MARUXA

UN CANTO DOLOROSO A GALICIA,
UNA SUERTE DE STABAT MATER

FOTO: www.madridteatro.net

Maruxa, con música de **Amadeo Vives**, se estrenó en el **Teatro de la Zarzuela** el 28 de mayo de 1914, siendo
Amadeo Vives
el director de este Teatro. En 1915 subía al
Teatro Real
. Siguió ese mismo año su periplo en Barcelona por el Teatro Novedades, el Tívoli y el Liceo. La última vez que se volvió a representar fue en 1971. Ahora, después de 104 años, vuelve al

Teatro de la Zarzuela
en una edición de la SAGE revisada por
Miguel Ortega.
Durante todo este tiempo no ha sido un título muy recurrente, aunque algunas compañías de repertorio lo programaban de vez en cuando. Al
Teatro de la Zarzuela
volvió hace 46 años, en junio de 1971, con motivo del centenario del nacimiento de
Amadeo Vives
.

***MARUXA*, UNA HISTORIA**
SOBRE EL DESEO Y EL PODER,
Y EL AMOR COMO LIBERADOR

-

SUSANA CORDÓN / BORJA QUIZA
FOTO: JAVIER del REAL

En palabras de **Daniel Bianco**, director artístico del **Teatro de la Zarzuela**, *Maruxa es una historia que nos habla del deseo y del poder y cómo el amor nos puede liberar. Es un*

exponente de la enjundia de la partitura de
Amadeo Vives
. Como pasa en toda la historia de la lírica internacional los libretos son un poco endebles. A Maruxa
le pasa un poco esto y es obra difícil de afrontar escénicamente. Siempre la he querido hacer y más desde que llegué a este teatro.

El rescatarla suponía, para **Daniel**, dos dificultades:

- *Tener dos buenos caballos que pudieran llevar este proyecto, nada fácil. Creo haberlos encontrado. Uno es el maestro* **Pérez-Sierra***, que hace unos seis años no pisaba este teatro, y otro es* **Paco Azorín** *como director de escena. Buscaba no sólo un gran director, sino un director que tuviera una idea muy potente. En todos sus espectáculos*
Paco
lo ha demostrado. Le he entregado todos los mimbres para hacer el cesto que quiere hacer. Los dos han hecho una
Maruxa
que corresponde a la mirada de hoy, algo que admitimos se haga en la ópera y no tanto en el género lírico español.

Hay dos repartos debido, en palabras de **Daniel**, a que hay que hacer una serie de funciones seguidas, y la exigencia de la partitura hace que no lo pueda cantar todos los días el mismo cantante. Paralelamente a los cantantes, acompañan
"brillantes actores, con los que
Paco Azorín
ha trabajado minuciosamente"
.

MARUXA **¿DE LA ZARZUELA A LA ÓPERA?**

CARLOS FIDALGO / MAITE ALBEROLA
FOTO: www.madridteatro.net

Se ha elucubrado sobre la existencia de dos fases de *Maruxa*: una como zarzuela y otra como ópera. En concreto Wikipedia así lo afirma. Tras una investigación por parte del Teatro de la Zarzuela, tal proceso no existió. Desde el principio fue ópera. El equívoco parece haber nacido al haber contado con dos estrenos:
el de la Zarzuela en 1914 y el del Real en 1915
. Se pensó que con
Maruxa
habría sucedido algo similar que con
Marina
, la cual se estrenó como zarzuela en el Teatro Circo (1855) y pasó al Real como ópera (1871). No obstante el equívoco también pudo haber surgido de las propias palabras de de
Federico Romero
, amigo y colaborador de
Vives
:
"aunque el texto era todo cantado, el maestro
(
Vives
)
no la calificó de ópera, sino de égloga lírica
para significar que quiso hacer una zarzuela sin hablado, con música de zarzuela y sin la pretensión de rivalizar con
Verdi
o
Puccini
"
. Si

Vives
tenía esa idea es curioso el significado del concepto de zarzuela, no tanto por la combinación de lo cantado y hablado, sino por el estilo musical.

Cuando **Juan de Orduña** decide filmar en 1969 *Maruxa* para la serie de Zarzuelas que produce Televisión española, distingue entre partes cantadas - los grandes números musicales - y habladas, posiblemente para hacerla más digerible. Para quien estaba acostumbrado a la versión operística, en la que todo se desarrolla en un continuo, no dejaba de resultar algo postizo.

LA PARTITURA,
OBRA CAPITAL DEL GÉNERO LÍRICO ESPAÑOL

JOSÉ MIGUEL PÉREZ-SIERRA
FOTO: www.madridteatro.net

Aunque **Vives** había apuntado, antes del estreno, el estilo musical de zarzuela, la obra fue recibida con grandes aplausos y la crítica habló de partitura operística. El posible referente de Marina estaba descartado, ya que Vives había compuesto una partitura sin los clásicos recitativos y la dependencia de la ópera italiana. **José Miguel Pérez-Sierra** (Madrid), no nuevo en el
Teatro de la Zarzuela
, se ha encargado de la dirección musical. Manifiesta su agradecimiento por poder participar, ya que trabaja fuera de Madrid, y en concreto por este título porque

- *Es una ópera maravillosa y una obra capital del género lírico español, al nivel de todo lo que uno se puede imaginar de música centroeuropea francesa, italiana etc. Si no se ha hecho más es por su extrema dificultad, y también por un libreto que, en origen, puede resultar inconsistente, pero ese problema lo ha resuelto muy bien* **Paco Azorín**. *Lo extraordinario, para mí, de esta*
Maruxa
, ha sido el trabajo con
Paco
. He tenido la suerte de trabajar con directores de escena fantásticos, con los que he tenido muy buenas relaciones. Puedo decir que no he tenido problemas con ninguno, gracias a Dios.

MIRADA MODERNA SOBRE *MARUXA*

El punto de partida en connivencia con **Paco** era el de

- *una mirada moderna y hemos construido una Maruxa unida en lo escénico y en lo musical. Normalmente uno aspira hacer las cosas o mejor por cada lado, y luego las cosas van encajando, de una manera u otra. En este caso no hay un compás de la música que no encaje con la escena que plantea* **P**
aco
, igual que no hay un momento escénico de
Paco
que no encaje con la música que yo planteo. Eso es algo muy importante y muy difícil de ver. Estoy, especialmente, contento por ello. De
Maruxa
hay grabaciones estupendas que admiro muchísimo y conozco, pero en este caso he querido tener una relación directa con la partitura de
Vives
, máxime con la fantástica edición crítica que nos ha ofrecido la SGAE de la mano de

Miguel Ortega
. Se han rescatado muchísimos particulares de la orquestación original. Es un acercamiento con una visión profundamente internacional y europea.

EL FOLCLORE GALLEGO,
AMBIENTACIÓN GEOGRÁFICA

SVETLA KRASTEVA / SIMÓN ORFILA / CARLOS FIDALGO / MAITE ALBEROLA
FOTO: www.madridteatro.net

En su época uno de los temas controvertidos fue el **folclore gallego** esparcido por la partitura. Se llegó a decir que parte de la música pertenecía al músico gallego
José Losada
.
Federico Romero
lo matizaba al afirmar que
Losada
"
le dio
(a Vives)
conocer algunos temas rigurosamente populares, de los cuales
Vives
, aprovechó tres

". Según
Pérez-Sierra

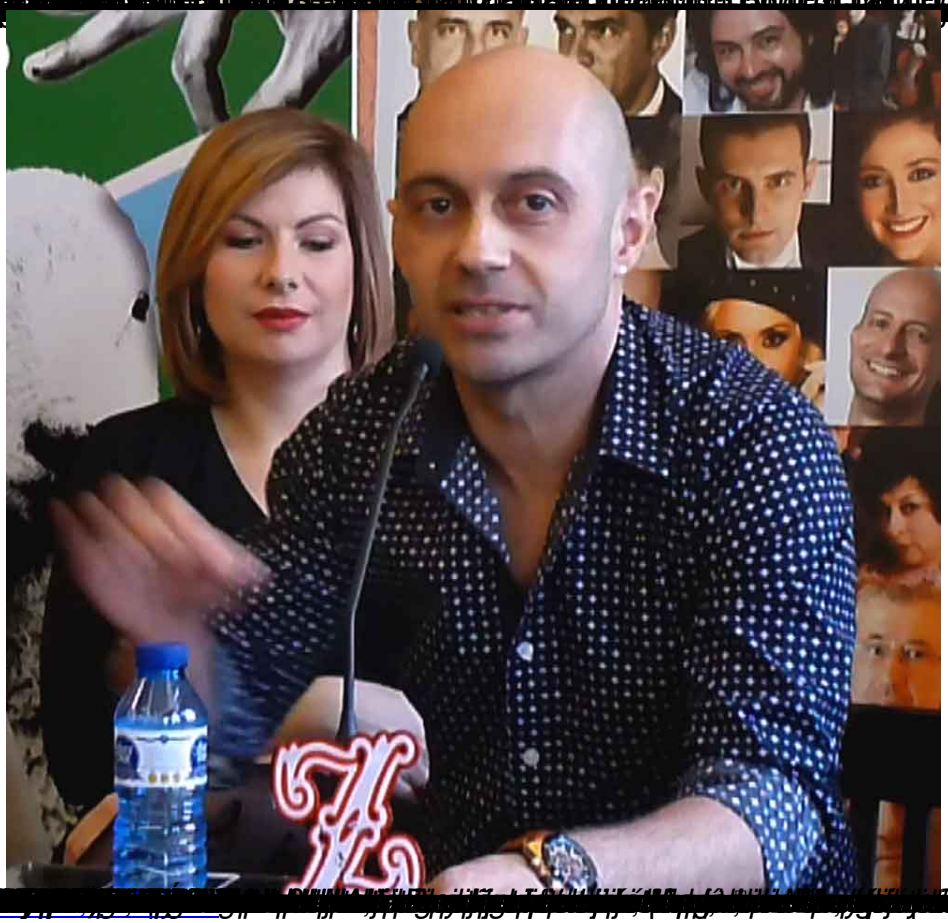
- *El folklore en la música española y más en una obra como Maruxa, muchas veces tendemos a mirar la zarzuela desde el*
Café de Chinitas
. Es como si fuéramos al
Café de Chinitas
y mientras tomamos un vino, sacamos la partitura y nos la estudiamos allí. Hay títulos de zarzuela que hay que mirarlos desde el
Café de Chinitas
, pero en el caso de
Maruxa
, es una ópera española absolutamente integrada en la música europea de su tiempo. El folclore que utiliza
Vives
en
Maruxa
es de ambientación geográfica. Vives nos está contando que está en Galicia, como
Puccini
nos puede contar que está en Japón en
Butterflye
o en China en
Turandot
o en EEUU en el Far-west en
La fanciulla del West
. Va por ahí, porque pertenece a esa primera generación de compositores que tratan de ambientar su música geográficamente. En
Rossini
,
Donizetti
o
Bellini
, daba igual en qué país estábamos. Quizá
Rossini
, al final, tiene algún aire tirolés en el
Guillermo Tell
,
Verdi
españoliza algún fragmento del
Don Carlo
, pero ya muy al final de su carrera.
Los primeros compositores que quieren añadir un perfume del lugar en el que se desarrolla la acción son los de esta generación

y
Puccini
es el máximo exponente. Aquí tenemos una muñeira, folclore gallego… , pero lo tenemos por esa necesidad de ambientar la música, por lo demás es una obra absolutamente integrada en la tradición europea de su tiempo, en la que
Vives
bebía de muchas fuentes: un 80% wagneriano, krausiano a veces, pero también tiene impresionismo francés, muchísimo de
Puccini
. Toda esa mezcla, que no copia, da una escritura auténtica y genuina, que es la firma de
Vives
, el cual ya lo organizó bastante bien. En la partitura reconozco a
Vives
más allá de lo que son sus influencias. El modo de organizarme cuando es un momento
Wagner
,
Strauss
o
verista
, haciendo
Wagner
,
Strauss
o
verismo
sin ningún pudor. Esta partitura si tiene una virtud son los contrastes, y a cada estilo le otorga la defensa de la emoción de una situación particular, del carácter de un personaje. Yo, lejos de amalgamar eso, lo que hago, acertado o no, destacar los diferentes colores orquestales y las diferentes manera de hacer música que tiene
Vives
. Desde este punto de vista he estudiado esta partitura y afrontado
Maruxa
.

URQUIO

RODRIGO ESTEVES

[redacted] como

MAITE ALBEROLA

EKATERINA METLOVA

SVETLA KRASTEVA

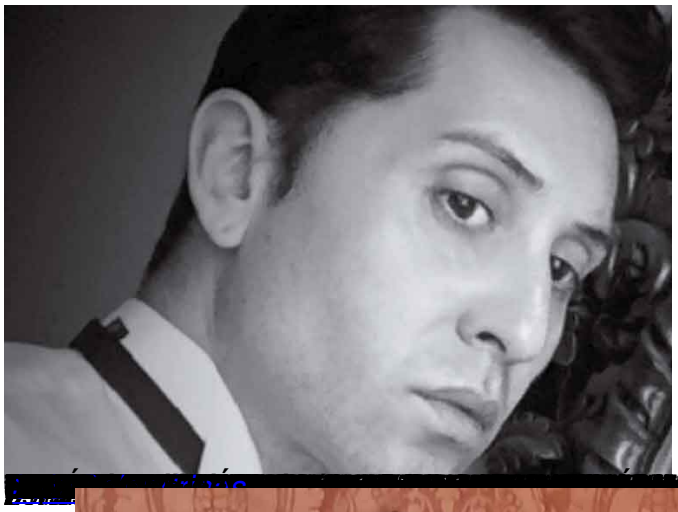

RODRIGO ESTEVES

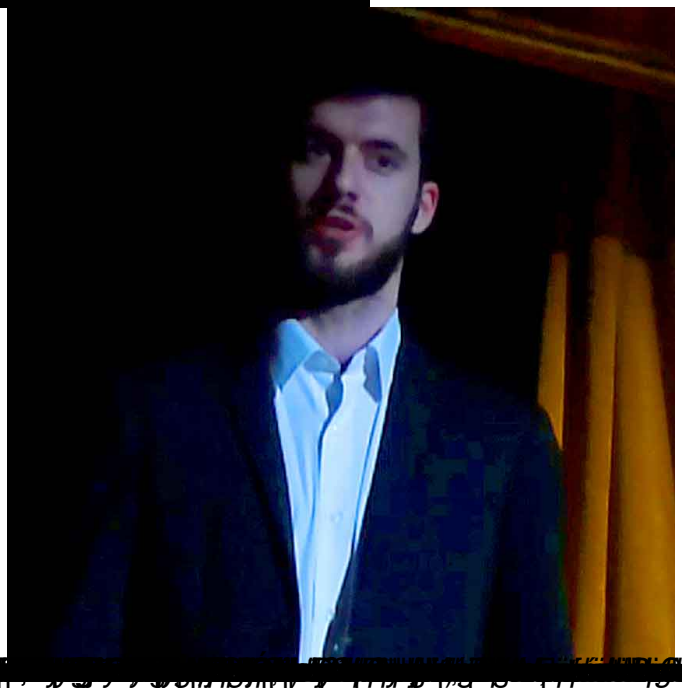

CARLOS HIDALGO

SIMÓN ORTEA

Más [illegible] **Azorín. Pérez-Sierra. T.Z.**

Con [illegible] **Sande**

[illegible] Plaza de [illegible]