BLACK EL PAYASO
de
PABLO SOROZÁBAL

****

I PAGLIACCI
de
RUGGERO LEONCAVALLO

BUEN MARIDAJE DE ZARZUELA Y ÓPERA

FOTO: T. DE LA ZARZUELA

El **Teatro de la Zarzuela**, bajo el denominador común del "Payaso" ha unido dos títulos distantes en el tiempo y en la geografía: *Black, el payaso* del español **Pablo Sorozábal** e *I Pagliacci* del italiano **Ruggero Leoncavallo**. Además del término Payaso, hay otra razón, según declaraciones de **Ignacio García**: la admiración de **Sorozábal** por **Leoncavallo**.(***CLIKEAR***). Una cierta novedad es la variación del título de la obra de **Leoncavallo**. En esta ocasión la han titulado *I Pagliacci*, cuando tradicionalmente ha sido *Pagliacci*. Desconozco las razones.

BLACK, EL PAYASO
I PAGLIACCI

Francisco Serrano Anguita, libretista de *Black, el payaso*, ha escrito un texto procedente de la novela francesa de **Jean-José Frappa**, *La princesse aux clowns* (1923). El argumento nos traslada a un circo. ***Black*** y ***White*** son dos payasos que llevan su carromato por esos caminos de Dios. En una de sus estaciones, una vieja melodía de la estepa cantada por ***Black***, desencadena en una de las espectadoras una crisis nerviosa. Es la princesa **Sofía de Suravia**

. A partir de ese "shock" todo se convulsiona en el principado. Vuelve el régimen monárquico al reconocer en
Black
, al exiliado
Príncipe Daniel
, quien contará con el apoyo y amor de la princesa. Sin embargo no todo es lo que parece, y aquí hay que dejarlo, para no destripar la trama.

Esta historia viene narrada a través del director de la Compañía circense - un eficaz **Emilio Gaviria** ,
papel que ya lo interpretó en el
Teatro Español
, la primera versión, también de
Ignacio García
, de la cual ésta es heredera - plantea una temática nada inocente, a pesar de su factura musical y textual, en las lindes de la opereta. En esa confusión de
Payaso
y
Príncipe
, no se oculta una reflexión sobre el poder: los payasos son reyes y los reyes son payasos. La obra está escrita en 1942, a pocos años de haber estrenado
Franco
su caudillaje. No sé si la mente de
Serrano Anguita
, secundado por
Sorozábal
al aceptar "musicar" esta historia, pretendía una alusión directa al régimen, que no se cansaría de ostentar el poder. Sea lo que fuere, el tema va más allá de
Franco
y su corte, y se expande hasta la misma humanidad; ¿Cuál es nuestra verdadera realidad? En la práctica es casi imposible que no recurramos a diversas máscaras - personalidades - para transitar por la vida, ante las variopintas situaciones y personas con las que nos topamos.

La figura del "payaso" es enormemente connotativa, y, en este caso, la unión de las dos obras,
Black
y
Pagliacci
, viene motivada por ella. Bajo la sonriente máscara del Payaso, tradicionalmente se descubre cierta amargura y, en ocasiones, perversión o venganza. Aquí, la amargura cohesiona ambas obras, que en el caso de
Pagliacci
, llega a la tragedia. Este aspecto de contenido y la temática circense es la que ha aprovechado

Ignacio García
para presentar un programa doble, el cual siempre es un quebradero de cabeza al tener que buscar la motivación de por qué se presentan conjuntamente. En el caso de
I Pagliacci
, se suele unir a
Cavallería Rusticana
, por aquello de que son obras del mismo compositor.

Para evitar la cesura, a nivel de contenido, **Ignacio García** hace que una obra penetre en la otra, a través de algunos personajes, como son el director, los artistas circenses y la carreta ambulante. La idea planteada es que en este circo itinerante acontecen dos historias: la de
Black
-
una historia amarga, pero
no trágica
- y el conflicto amoroso entre
Canio
y
Nedda
, pero el circo es el mismo.

Además de la unidad espacial de ciertos personajes, se ha pretendido una unidad más: la del cantante. El elenco que interpreta *Black* es el mismo que arremeterá con *I Pagliacci*. Según declaraciones de
Ignacio García
tal decisión proviene de la polémica, "in eternum", en los círculos musicales: ¿la ópera mejor que la zarzuela? La opinión común de directores y cantantes, sobre todo españoles, es que lo que llamamos zarzuela grande puede parangonarse con un tipo de género operístico. El que los cantantes sean comunes para una y otra obra, vendría a desdibujar la línea de aquellos que piensan que son dos géneros totalmente distintos. Tal iniciativa se recibe con agrado, pues muestra las posibilidades de los cantantes en un género y otro.

Una incógnita era si las dos partituras musicales - la de **Sorozábal** y la de **Leoncavallo** - podían encontrar un lugar común o darse de bruces. Al escucharlas conjuntamente, a pesar de las diferencias de estilo - una es una opereta y la otra una ópera -, así como la separación de los años, no resulta hiriente al oído. Es más, la partitura de
Sorozábal
posee momentos orquestales cercanos al mundo operístico, lo cual es lógico, una vez que el compositor español se mueve en las lindes del "verismo", y

Leoncavallo
deambula por el verismo. Además, en los compositores españoles de zarzuela siempre ha habido una nostalgia de componer ópera, y aprovechan el menor resquicio para un apunte aquí y allá.
Sorozábal
no iba a ser menos, y en
Adiós a la Bohemia
(CLIKEAR)
,
la aproximación operística es notable.

El 16 de abril el reparto estaba integrado por **Maria Rey-Joly** (princesa ***Sofia*** en *Black* y ***Nedda*** en
I Pagliacci
),
Fabián Veloz
(
Black
y
Tonio
en
I Pagliacci
),
Carlos Bergasa
(
Silvio
en
I Pagliacci
),
Albert Montserrat
(
Canio
en
I Pagliacci
) y
Rubén Amoretti
(
White
en
Black
).

María Rey- Joly es una soprano de gran versatilidad interpretativa y de seguridad canora. En esta ocasión, sin desmerecer su interpretación como princesa ***Sofía*** en *Black*, llama poderosamente la atención como
Nedda
en
I Pagliacci
. Es posible, que a pesar de lo dicho anteriormente, en su partitura se denuncia la superioridad de
Leoncavallo
.

El barítono **Fabián Veloz** está espléndido tanto en ***Black*** como en **Tonio**. En esta ocasión ambas partituras participan de una calidad similar.
Sorozábal
apunta, en él, una cierta vena operística.

Quien arranca el aplauso del público es el tenor **Javier Galán** en su papel de ***Dupont*** (*Black, el Payaso*
). Sus dos intervenciones fueron muy buenas, con una limpieza en los agudos y una modulación acertada. Es verdad que la partitura posee una calidad llamativa, y no es casual el que
Alfredo Kraus
la interpretara en la versión discográfica
(1)
.

El barítono **Carlos Bergasa** es ***Silvio*** (*I Pagliacci*). Buena su interpretación y voz plena. **Ruben Amoretti**
es un bajo de templada voz y buena potencia que llena la escena.

Ambas obras están dirigidas con buen ritmo escénico por parte de **Ignacia García**. Son brillantes las escenas circenses y de gran movilidad. Tal ritmo decrece en
I Pagliacci
, aunque es cierto que se trata de otra situación dramática. La representación de
Arlequín
y
Colombina
, resulta un tanto desvaída.

En ambas obras hay que alabar el movimiento de los coros, que musicalmente son solventes.
Donato Renzetti
, dirige la orquesta con buen pulso. En alguna ocasión, en
Black
el volumen es un tanto elevado, con perjuicio para los cantantes. También es cierto que la acústica del
Teatro de la Zarzuela
no es eficaz en todos los ángulos.

El espacio escénico único posee un gran poder de evocación, y están bien resueltos los diversos espacios a los que obliga *Black*, los cuales resultan expresivos, dentro de un cierto minimalismo. La escenografía posee la virtud de no romper el ritmo de la obra en las mutaciones escénicas.

Este programa doble ha resultado un acierto. Al final, el público aplaudió la representación con fervor

(1) Hispavox. Alfredo Kraus, Renato Cesari, Leda Barcal, Enriqueta Serrano y dirección de Pablo Sorozábal.

BLACK, EL PAYASO

I PAGLIACCI
FOTOS: T. DE LA ZARZUELA

Título: *Black, el payaso (Opereta en un prólogo y tres actos)*
Libreto: *Francisco Serrano Anguita*
Música: *Pablo Sorozábal*
Estrenada *en el Teatro Coliseum de Barcelona, el 21 de abril de 1942*
Edición *de la Sociedad General de Autores de España, 1842*

Versión escénica: *María José García e Ignacio García*
Producción *del Teatro Español (200ó), revisada para estas representaciones.*
Intérpretes: *María Jose Moreno/ María Rey-Joly (Princesa Sofía de Surevia),Nuria García-Arrés (Catalina Feodorovna), Trinidad Iglesias (La condesa de Saratov Juan Jesús Rodríguez /Fabián Veloz (Black), Rubén Amoretti (White), Javier Galán (Carlos Dupont), Miguel Palenzuela (Gregorio Zinenko), José Manuel Montero (Henry Marat), Miguel Sola (El Barón de Orsava), Jorge Merino (Baydarov), Emilio Gavira (El director de escena)*

Título: *I Pagliacci (Drama en un prólogo y dos actos)*
Libreto y Música: *León Cavallo*
Estrenado *en el Teatro dal Verme de Milán, el 21 de Mayo de 1892*
Edición crítica: *Giacomo Zani*
Casa Musicale *Sonzogno i di Piero Ostali (Milán)*
Nueva Producción *del Teatro de la Zarzuela.*
Intérpretes: *María José Moreno /María Rey-Joly (Nedda), Jorge de León / Albert Montserrat (Canio), Juan Jesús Rodríguez/ Fabián Veloz (Tonio), Miguel Borrallo (Peppe), David Menéndez / Carlos Bergasa (Silvio), Antonio Gonzalez/ Francisco José Pardo* (Campesinos)*

** Miembros del coro del Teatro de la Zarzuela*

MUSICOS EN ESCENA: *José Fernández (clarinete), Juan Antonio Mira (violín), Jesús Mozo (acordeón)*

ARTISTAS DE CIRCO: *Oscar Alba (malabarista), Marisa Prada (trapecista), HÉctor Vázquez (malabarista)*

FIGURACION: *Alex Amaral, María Briones, Ramón Ceballos, Ana Cerdeirina, Sumeya El Jaouhar, Rafael García, Mamen Godoy, Jorge Martín, Jorge Mayor, Xavi Montesinos, Francisco Núñez, Alejandro Valenciano*

Escenografía: *Juan Sanz y Miguel Ángel Coso*
Vestuario: *Pepe Corzo*
Iluminación: *Paco Ariza*
Asesor de números circenses: *Hernán Gene*

Asistente coreográfico: *Manuel Segovia*
Ayudante de dirección: *Antonio C. Guijosa*
Ayudante de escenografía: *Alejandra González*
Ayudante de vestuario: *Isabel Cámara*
Ayudante de iluminación: *Daniel Checa*
Asistente de escenografía: *Marianela Morales*
Orquesta *de la Comunidad de Madrid Titular del Teatro de la Zarzuela*
Coro *del Teatro de la Zarzuela*
Director del coro: *Antonio Fauró*
Escolanía *Cantorium*
Director: *Antonio Bautista*

Realización de escenografía: *Decoraciones Bongar, S.L*
Realización de vestuario: *Sastrería Cornejo*
Tocados: *Esteban Cedres*
Utilería: *Hermanos Mateos*
Dirección musical: *Donato Renzetti / Domenico Longo*
Dirección de escena: *Ignacio García*
Estreno en Madrid: *Teatro de la Zarzuela, 6 - IV - 2014*

Más información

- **Black el Payaso. I Pagliacci. T. Zarzuela**
- **Black el Payaso- I Pagliacci. T. Zarzuela. Entrevista**

José Ramón Díaz Sande

Copyright©diazsande

(sin teclear www)