: torero, bandolero, gitana, cortijo, plaza de toros y serranía. Digo molesta porque ya en su estreno, cierta intelectualidad, la tachó de españolada y folklorismo. Indudablemente, si hay algunos peligros, son éstos. Un tercero es caer en el melodramatismo. Estos tres escollos ha evitado, con acierto, el director de escena **José**

Carlos Plaza

, el cual

ha recurrido a la austeridad de la tragedia, tintando decorados y vestuario de colores oscuros que van del ocre al marrón oscuro, salpicados de negros.

Desde el principio se trata de una lectura trágica nada más alzarse el telón que lo hace presto, pues en la partitura el preludeo es muy breve. **Soleá**, la protagonista, canta su tristeza: *"Lo mesmito q'er queré son está florê/ tantâ espinitâ hay, tantô dolorê /¡Ay de mi, quererê y alegríâ /p'a siempre lô perdí!"*

Poco después

sabremos que esa tristeza se debe a que:

"Si ê q'estoy triste/porq'ér no yega / y quiero verle ya(...) ¡y viene herío!"

El que no acaba de llegar es el torero

Rafael "el Macareno"

, su enamorado, que viene herido. No obstante anteriormente ha confesado:

Ay de mi, quererê y alegríâ /p'a siempre lô perdí!

Tal pérdida de alegría no puede ser la ausencia de

El Macareno

, sino que en su interior anida algo más profundo. Esta es la clave que parece haber tomado

José Carlos Plaza

, para su puesta en escena.

Soléa

no es la gitanilla alegre, sino la mujer atormentada que lucha entre dos amores:

El Macareno

y

El Gato Montés.

Avanzada la historia

y ante la posibilidad de que

El Macareno

clave el cuchillo a

El Gato Montés

, no solamente

Soleá

lo frena, sino que clama:

"

¡Si le matâ /yo te juro por mi sarvación/q'e me parto er corasón!"

Una expresiva y poética declaración de amor de

Soleá

hacia

El Gato Montés.

Por otro lado, está el trágico oráculo de la

gitana

y la copliya de el

Pastorcillo

. Todos estos atisbos justifican la dramaturgia de

José Carlos

, que la ha encarrilado por el género de la tragedia.

Visto así, *El Gato Montés* deja de lado la españolada melodramática, para convertirse en un texto que se lamenta del amor imposible en este mundo terrenal. En el fondo es la historia de *Romeo y Julieta*

,
El Lago de los Cisnes

,
y de todos los amores inalcanzables o incomprensidos. Es también un modo de enfrentarse ante la verdad que se resiste a aflorar hacia la superficie, así como la realidad del "fatum" que guía al ser humano. Todo el espectáculo es coherente y pone al espectador como el privilegiado que puede ahondar en el desconocido mundo de las intenciones y del vaticinio. De ahí esa negrura, en conjunto, subrayada en el traje negro con bordados relucientes negros de

El Macareno

al enfundarse en su hábito de torero; el vestido negro con mantilla y peineta negra de

Doña Frasquita

(madre de

El Macareno

) y la negrura de una plaza de Toros. La clave es, pues, la amenaza de muerte desde el principio, lo cual convierte al archiconocido pasodoble cascabelero, en pasodoble de muerte. En la partitura completa

- cuando se interpreta el pasodoble en las plazas de toros o en otros lugares se interpreta sólo la primera parte que es más festiva - en la segunda parte suenan las amenazas de muerte.

La partitura de **Penella** es variada y acierta en la psicología de los personajes y de las circunstancias. A veces posee toques "zarzuelísticos", e todo, en personajes tendentes a la comicidad:

sobr

Hormigón

, el

Padre Antón

y

gitanillos

. Esa especie de ligereza se trunca con arias y concertantes de mayor envergadura. Utiliza también ritmos populares como son el garrotín, las seguidillas y el ya mencionado pasodoble. Todos estos diversos estilos hacen que la obra fluya con agilidad. En las arias y dúos no hay exhibicionismo preciosistas,

en los que la acción se detenga.

Penella

- autor también del texto - ha concebido su obra en un "continuum" dramático como si fueran los diálogos de un texto en prosa. Esto permite un tratamiento similar a dicho teatro, que

José Carlos Plaza

ha aprovechado bien, creando un eficaz movimiento dramático sobre la escena tanto en los personajes individuales como corales.

Hay soluciones escenográficas francamente buenas. Las más originales son las de la vestimenta de **El Macareno**, la de la plegaria y la del coso taurino ambientada con el famoso pasodoble. Son originales por su concepción escenográfica y su hilván dramático. La más difícil de concebir plásticamente es la del pasodoble.

“Al foro, un túnel de bóveda lleva hasta las puertas de las barreras. Se ven los tendidos de sol llenos de gente”;

Así

reza el libreto. Comienza la corrida acunada por el pasodoble.

José Carlos

huye del tradicional elemento realista y llena la partitura de una serie de soluciones escénicas de alto valor significativo. Todo un espectáculo imaginativo.

Otra de las excelencias de este montaje es el movimiento coral y la individual de los cantantes que responden bien al aspecto interpretativo. **Cristina Hoyos** ha perfilado la coreografía de tales movimientos y ha montado, sobria y magistralmente, las danzas como son el garrotín y otros momentos bailables.

El texto original cuenta con tres actos, el segundo y el tercero divididos en dos cuadros: Fachada del Cortijo, la casa de Rafael El Macareno en Sevilla, Patio de Caballos de la Plaza de Toros, Casa de Frasquita y la guarida de El Gato Montés. **Francisco Leal** ha creado un espacio escénico, que protagoniza un árido suelo escalonado. A él se van añadiendo árboles secos, un significativo espejo barroco, unos grandes ojos de la virgen llorando sangre, un tenebroso Coso Taurino. Todo ello bajo una luz tenebrosa de contrastes, también de

Francisco Leal

. Escenografía y luz sirven bien a esta historia de negrura y de amor.

Los tres actos tradicionales se han estructurado en dos partes, pasando de uno a otro y de un cuadro a otro con fluidez sin romper el ritmo-narrativo musicales.

La parte vocal de esta ópera no supone mucha dificultad, pero sí la precisión. Mayor dificultad suponen los abundantes concertantes que proporcionan brillantez y espectacularidad. Por decirlo de una vez, el conjunto de solistas como del coro resultan eficaces y brillantes.

Hay un doble reparto, y el 26 de febrero lo encabezaban **Saioa Hernández (Soleá)**, **Milagros Martín** (Fr
asquita

),

M^a Fe Nogales

(

Gitana

)

,

Ricardo Bernal

(

Rafael el Macareno

),

José Julián Frontal

(

el Gato Montés

),

Rubén Amoretti

(

Padre Antón

). Todas ellas son voces jóvenes y seguras. Destaca

Saioa Hernández

con una voz potente y bien timbrada. A

Saioa

la pudimos ver en

[**Ópera Romántica**](#)

[hace unos dos años en el](#)

[**Teatro Compac Gran Vía**](#)

[**\(CLIKER\)**](#)

)

y allí sorprendió. Por aquel tiempo ganó el

Premio Manuel Asensi

. Aquí también sorprende y muestra su ascendente carrera. Su vocalización es nítida y sin titubeos. El barítono

José Julián Frontal

llama la atención por su poderosa voz, su precisión y su timbre brillante. Es limpio en el lanzamiento de la voz, sin fisuras ni titubeos. Junto a

Saioa

, se puede afirmar que fueron los protagonistas del éxito.

Ricardo Bernal

es un tenor lírico de gran delicadeza, que en los momentos de estruendo orquestal queda apagado, por un excesivo volumen de la orquesta. La mezzosoprano

Milagros Martín

, habitual en los montajes del

Teatro de la Zarzuela

llama la atención por el dominio de las notas graves, que en esta partitura cobran especial importancia por el dramatismo del personaje.

Rubén Amoretti

es un divertido

Padre Antón

,
cuya partitura campea más por la lindes de la zarzuela en un recorrido menos comprometido. Se adecua perfectamente. Eficaz y limpia de voz

María Fe Nogales

en su gitana.

Los **personajes secundarios** se han encomendado a componentes del **Coro del Teatro de la Zarzuela**. No sé si es fruto de los famosos recortes presupuestarios. Sea lo que fuere es una iniciativa loable, pues da opción a estos cantantes de dar un salto en su carrera.

Algo a resaltar en todos los protagonistas es una buena capacidad interpretativa, haciendo creíble sus emociones y alejándose de un engolamiento gestual. Ello refleja por una parte la

El Gato Montés.2012. Plaza. Crítica

Escrito por José R. Díaz Sande

Martes, 28 de Febrero de 2012 08:29 - Actualizado Miércoles, 29 de Agosto de 2012 18:30

buena labor de dirección de **José Carlos Plaza** y la buena capacidad interpretativa de los cantantes que saben ser actores. Cada vez, gracias a Dios, está más lejos esa muletilla en los espectadores: " *Son cantantes y no se les puede pedir más* ".
Este y otros montajes demuestran que "se les puede pedir más" en manos de un buen director de escena.

Como curiosidad anotar que **Ángeles Blancas**, ahora la **Soleá** en el otro reparto, interpretó el papel de **El Pastorcillo** en la versión discográfica de 1992, liderada por [Pío Domingo](#) (**CLIKER**)

:

El Gato Montés de **Penella-Plaza-Hoyos**, es un buen espectáculo evocador.

Título: *El Gato Montés*

Música y Libreto: *Manuel Penella*

Estrenada *en el Teatro Principal de Valencia, el 23 de Febrero de 1917*

El Gato Montés.2012. Plaza. Crítica

Escrito por José R. Díaz Sande

Martes, 28 de Febrero de 2012 08:29 - Actualizado Miércoles, 29 de Agosto de 2012 18:30

Edición: *Revisión a cargo de **Miguel Roa*** (Editorial de Música Española)

Escenografía e iluminación: *Francisco Leal*

Figurines: *Pedro Moreno*

Coreografía: *Cristina Hoyos*

Maestro repetidor: *Borja Marino*

Ayudante de dirección: *Jorge Torres*

Ayudante de escenografía: *Daniel Zurita*

Ayudante de iluminación: *Pedro Yague*

Ayudante de vestuario: *Cristina Rodriguez*

Maestro de luces: *Manuel Munoz*

Maestras sobretituladoras: *Patricia Nogue/Irene Albar*

Nueva Producción del Teatro de la Zarzuela

El Gato Montés.2012. Plaza. Crítica

Escrito por José R. Díaz Sande

Martes, 28 de Febrero de 2012 08:29 - Actualizado Miércoles, 29 de Agosto de 2012 18:30

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

Coro *del Teatro de la Zarzuela*

Pequeños Cantores *de la JORCAM*

Directora: *Ana Gonzalez*

Realización de la escenografía *Producciones, S.A. Sfumato*

Realización del vestuario *Floa Lacoma*

Sastrería: *Cornejo*

Tinte del vestuario: *Maria Calderon*

Tocados: *Agusti Yebra*

Utilería: *Antigua Escena, Hijos de Jesus Mateos*

Digitalización de imágenes *sobre diseños de Francisco Hernandez*

Figuración: *Omar Azmi, Pedro Bachura, Joaquín Mancera, Marcos Marcell y Toni Márquez*

El Gato Montés.2012. Plaza. Crítica

Escrito por José R. Díaz Sande

Martes, 28 de Febrero de 2012 08:29 - Actualizado Miércoles, 29 de Agosto de 2012 18:30

Ballet:

□

Marina Claudio, Remedios Domingo, Daniel Fernández

Intérpretes:

Ángeles Blancas

(17, 19, 23, 25, 29 de febrero, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 de marzo)

Director del coro:

Antonio Fauro

Dirección musical:

Cristóbal Soler

(17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 de febrero y 7, 8, 9, 10 y 11 de marzo)

Dirección de escena: *José Carlos Plaza*

Estreno en Madrid:

Teatro de la Zarzuela, 17 - II - 2012

□

El Gato Montés.2012. Plaza. Crítica

Escrito por José R. Díaz Sande

Martes, 28 de Febrero de 2012 08:29 - Actualizado Miércoles, 29 de Agosto de 2012 18:30

TEATRO DE LA ZARZUELA, C/Alfalfa, 15, 28014 Madrid, España. Tel: 91 525 11 52 y 91 525 11 53-150

www.servicaixa.com

www.ticketcredit.com

teatrode@zarzuela.mcu.es (sin teclear www)