EL GATO MONTÉS
CENTENARIO DEL ESTRENO 1917 - 2017

NICOLA BELLER CARBONE
FOTO: www.madridteatro.net

El Gato Montés no es título habitual en los repertorios de las compañías de Zarzuela. En realidad no es una zarzuela sino una ópera española. Con motivo de la Expo 1992 de Sevilla, **Plácido Domingo** la recuperaba para el Teatro La Maestranza de Sevilla, cuya edición la revisó **Miguel Roa**. Posteriormente, la **Deutsche Grammophon** ***(CLIKEAR)***

grababa un compac-disk de esta versión en Hamburgo. Esta grabación está interpretada por cantantes de lujo:
Plácido Domingo
,
Verónica Villarroel
,
Juan Pons
,
Teresa Berganza
,
Carlos Chausson
,
Carlos Álvarez
... Posiblemente es la única grabación completa que exista. Lo que sí existe en diversas grabaciones es el famoso
Pasodoble
, a orquesta, a guitarra y a otros instrumentos que forman el imaginario popular de
El Gato Montés
.

CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DE SU ESTRENO

ANDEKA GORROTXATEGUI / NICOLA BELLER

FOTO: www.madridteatro.net

En 2012 el **Teatro de la Zarzuela** ***(CLIKEAR)***.programaba una nueva versión bajo la dirección de **José Carlos Plaza** y con **Cristób**

al Soler
como director musical, quien se alternaba con
Oliver Díaz
. Ganaba el
Premio Campoamor
, actualmente desaparecido. En este 2017 vuelve esta misma versión al cumplirse los 100 años de su estreno acaecida el 23 de Febrero de 1917 en el Teatro Principal de Valencia. En esta reposición de 2017 la dirección musical es de
Ramón Tebar
.

Daniel Bianco, director artístico del Teatro de la Zarzuela, reitera el motivo de la reposición, junto con su admiración por la obra.

- *lo hemos hecho festejando el centenario de la primera vez que se hizo en Valencia, 1917. Es una obra que, particularmente, aparte de gustarme mucho, estoy muy feliz porque es una producción del* ***Teatro de la Zarzuela*** *y porque estoy absolutamente convencido que no sólo hay que hacer nuevas producciones, sino que, además, hay que darle vida a nuestras producciones, al menos a las que son muy buenas, y este es el caso. Es una obra muy importante, en la que el maestro* **Manuel Penella** *ha podido absorber el momento que le tocaba de Europa, como es el verismo en la ópera italiana y con el verismo que ya tenía*

Manuel de Falla
, que es contemporáneo de él. Incluso
Las Golondrinas
de
Usandizaga
(CLIKEAR)
, que hemos hecho la temporada pasada, también es de la misma época.

NUEVO REPARTO EN 2017

La producción a nivel de **Andeka Gorrotxategi** que vimos en 2012, salvo **El Macareno** y

El resto de los personajes son: **Itxaro Mentxaka** (*Frasquita* ,

Hay una serie de pequeños papeles que encomiendan a cantantes de ópera; **Rosa María Castiéreza** en *La criada de la casa*;

No hay un papel pequeño en el teatro, sino que hay pequeños actores. **Daniel Blasco**. *Aquí hay diez roles que son de* **Coloma**

PEQUEÑAS DIFERENCIAS
ENTRE EL 2012 Y EL 2017

JOSÉ CARLOS PLAZA
FOTO: www.madridteatro.net

El montaje es el mismo de 2012 y por ello, por nuestra parte aludimos al publicado en www.madridteatro.net El Gato Montés.2012.Plaza. Entrevista ***(CLIKEAR)***. No obstante **José Carlos Plaza** previene de pequeñas diferencias.

- *El montaje de hace cinco años tuvo un gran impacto, creo que por la calidad musical y por la fuerza dramática del texto del propio* **Penella**. *Creo que conseguimos todo el equipo que el brillo del famoso pasodoble quedar un poquitín anulado y dejara ver todo lo que, para mí, es una de las grandes óperas españolas no solamente musicalmente, sino, sobre todo, por lo que indica la profundidad del texto, que nos retrae, una vez más, a esta dicotomía terrible de este país que estamos viviendo estos días*

- alusión al conflicto del independentismo catalán y su enfrentamiento con el constitucionalismo -

, entre la pasión y la razón. Parece que durante 100 años no escarmentamos. Parece que la pasión nos puede y nos lleva hacia la tragedia, como en este caso, porque la razón todavía en este país parece que no tiene un punto de apoyo.

Sobre esto hemos basado especialmente este montaje basándose en la enorme calidad de los actores

. Naturalmente son los cantantes, pero yo los llamo actores porque

el trabajo que hacen en el escenario no es que tenga parangón, sino que es igual o mejor que muchísimos actores de nuestro país

. Ellos han comprendido profundamente la fuerza de los personajes, saliéndose de su zona de confort, sino a lo que están pidiendo los personajes. Nos ha llevado, prácticamente, un mes y medio de ensayos con los dos repartos. La verdad es que la satisfacción que tengo en este momento es muy difícil explicar con palabras, el poder volver a hacer este espectáculo.

LA MUERTE DE EL MACARENO,
DA EL SENTIDO ESPAÑOL DE LA MUERTE

Un tema crucial es la muerte de ***El Macareno***, reflejo trágico de lo que sucede en las plazas de toros. Desencadenará la tragedia. **José Carlos** precisa que

- *Tanto* **Alejandro** *como* **Andeka** *han conseguido ir a lo fundamental: quitar esa parte terrible, pero anecdótica de lo que es la muerte de un torero, y dar el sentido español de la* ***Muerte***

. De cómo acercarse a la ***Muerte*** *a través de un* ***Minotauro***

, pues viene todo de ahí. Nosotros hemos trabajado cómo ***El Macareno*** *tiene una atracción hacia la muerte. Cómo en ese momento que se meta con seis toros que son como catedrales, como dice* ***Hormigón***

, eso indica una pregunta:
¿Qué pasa por la cabeza de este hombre cuando está absolutamente roto, porque acaba de estar destrozado y se mete en una plaza? Ese punto suicida
, de atracción hacia la muerte, no demasiado claro, es muchísimo más importante una anécdota, aunque sea terrible, como es la muerte de un torero.

LO ÚNICO TREMENDO ES QUE UNA COSA ESCRITA HACE 100 AÑOS, TODAVÍA SIGA VIGENTE

FOTO: www.madridteatro.net

Este *Gato Montés* de 2017 con respecto al de 2012 y su situación en el panorama español de los últimos acontecimientos políticos, como es el conflicto entre el independentismo y el constitucionalismo, **José Carlos** lo analiza a través del concepto que tiene sobre la ópera.

- *Mi intención es llegar al corazón del espectador, y a través del corazón llegar a su mente y que se transforme. Con lo cual cualquier montaje que hagamos ya no puede ser igual al de hace cinco años, porque está lleno de ingredientes que parten de hoy. Nos está pasando a todos, pero hoy, 20 de noviembre (rueda de prensa). Lo que la gente llama montaje como es el decorado, las luces, los movimientos, el vestuario, es prácticamente el mismo. Pero eso es un cañamazo. No es nada en el teatro. El teatro es el alma de los personajes: cómo hablan, cómo se enfrentan, cómo cantan, como se mueven…y eso es imposible de repetir. Ni siquiera ellos mismo lo pueden repetir. Cada ensayo es diferente, pero no por dirección, sino porque los actores son diferentes y van dando vida actual en este momento preciso. En este momento no nos podemos olvidar de lo que está pasando en España. La sociedad es la que nos está dando*

la luz y la influencia a los creadores, buenos o malos. Somos creadores para transmitir lo que está pasando en la sociedad.

NICOLA BELLER CARBONE / ANDEKA GORROTXATEGUI
FOTO: www.madridteatro.net

JUAN JESÚS RODRÍGUEZ / ANDEKA GORROTXATEGUI
FOTO: www.madridteatro.net

Lo que está pasando en nuestra sociedad en este momento lo define como

- *una **debacle**, y El Gato Montés, en este momento, **es una debacle**. Es decir, es una*

tragedia donde la pasión actual de gente que no piensa y que se deja llevar por maximalismos absurdos y absolutamente equívocos. En
El Gato Montés
pasa igual: las creencias en una religión absolutamente arcaica, el mito de la muerte, el poder de los ricos sobre los pobres…Todos esos ingredientes están dichos desde hoy por los actores. Dan esa vida de hoy, del año 2017. Lo único tremendo es que una cosa escrita hace 100 años, todavía siga vigente.

EL GATO MONTÉS **CERCANO A** ***CARMEN***

El Gato Montés ha sido definida como la *Carmen* española. **José Carlos** ve muchísima similitudes

- *Primero la utilización de los tópicos. En general la sociedad está en contra de los tópicos, pero éstos nos sirven como un símbolo de cosas con unas raíces enormes, de las que henos hecho una síntesis. ¿Qué hubiera pasado si* ***Soleá*** *en El GatoMontés, si* ***Juanillo*** *no hubiera matado a aquel hombre? A lo mejor*
Carmen
hubiera empezado a aparecer en
Soleá
.
Soleá
es una fuerza interior reprimida por todo lo que le ha pasado. El final de
Don José
en
Carmen
tiene mucho que ver con
El Gato
…Hay muchísima unidad con
Carmen
, pero es porque está tocando símbolos, que son bastante imperecederos. El
torero
Macareno
es igual que
Escamillo
, pero, en este caso, místico, porque toca otro tema fundamental que es que esta España enloquecida, apasionada, de repente nos da un cambio y somos místicos por encima de todo. Ese torero enfrentado a esa muerte tan extraña, de por qué muere en este momento, está relacionada con el misticismo español. Es una obra riquísima como
Carmen

.

***EL GATO MONTÉS* Y LORCA**
UNIDOS POR ANDALUCÍA

Otro de los posibles paralelismos es **Lorca**, que **José Carlos** los ve en

- *Andalucía. Yo soy madrileño y soy como un guiri en Andalucía. Tanto Yerma como la fuerza de Bodas de Sangre cogen una dimensión operístico. Siembre he hablado de cómo Bodas de Sangre es una de las grandes tragedias españolas, a la que le falta la música. Tiene su música interna como la tiene Yerma. Hace falta que uno de los grandes compositores compusieran esas grandes óperas. La similitud de El Gato Montés y* **Lorca** *es muy parecida. Creo que el Sur de España tiene dos ingredientes fundamentales: una miseria económica, que, además, es cultural, y digo esto con todo mi amor y mi cariño, que están empezando y van saliendo, pero que llevan unos siglos de un atraso enorme.* ***Eso ha hecho que la pasión y la tradición esté en ellos muchísimo más arraigada. Por eso se dan cosas como el Rocío, la Semana Santa, la Feria…, que son como los grandes Bacantes, las grandes fiestas griegas*** *. Creo que eso está también en El Gato Montés, y esa unidad de una tierra pobre, una tierra seca, pero que sabe salir adelante a través de la fuerza es, para mí, lo común de estos tres montajes.*

HAY QUE ESTAR ORGULLOSO DE ESTA CALIDAD MUSICAL
A LA QUE NOS HA LLEVADO MANUEL PENELLA

FOTO: www.madridteatro.com/EL GATO MONTÉS TÉBAR

Tebone y

ríguez y

Más [illegible] - Penella-Plaza -Tébar

Copyright [illegible] Sando

[illegible] Plaza de Toros 53-150