

CUADERNO DIDÁCTICO GUÍA DEL PROFESOR

TEXTOS DE **JOSÉ PRIETO MARUGÁN**

COLABORACIÓN ESPECIAL DE PABLO VIAR

[PROGRAMA TRIPLE]

LA ESPAÑA ANTIGUA EL SOCHANTRE Y SU HIJA LA ESPAÑA MODERNA

PRIMERA RECUPERACIÓN DESDE SU ESTRENO

Tonadillas de **Blas de Laserna**



[SALÓN DE ACTOS DE LA FUNDACIÓN JUAN MARCHI]

Viernes, 8 de enero de 2016, 19.00 h (entrada libre)
Sábado, 9 de enero de 2016, 12.00 h (entrada libre)
Domingo, 10 de enero de 2016, 12.00 h (entrada libre)
Martes, 12 de enero de 2016, 10.00 y 12.00 h (funciones escolares)
Miércoles, 13 de enero de 2016, 19.30 h (entrada libre)
Jueves, 14 de enero de 2016, 12.00 h (función escolar)

[PROGRAMA TRIPLE]

BLAS DE LASERNA
(1751-1816)

LA ESPAÑA ANTIGUA
(1784)

TONADILLA A SOLO

EL SOCHANTRE Y SU HIJA
(1779)

TONADILLA A TRES

LA ESPAÑA MODERNA
(1785)

TONADILLA A SOLO

Ilustraciones

José del Castillo. Cartones para tapices de la Real Fábrica de Santa Bárbara, detalles (Madrid, 1779). © Museo de Historia de Madrid

Manuel de la Cruz (dibujos), Juan de la Cruz (grabados). Acuarelas y estampas, detalles (Madrid, 1777).

© Biblioteca Nacional de España y Museo de Historia de Madrid

Duración aproximada: 60 minutos (sin descanso)

Coordinación: **Departamento de actividades pedagógicas**

Textos: **José Prieto Marugán**

Coordinación editorial: **Víctor Pagán**

Diseño de Portada: **Bernardo Rivavelarde**

Diseño de interior y maquetación: **Antonio Ballesteros**

Los textos contenidos en este cuaderno pueden reproducirse libremente, citando la procedencia y los autores de los mismos.

NIPO: 035-16-009-5 D.L.: M-318-2016

Edición de la música y del texto
Fundación Juan March y Teatro de la Zarzuela



Coproducción de la Fundación Juan March y el Teatro de la Zarzuela

La función del miércoles 13 de enero se transmite en directo
por Radio Clásica de Radio Nacional de España

NUEVO PROGRAMA PEDAGÓGICO 201516

Una temporada más ofrecemos al público escolar y al público en general una programación entretenida y variada con obras musicales de gran calidad, de fino humor y con personajes inolvidables. Para el público juvenil nos volvemos a aproximar al teatro de cámara presentando en coproducción con la Fundación Juan March *El pelele* de Julio Gómez, recuperación de un título importante, y su coetánea *Mavra* de Ígor Stravinski, basada en un cuento de Aleksandr Pushkin —ambas en programa doble—, o las tres *Tonadillas* de Blas de Laserna, obras del siglo dieciocho cargadas de costumbrismo y crítica social.

El público infantil va a disfrutar de *Pinocho*, obra sobre este famoso personaje con música de Pierangelo Valtinoni, que ha sido representada en distintos idiomas en varios teatros europeos, y que ahora se estrena en España en castellano. Y, por último, tanto el público infantil como el juvenil disfrutarán de *El sapo enamorado*, de Pablo Luna, y *El corregidor y la molinera*, de Manuel de Falla, en coproducción con la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, en unas entretenidas versiones donde la pantomima adquiere una especial relevancia. Todo esto nos permite desarrollar unas propuestas escénicas en la que los géneros teatrales nos llevan por un recorrido lírico que va desde la Ilustración hasta la actualidad.





ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	6
Teatro de la Zarzuela	8
Breve historia de la zarzuela	9
LOS CREADORES	11
Escritor	11
Compositor	11
LOS INTÉRPRETES	12
Cantantes y voces	12
Actores	14
Bailarines	14
Orquesta	14
Coro	14
Director musical	14
Director de escena	14
LA REPRESENTACIÓN	15
VOCABULARIO	17
PROPUESTA DEL DIRECTOR DE ESCENA	18
La tonadilla escénica o el reflejo de lo cotidiano	
Pablo Viar	
LA TONADILLA ESCÉNICA	21
José Prieto Marugán	
Historia	21
Estructura	21
Temas	22
Características musicales	22
Características teatrales	22
Compositores y escritores	23
Los intérpretes	24
La tonadilla en América	24
ESPACIOS ESCÉNICOS: TEATRO DE LA CRUZ Y TEATRO DEL PRÍNCIPE	26
BLAS DE LASERNA, EL ÚLTIMO TONADILLERO	28
Las obras	31
Estructura musical	32
<i>La España antigua</i>	32
<i>El sochantre y su hija</i>	32
<i>La España moderna</i>	33
PROPUESTA PEDAGÓGICA	34
Actividades previas	34
Actividades posteriores	34
Respuestas	36
REPARTO / FICHA ARTÍSTICA	38
FORMA ANTICVA	39

INTRODUCCIÓN

ESTIMADO PROFESOR:

El cuaderno didáctico que tienes en tus manos ha sido preparado por el Departamento de Actividades Pedagógicas del Teatro de la Zarzuela, con la intención de servirte de guía y ayuda para preparar y realizar con tus alumnos la actividad extraescolar antes de asistir a la representación de una obra lírica pensada para el público más joven, aunque presentada con todos los medios necesarios: cantantes, orquesta, actores, escenografía, iluminación. Nuestro objetivo último es mostrar a los jóvenes y niños, con tu ayuda, que el género lírico es un espectáculo artístico, entretenido y divertido.

Hemos planteado este cuaderno en dos bloques. En el primero te ofrecemos unos datos que te serán útiles como información previa a la actividad de la asistencia al teatro. Hablaremos después de cómo se identifican las voces de los cantantes; cómo es la orquesta que les acompaña; qué es la escenografía y cuál es el cometido de los responsables y participantes de la representación. Este bloque se cierra con un esquemático vocabulario de la terminología teatral y musical de las obras que estudiamos en este cuaderno.

El segundo bloque lo dedicamos a la obra que los niños y jóvenes van a contemplar. Te proporcionamos información básica sobre los autores, los personajes y la estructura musical de la obra. También adelantamos su argumento. Las actividades propuestas le pueden proporcionar al alumno la posibilidad de desarrollar un trabajo creativo en la clase; evaluar y vincular la obra con otras áreas de estudio y otras formas y disciplinas artísticas y recursos de audio y de vídeo siempre que las haya.

Queremos, por último, agradecer tu interés por difundir el género lírico español entre los niños y jóvenes, y nos ponemos a tu disposición para cuantas sugerencias, aclaraciones o recomendaciones quieras hacernos llegar.

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

Teatro de la Zarzuela de Madrid



TEATRO DE LA ZARZUELA

El Teatro de la Zarzuela es uno de los teatros más antiguos de Madrid, pues tiene más de 150 años. Está situado en el número 4 de la calle de Jovellanos, detrás del edificio del Congreso de los Diputados y fue construido en 1856 por iniciativa de un grupo de personas relacionadas con la música: los compositores Francisco Asenjo Barbieri, Joaquín Gaztambide, Rafael Hernando, José Inzenga y Cristóbal Oudrid, el dramaturgo Luis Olona y el cantante Francisco Salas.

Aunque dedicado básicamente a la zarzuela, ha habido en él otros espectáculos: teatro, recitales, danza, variedades, conciertos de música sinfónica y española e incluso ópera.

En él han trabajado todos los grandes cantantes de ópera y zarzuela de nuestro país y los mejores directores nacionales. Y toda una serie de profesionales del teatro, del espectáculo y del entretenimiento de otras partes del mundo.

En el teatro, además de los cantantes, músicos y actores, trabaja mucha gente que no vemos, pero que están ahí: regidores, electricistas, carpinteros, utileros, técnicos de sonido e iluminación, técnicos de máquinas y del telar, etc.

BREVE HISTORIA DE LA ZARZUELA

La zarzuela es un espectáculo teatral, específicamente español, en el que los intérpretes alternan el canto, la declamación y el recitado. Tiene casi 400 años de historia. El género nació en tiempos de Felipe IV (1621-1665), muy aficionado a la caza y al teatro. Este monarca tenía, en los montes de El Pardo, donde hoy viven los Reyes de España, un pabellón que utilizaba para descansar cuando iba de cacería por aquellos lugares, muy poblados de zarzas. Allí, por las noches, se preparaban espectáculos para el entretenimiento del monarca y sus invitados, a los que se dio el nombre de «fiestas de zarzuela». De ahí proviene el nombre de esta especialidad teatral.

Desde aquellos años la zarzuela ha pasado por distintos períodos, desde las zarzuelas barrocas, que se caracterizan por los temas mitológicos y por la grandiosidad de las presentaciones, utilizando sofisticados ingenios para representar el mar, el cielo, tormentas.

Desde 1840 la zarzuela romántica empieza a convertirse en un espectáculo popular. Se construyen teatros y el género produce algunos de sus mejores títulos.

La zarzuela evoluciona y se crean nuevos tipos, aunque siempre se mantiene la característica de cantar, declamar y recitar alternativamente. Surge el teatro por horas, el género chico, la revista de actualidad, la comedia musical, la opereta, la revista de espectáculo, los cuentos líricos, etc. Toda una serie de modelos, con características propias a los que, generalmente, llamamos zarzuelas. Como cualquier obra teatral, las zarzuelas se dividen en actos, cuadros y escenas.



LOS CREADORES

Para crear una obra lírica hace falta la estrecha colaboración de dos profesionales: el escritor y el compositor.

ESCRITOR

Es el profesional que desarrolla el texto, tanto los diálogos como las partes de los cantables, que suelen estar en verso. El resto puede ser en verso o en prosa. En la zarzuela ha habido escritores de textos muy importantes como: Antonio Paso (padre e hijo), Carlos Arniches, Carlos Fernández Shaw, Francisco Camprodón, Guillermo Fernández-Shaw, los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, Luis Mariano de Larra, Salvador María Granés y otros muchos.

A veces se unen dos escritores para crear un texto. Son importantes estas parejas: Antonio Paso y Joaquín Abati, Carlos Arniches y Celso Lucio, Enrique Paradas y Joaquín Jiménez, Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw y Guillermo Perrín y Miguel de Palacios.

COMPOSITOR

Es el profesional que escribe la música de las partes cantadas y de las instrumentales. Normalmente suele adaptarse a las letras escritas por el libretista, pero a veces, es el propio compositor quien escribe el texto de alguna de las canciones.

Compositores fundamentales de la zarzuela son: Amadeo Vives, Cristóbal Oudrid, Emilio Arrieta, Federico Chueca, Federico Moreno Torroba, Francisco Alonso, Francisco Asenjo Barbieri, Gerónimo Giménez, Jacinto Guerrero, Jesús Guridi, Joaquín Gaztambide, Joaquín Valverde (padre e hijo), José Serrano, Manuel Fernández Caballero, Pablo Luna, Pablo Sorozábal, Pedro Miguel Marqués, Ruperto Chapí, Tomás Bretón y Vicente Lleó.

Hay veces que se unen dos compositores para escribir una zarzuela, como el caso de Federico Chueca y Joaquín Valverde, Quinito Valverde y Tomás López Torregrosa, y Reveriano Soutullo y Juan Vert.

LOS INTÉRPRETES

Para montar una obra lírica se necesita un variado grupo de intérpretes.

CANTANTES Y VOCES

Los cantantes, de ópera o de zarzuela, se dividen grupos, según las características de su voz.

VOCES FEMENINAS

SOPRANO

Es la voz más aguda y la más frecuente. Es muy ágil, tiene capacidad para hacer gorgoritos (coloraturas), gran potencia y rica sonoridad.

MEZZOSOPRANO

Voz intermedia dentro del grupo femenino. Su timbre es cálido y lleno, dando sensación de apasionamiento.

CONTRALTO

La más grave del grupo. Posee agilidad media y un timbre profundo y pastoso. Es voz muy rara y no se emplea en la zarzuela.

VOCES MASCULINAS

TENOR

La más brillante y aguda entre las masculinas. Es potente, ágil, enérgica, brillante y flexible.

BARÍTONO

Voz intermedia y la más habitual entre los hombres, llena y empastada. Tiene buena agilidad y timbre algo velado.

BAJO

La más grave del grupo. Su timbre es oscuro y denso, no tiene demasiada agilidad.

COMPARACIÓN DE LAS VOCES

SOPRANO (MUJER)



TENOR (HOMBRE)



MEZZOSOPRANO (MUJER)



BARÍTONO (HOMBRE)



CONTRALTO (MUJER)



BAJO (HOMBRE)



Como esta división es muy genérica, se emplean adjetivos que concretan algo más: ligera (voz muy aguda, la más aguda de todas); lírica (tendencia hacia el agudo) y dramática (hacia el grave). Por ejemplo: soprano lírico-ligera, tenor lírico, tenor dramático, soprano dramática. En la zarzuela, a las sopranos también se les llama tiples.

ACTORES

Los cantantes, de ópera o de zarzuela, se dividen en grupos, según las características de su voz.

BAILARINES

En muchas zarzuelas es necesaria la presencia de bailarines, que interpretan jotas, fandangos, seguidillas o danzas de ese tipo.

ORQUESTA

La orquesta necesaria para una zarzuela requiere, dependiendo de cada obra, entre 25 y 60 músicos. La del Teatro de la Zarzuela es la Orquesta de la Comunidad de Madrid; tiene unos 80 profesores, pero no siempre trabajan todos a la vez en el teatro.

La orquesta, sinfónica o filarmónica, está formada por instrumentos de cuerda frotada (violines, violas, violonchelos y contrabajos), instrumentos de viento-madera (flauta, oboe, clarinete, fagot), instrumentos de viento-metal (trompeta, trompa, trombón, tuba), percusión (timbales, caja, bombo, platillos y otros muchos instrumentos), arpa y piano. El compositor puede incluir cualquier otro instrumento que considere necesario.

CORO

Un coro es un conjunto de cantantes. En un coro, los seis tipos de voces que hemos visto, se agrupan en cuatro: sopranos y mezzosopranos (también llamadas altos), para las voces femeninas, y tenores y bajos para las masculinas. Hay varias clases de coros: masculinos, femeninos, mixtos (hombres y mujeres) e infantiles.

DIRECTOR MUSICAL

Es el responsable de todo lo que tiene que ver con la parte musical de la obra lírica. Es quien dirige la orquesta, a los cantantes y a los solistas; quien determina la velocidad, la intensidad, la expresión, y todos los detalles que constituyen una interpretación musical. Tiene que conocer muy bien las características de las voces, porque su deber es acompañar al cantante, ayudándole a que sus intervenciones sean musicalmente atractivas.

DIRECTOR DE ESCENA

Es, junto al director musical, la persona que tiene más responsabilidad sobre el espectáculo. Es quien imagina la concepción general de la obra, el que decide la escenografía y el vestuario, el que determina cómo han de moverse los intérpretes y el coro en el escenario, el que pide a los actores y cantantes cómo han de interpretar su papel... Es el máximo responsable artístico del espectáculo. Éste puede seguir las indicaciones de los autores, aunque suele tener muchas posibilidades de aplicar sus propias ideas.



LA REPRESENTACIÓN

Para representar una zarzuela (o cualquier tipo de espectáculo teatral) hace falta disponer de los elementos que forman la escenografía: decorados, cortinas, muebles, adornos... toda clase de cosas y enseres con los que se construye el lugar donde se desarrolla la obra. Esta labor la llevan a cabo los escenógrafos, que son los creadores del espacio. Los carpinteros construyen los decorados que ha imaginado el director de escena o el escenógrafo.

Intervienen también los iluminadores que se encargarán de seleccionar la luz más adecuada en cada momento, haciendo los cambios necesarios para que la escena resulte lo más parecida posible a como la ha imaginado el director de escena o el escenógrafo.

Los figurinistas son los encargados de diseñar los trajes y ropas que han de llevar los intérpretes. Tienen que tener muy presente los detalles de la obra (zarzuela, ópera, comedia o tragedia), en qué lugar y en qué época se desarrolla, para que sus diseños encajen adecuadamente. Los trajes los confeccionan, normalmente, personas o empresas que se dedican a esto, pero los sastres del teatro se encargan de realizar los pequeños ajustes que siempre hacen falta.



VOCABULARIO

Allegro. Rápido, y casi siempre, alegre y jovial.

Andante. Tranquilo, sin precipitación.

Bolero. Danza y música popular española, en compás ternario, velocidad lenta y movimientos reposados y elegantes. También, canción cubana, lenta, sentimental y amorosa.

Cámara. música, orquesta, ópera de. Tipo de música, orquesta u ópera, adecuada para ejecutarse en locales pequeños y por un número reducido de intérpretes.

Comedia. Obra teatral, en uno o varios actos, de asunto ligero y desenlaza feliz.

Gallinero o Paraíso. Conjunto de butacas en el piso más alto del teatro.

Jácara. Danza y música popular española.

Sainete. Pieza teatral jocosa, normalmente en un acto, de carácter popular. Puede tener música o no.

Seguidilla. Danza popular española y música correspondiente. Hay varios tipos: manchegas, boleras...

Sochantre. Cantante, y más propiamente director de coro en las iglesias.

Suite. Obra musical compuesta de distintas piezas.

Texto. Libro escrito de los espectáculos teatrales con música.

Tragedia. Obra teatral de asunto serio y con desenlace normalmente triste y desastroso.

Terceto, cuarteto, quinteto, sexteto... Composición para tres, cuatro, cinco, seis... voces o instrumentos. Cuando son tres instrumentos se llama "trío".

Tirana. Canción popular antigua, lenta y en compás ternario, que incluye las palabras "ay, tirana, tirana".

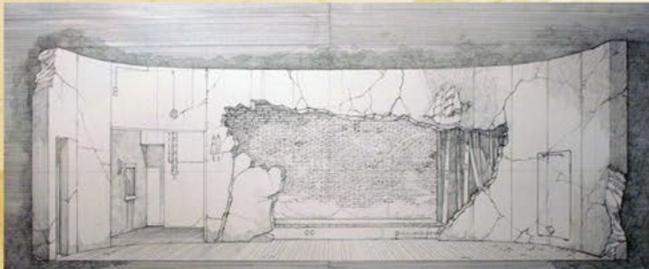
Tonadilla. Antigua canción, alegre y picaresca, intercalada en los intermedios de una función teatral, aunque luego evolucionó hasta convertirse en un género autónomo.

Tramoya. Maquinaria para efectuar cambios en la decoración del escenario.

Utilería. Conjunto de los objetos que usan los actores en la representación.

PROPUESTA DEL DIRECTOR DE ESCENA

LA TONADILLA ESCÉNICA O EL REFLEJO DE LO COTIDIANO



Ricardo Sánchez Cuerda.
Propuesta de decorado para el programa de Tonadillas. Dibujo a lápiz y tinta, 2015. Colección del artista (Madrid)



Ricardo Sánchez Cuerda.
Propuesta de decorado para el programa de Tonadillas. Dibujo digital a color, 2015. Colección del artista (Madrid)

Este programa dedicado a la tonadilla escénica del siglo XVIII nos ofrece la atractiva y poco frecuente posibilidad de visitar y explorar un género dramático-musical, cuya presencia en los escenarios madrileños de la época resultó tan intensa como efímera. Y hacerlo, además, a través de tres obras muy representativas del arte de Blas de Laserna, uno de sus más prolíficos y destacados compositores.

La España antigua (1784) y *La España moderna* (1785) constituyen dos ejemplos paradigmáticos de tonadillas a solo o compuestas para un único intérprete. Se trata de piezas que carecen de un argumento como tal, y en las que su protagonista absoluta, la tonadillera, aparecía como una aguda comentarista de las vicisitudes sociales de su época. Algunas de aquellas carismáticas artistas, cuyas imágenes han llegado hasta nosotros a través de los retratos de Goya, alcanzaron, como es sabido, una enorme popularidad en su tiempo. La inmediata conexión que se establece entre ambas piezas desde sus títulos mismos, y las comparaciones que los asombrosamente actuales contenidos de ambos textos establecen entre los avatares diarios de dos épocas distintas, —la antigua y la moderna o la de “entonces” y la de “ahora”—, nos permitirán acompañar a los personajes en una travesía temporal desde el momento histórico en que las piezas fueron estrenadas (los últimos años del convulso y fascinante siglo XVIII), hasta la no menos convulsa y fascinante actualidad.

Por su parte, *El sochantre y su hija* (1778), la tonadilla a tres que ocupa la parte central del programa, presenta, a diferencia de las dos piezas a solo, un argumento cómico de ficción protagonizado por el sochantre —o sea el director del coro en los oficios divinos—,¹ su hija y el pretendiente de esta, un joven barberito. Se trata de una trama más desarrollada, un conflicto amoroso que se presta a ser ampliado a las otras piezas del espectáculo.

Un espectáculo que transcurre dentro de un ambiente festivo y de sana diversión que remite, de alguna manera, a la cultura popular y carnavalesca en que hunde sus raíces este singular universo lírico. Un universo apasionado y lleno de vitalidad, cuyos múltiples y variados elementos aparecen aquí integrados en la elegante escenografía diseñada por Ricardo Sánchez Cuerda. Una escenografía que ofrece ingeniosas soluciones a la flexibilidad de la forma escénica del género a través de la sucesiva aparición de varios espacios de representación y que aporta un sugerente marco “geográfico” al viaje de la tonadillera a través de las distintas épocas. Un espacio multifuncional, en fin, que acoge esta temprana manifestación de la vida real, esta lírica del día a día, este primer reflejo de lo cotidiano.

Pablo Viar

Director de escena del programa triple

¹ So (Del lat. *sub.*). prep. Bajo, debajo de. So capa de. So color de. So pena de. So pretexto. Chantre (Del fr. *chantre*). Dignidad de las iglesias catedrales, a cuyo cargo estaba antiguamente el gobierno del canto en el coro.



LA TONADILLA ESCÉNICA

JOSÉ PRIETO MARUGÁN

Conocemos con este nombre una obra dramática con distintas piezas musicales, verdadero género lírico teatral español, surgido a mediados del siglo XVIII y vigente hasta la mitad del XIX.

HISTORIA

Teniendo como precedentes distintas formas de teatro musical (entremeses cantados, bailes entremesados, loas o jácaras), nació como una canción suelta que se interpretaba en el descanso entre las jornadas (actos) primera y segunda, o precediendo a la tercera, de las obras teatrales mayores: tragedias, dramas, sainetes, de manera que una tarde de teatro presentaba este esquema:

Comedia, sainete o drama PRIMERA JORNADA	Tonadilla	Comedia, sainete o drama SEGUNDA JORNADA	Tonadilla	Comedia, sainete o drama TERCERA JORNADA
---	-----------	---	-----------	---

Poco a poco, la tonadilla escénica fue evolucionando, alargándose en su desarrollo temático y musical, creciendo en duración, complejidad y número de intérpretes. Llegó a utilizar temas propios, no relacionados con la obra teatral que se representaba, y poco menos que a sustituir a las obras principales. A finales del siglo XVIII, la tonadilla escénica era una pequeña ópera cómica independiente.

José Subirá (1882-1980), el musicólogo que más ha estudiado el tema, distribuye su historia en cinco etapas: aparición y albos (1751-1757), crecimiento y juventud (1757-1770), madurez y apogeo (1771-1790), hipertrofia y decrepitud (1791-1810), y ocaso y olvido (1811-1850).

Se conservan unas 2.000 tonadillas, localizadas principalmente en la Biblioteca Musical del Ayuntamiento de Madrid, en la Biblioteca Nacional de España.

ESTRUCTURA

Desde el punto de vista formal, podemos considerar las tonadillas divididas en tres partes:

1. INTRODUCCIÓN, presentación o apertura.
2. DESARROLLO de la historia.
3. CONCLUSIÓN, formada por unas seguidillas (boleras, manchegas, murcianas) u otras danzas.

Había tonadillas a solo, a dos y a tres, según el número de personajes intervinientes. Cuando participaban más de cuatro, se denominaban tonadillas generales.

TEMAS

La tonadilla escénica es un espectáculo de actualidad: aborda temas cotidianos, sucesos, crítica social, siempre tratados con humor, sarcasmo o sátira; no hay dramas ni lágrimas. En ellas solían criticarse las modas, las costumbres, e incluso algunas personas y, en algunos casos, no faltaba la picardía ejercida por las comprometedoras tonadilleras. En cierto modo, podríamos hablar casi de una crónica periodística de la sociedad de la época, siempre de carácter popular.

Una buena forma de imaginar cómo eran las tonadillas escénicas es pensar en los cuadros que retratan personajes y costumbres populares madrileños de Francisco de Goya.

También se escribían tonadillas para celebrar acontecimientos (*La pamesana y las majas*, de 1765, para festejar la llegada a Madrid de la princesa de Parma, María Luisa). Las había de carácter militar y patriótico, como *La toma de Mahón* o *El sitio de Melilla*). No faltaban las que destacaban las cualidades de algunos intérpretes, aunque la verdad no estuviera siempre presente. Entre estas últimas podemos citar *Garrido enfermo y su testamento*, de 1785, para el popularísimo intérprete Miguel Garrido y la *Tonadilla del pintor*, de Luis Misón, para María Ladvenant o *Los deseos de la Pulpillo*, para María Pulpillo y Barco (1763-1809), segunda esposa del compositor Blas de Laserna.

CARACTERÍSTICAS MUSICALES

Aunque la tonadilla escénica evolucionó desde una sencilla canción a una pequeña ópera cómica de cámara, podemos destacar como características generales la ausencia del coro y la presencia de pocos solistas vocales. El acompañamiento instrumental era escaso; a veces bastaba con unas simples castañuelas, aunque lo más frecuente, sobre todo al principio, fue el uso de una guitarra que tocaba el propio actor-cantante. Con el paso del tiempo, el acompañamiento fue creciendo y se emplearon instrumentos populares (dulzainas, tambores) y hasta pequeñas orquestas formadas por 8 o 10 músicos (violines, oboes, flautas, trompas).

La música es sencilla, melódica, con armonías simples y sin desarrollos técnicos. Emplea danzas populares autóctonas (fandangos, seguidillas, tiranas, boleros...). Cada obra solía terminar con unas seguidillas de despedida, aunque en ocasiones se sustituían por otra danza.

A partir de 1790, la música acusa la influencia de la ópera italiana que se estaba introduciendo en España gracias al apoyo de los reyes Borbones, aunque se mantiene el uso de ritmos y bailes propios españoles.

CARACTERÍSTICAS TEATRALES

Al ser una obra escénica, presenta una cierta expresión teatral, gestual y de movimientos, destinada a marcar, subrayar o destacar las ideas del texto. Esta expresividad actoral aumenta en aquellas tonadillas que tienen intenciones pícaras, o son expresión crítica de las costumbres y modas.

El lenguaje empleado es sencillo y directo, con utilización de los giros y vocabulario propios de las clases populares. De la misma manera que en la música, se busca la sencillez, la comprensión directa y no tanto la bella estética de la literatura.

El valor literario de sus textos era escaso, porque su intención era la de entretener y divertir. Sin embargo, son auténticos documentos sobre las costumbres de la época.

Como eran interpretadas en los intermedios de las grandes obras, no solían utilizar decorados ni escenografías especiales.

En términos generales, su estructura responde a la división tradicional de las obras teatrales, que conocemos como: planteamiento, nudo y desenlace. Esta organización se presenta incluso en aquellas tonadillas que resultan más una crónica "periodística" (criticar sucesos, comportamientos municipales, etc.) que una obra argumental. Estas tres unidades son la INTRODUCCIÓN, el DESARROLLO y la CONCLUSIÓN y moraleja.

La INTRODUCCIÓN tiene como función llamar la atención del público (para que sepa que va a empezar la tonadilla y preste atención), y presentar a los personajes o la temática que a tratarse.

El DESARROLLO, expone la historia, el enredo de la fábula, incluyendo, cuando procede, comentarios, críticas a base de coplas y de la intervención de los diferentes personajes,

La CONCLUSIÓN, apoyada por lo general en una seguidilla (boleras, manchegas, murcianas) u otra danzas, como jotas, fandangos, minuetos, tiranas... cierra la tonadilla y deja en el aire una moraleja, un consejo, una recomendación.

Si aplicamos este esquema a una de las tonadillas de este programa, *La España antigua*, por ejemplo, tendremos que la Introducción, ocupa los tres primeros números musicales, en los que la persona se presenta y confiesa a qué viene. El desarrollo, serían los dos siguientes números, en los que compara el comportamiento social antiguo con el actual. La CONCLUSIÓN arranca con la última estrofa de las "coplas" en la que el protagonista se extraña de que a esta época la llamen "Siglo Ilustrado", y cierra con las obligadas seguidillas.

COMPOSITORES Y ESCRITORES

Aunque en muchas ocasiones los autores, tanto del texto como de la música, permanecían en el anonimato, a lo largo de la historia de la tonadilla escénica, han tenido especial importancia los siguientes: Pedro Aranaz (Tudela, Navarra, 1742-Cuenca, 1820), maestro de capilla, autor de algunas tonadillas y música religiosa e instrumental. José Castel, valenciano o catalán, activo en Madrid entre 1769 y 1781, escribió música teatral. Pablo Esteve (Barcelona, h.1730-Madrid, 1794), autor de unas 300 tonadillas. Fernando Ferandiere (h.1740-h.1816), guitarrista, violinista y compositor de origen zamorano, autor de obras instrumentales y tonadillas. Manuel García (Sevilla, 1775-París, 1832); su verdadero nombre era Manuel del Pópulo Vicente García; tenor y compositor de prestigio, estrenó *El barbero de Sevilla*, de Rossini, triunfó en los grandes teatros de ópera europeos (Madrid, París, Londres, Nápoles, San Petersburgo) y llevó la ópera a Norteamérica. Blas de Laserna (Corella, Navarra, 1751-Madrid, 1816), autor de más de 700 tonadillas. Luis Misón (Mataró, Barcelona, 1727-Madrid, 1766), instrumentista y compositor.

Muchos le consideran el creador de la tonadilla escénica. Escribió mucha música para el teatro. Pablo del Moral, del que se conservan unas 150 tonadillas. Antonio Rosales (Madrid, 1740-1801), autor de zarzuelas y unas 150 tonadillas. Jacinto Valledor (Madrid, 1744-hacia 1809), compositor de los teatros de Madrid y autor de la tonadilla *La cantada vida y muerte del general Malbrú*.

En cuanto a los autores del texto, en la mayoría de las tonadillas no figura su nombre. Se sabe que Ramón de la Cruz (Madrid, 1731-1794) y Tomás de Iriarte (Puerto de la Cruz, Tenerife, 1750-Madrid, 1791) escribieron varias, aunque se desconocen los títulos concretos. Además de ellos se conocen los nombres de Pedro Rodríguez, Sebastián Vázquez, Manuel del Pozo, Rodríguez de Arellano y Luciano Comella. En muchos casos, eran los propios músicos o los intérpretes quienes escribían los textos de las tonadillas.

LOS INTÉRPRETES

Los actores-cantantes que interpretaban las tonadillas eran muy populares, tanto que, en ocasiones, la gente iba al teatro más por verles que por la propia obra representada.

Algunos de estos intérpretes, especialmente las mujeres, alcanzaron tal notoriedad que fueron retratados por buenos pintores de la época, incluido el propio Francisco de Goya.

Entre los nombres más conocidos figuran: Lorenza Correa (Málaga, 1773-Madrid, 1831). De gran formación musical llegó a cantar en la Ópera de París. Fue esposa de Manuel García. María Antonia Fernández, la Caramba (Motril, Granada, 1750-Madrid, 1787). Llevaba un lazo en la cabeza y cantaba una canción que, en el estribillo, repetía "Caramba, Caramba". De aquí le quedó el mote. El lazo se llama, precisamente, "caramba". Una tarde de 1786, paseando por el Paseo del Prado la sorprendió una tormenta; para resguardarse de la lluvia se refugió en una iglesia en la que un fraile daba un sermón. Tanto le impresionaron las palabras del sacerdote, que, al día siguiente, abandonó su estilo de vida e ingresó en un convento. María Ladvenant (Valencia, 1741-Madrid, 1767). La llamaban "La Divina María"; murió a los 26 años. María Pulpillo (1763-1809) segunda esposa de Blas de Laserna, destinataria de algunas famosas tonadillas. También adquirieron popularidad, la gaditana Mariana Raboso, la sevillana Polonia Rochel, Polonia Garrido, Joaquina Arteaga y La Granadina.

A ellos suele añadirse el nombre de María del Rosario Fernández, la Tirana (Sevilla, 1755-Madrid, 1803), que no fue cantante sino solo actriz.

Como intérpretes masculinos, mucho menos conocidos, se recuerdan los nombres de Diego Coronado, José Espejo (1720-1797), conquense, Sebastián Briñoli, italiano afincado en España, y Vicente Sánchez, Camas, de origen gaditano, esposo de Mariana Raboso. El más famoso de todos fue Miguel Garrido (Madrid, 1745-1807), llamado "El príncipe de los graciosos", para el que se escribieron varias obras.

LA TONADILLA EN AMÉRICA

La tonadilla escénica, como otras manifestaciones del arte y la cultura españolas, llegó a América donde arraigó con fuerza en Bogotá, Lima, Santiago de Chile,

Buenos Aires, Guayaquil, Montevideo y Ciudad de México. Este tipo de teatro influyó en la creación de géneros musicales autóctonos, dando lugar a obras como la tonadilla *El solterito*, muy popular en el México del siglo XVIII.

En 1776, en el Teatro Coliseo, primer teatro de La Habana, luego llamado Principal, se ofrecieron óperas, zarzuelas y tonadillas. El Teatro de la Ranchería (primer teatro estable de Buenos Aires) tenía en 1792 un archivo de más de mil piezas, entre ellas 49 tonadillas generales, 47 a dos y 99 a solo, además de zarzuelas, comedias, sainetes, etc.

No faltaron, incluso, compositores españoles que viajaron a América, como el caso de Antonio Aranaz (1745-¿?, después de 1805) que recaló en Santiago de Chile y Buenos Aires. En esta última ciudad fue contratado por el Teatro de la Ranchería para enseñar a componer y cantar tonadillas y otras modalidades de teatro musical hispano.

El arraigo de la tonadilla en Hispanoamérica fue tal que algunos de sus elementos culturales influenciaron las obras españolas. En algunas se encuentran ritmos y formas americanas como el cumbé (originario de África), el bambuco o el sonsonete de Buenos Aires (en *El gusto perdido*, de Laserna). También aparecen con cierta frecuencia la figura del indiano y la del negro afroamericano que destaca por las peculiaridades de su habla. Es buen ejemplo la tonadilla *Los negros*, de Luis Misón.



ESPACIOS ESCÉNICOS:

TEATROS DE LA CRUZ Y TEATRO DEL PRÍNCIPE



Luis Paret.
*Primer baile en máscaras
que se dio en el Teatro
del Príncipe.* Óleo sobre
lienzo (Madrid, hacia
1767). © Museo Nacional
del Prado (Madrid)

Blas de Laserna fue compositor de dos de los teatros madrileños más importantes del siglo XVIII: el Teatro de la Cruz y el Teatro del Príncipe. Ambos tuvieron su origen en sendos corrales de comedias que nacieron en el siglo XVI.

El Corral de la Cruz estaba en el cruce de la actual calle de la Cruz con la de Espoz y Mina, y nació en 1579. En 1735, derribado por amenaza de ruina, Pedro de Ribera (1681-1742) levantó en su lugar un teatro "a la italiana", ya con el nombre de Coliseo o Teatro de la Cruz. Es decir, pasó de tener una planta más o menos rectangular (como un patio descubierto) a una forma de herradura; en la nueva distribución, el patio de butacas y los balcones laterales en los pisos altos, sustituyeron al antiguo patio de tierra, los aposentos, la cazuela y el paraíso, propios de los corrales de comedias. En 1849 cambió de nombre, fue llamado Teatro del Drama, y estuvo funcionando hasta 1856, año en que fue demolido.

El Teatro del Príncipe es el actual Teatro Español. Está situado en el número 25 de la calle del Príncipe, ya en la Plaza de Santa Ana, y tiene una muy dilatada historia. Nació en 1574 como Corral de la Pacheca, pues este era el nombre de su propietaria. En 1583 cambia de nombre y recibe el de Corral del Príncipe. Fue derribado en 1744 y sobre su solar se construyó, por el arquitecto Juan Bautista Sachetti (Turín, 1690-Roma, 1764) un nuevo local denominado Coliseo del Príncipe, ya con estructura "italiana" que se inauguró al año siguiente.

En 1802 sufrió un gran incendio y fue reabierto en 1807, según nuevo diseño de Juan de Villanueva (Madrid, 1739-1811). En 1849 pasó a denominarse Teatro Español. En 1895, superó un nuevo estado de ruina. Entre 1920 y 1930 se realizan nuevas modificaciones, y en 1975 otro incendio que afectó al escenario y algunas reformas para adaptarlo a las normativas de seguridad, demoraron su reapertura hasta 1980. Como se ve una larga y accidentada historia. Ambos teatros tenían gran aforo: unos 1.200-1.500 espectadores, dependiendo de las distintas etapas.

Siendo corrales, las cofradías de la Pasión (para el del Príncipe) y de la Soledad (para el de la Cruz), eran las beneficiarias de sus ingresos destinados a obras hospitalarias y de caridad. En 1638 pasaron a ser explotados por el Ayuntamiento de Madrid.

Contemporáneo de los Corrales y Teatros de la Cruz y del Príncipe, fue el Coliseo de los Caños del Peral, situado en lo que hoy es la Plaza de Isabel II (de la Ópera) y que es el antecedente del Teatro Real.

BLAS DE LASERNA, EL ÚLTIMO TONADILLERO

Nacido en Corella (Navarra) el 3 de febrero de 1751, poco se sabe de la infancia de Blas de Laserna y Nieva. Debió adquirir las primeras nociones musicales en su pueblo con Manuel Salcedo, sochantre de la Parroquia del Rosario o con Nicolás Domínguez y Salvador de Allo, maestros de capilla de la dicha parroquia.

Llegó a Madrid a los 17 años y estuvo al servicio del marqués de Montara. Casó en primeras nupcias con María Teresa Adán y Guillorme en 1773, de la que tuvo tres hijos. Al quedar viudo, en 1748, contrajo matrimonio con la cantante María Pulpillo y Barco (1763-1809), a la que dedicaría una de sus más famosas tonadillas: *Los deseos de la Pulpillo*.

En 1776 se incorporó a la compañía teatral de Eusebio Ribera, ocupando la plaza de Antonio Guerrero (¿?-Madrid, 1776), uno de los primeros compositores de tonadillas. En 1780 perteneció a la Compañía de Manuel Martínez en el Coliseo del Príncipe.

Fue maestro de clave en la casa de la duquesa de Benavente y director de la orquesta del Teatro del Príncipe (llegó a estrenar en él *El barbero de Sevilla*, de Paisiello, en 1787), y uno de los cinco grandes compositores de tonadillas. A lo largo de su vida ocupó las plazas de "músico de compañía" y "maestro compositor" (1792-1797) de las dos compañías de los teatros de Madrid (el de la Cruz y el del Príncipe).

Su catálogo abarca más de 800 obras, entre las cuales se encuentra la zarzuela *La gitanilla por amor*, el sainete *El triunfo de las mujeres*, la *Tirana del Trípoli*, canción de la tonadilla *Los maestros de la Raboso*, y 64 sainetes, 109 comedias y más de 600 tonadillas. Por citar alguna, recordamos: *El majo y la italiana fingida* (a dos, 1779), *Las murmuraciones del Prado* (a solo, 1779), *El mundo al revés* (a tres, 1782), *La vizcaína* (a cinco, 1784), *El confitero* (a tres, 1785), *La cita al ensayo* (a tres, 1802) y *La lección de música y bolero* (a tres, 1803).

Laserna fue, a pesar de sus influencias italianas, un defensor a ultranza de la música española. Llegó a proponer, en 1790, la creación de una Academia de Canto Español, 40 años antes de que naciera el primer Conservatorio Español, promovido por la reina napolitana María Cristina en 1830. El proyecto del corellano, desgraciadamente, no cuajó.

Murió en Madrid, en la calle Torrecilla del Leal, en 1816.



LAS OBRAS

Tres obras de Blas de Laserna componen el programa de que es objeto este Cuaderno Didáctico: Dos tonadillas a solo, *La España antigua* y *La España moderna*, y la tonadilla a tres *El sochantre y su hija*.

La España antigua

Compuesta en 1784, fue interpretada por Joaquina Arteaga. Se acompaña de violines, oboes y trompa, y es posible que fuera escrita por Eusebio Ribera, que era el director de la compañía, pues este nombre figura a la izquierda de la primera página de la partitura, lugar reservado habitualmente para el autor del texto.

Personifica la España pasada, que se presenta en escena para comprobar si el país se ha transformado. Como advierte demasiados cambios, negativos a su juicio, en el comportamiento social de las gentes, se extraña de que llamen a esta época Siglo Ilustrado.

El sochantre y su hija

Obra de 1778 fue escrita para tres personajes: Padre, Hija y Barbero, interpretados, respectivamente por Cristóbal Soriano, Mariana Raboso y "Camas", apodo de Vicente Sánchez, esposo de Mariana. El acompañamiento instrumental requiere violines, oboes y trompas.

Su argumento es el siguiente: un barbero anda en amores con la hija de un sochantre y se ve con ella al ausentarse el padre. Al ser descubiertos el sochantre les dice que tienen que casarse. Ella, aunque está dispuesta, pregunta al barbero cómo la mantendrá y el barbero al padre qué dote le dará. El sochantre contesta que bastante dote es la majeza de su hija y hace valer su autoridad. El resultado final es que los jóvenes vivirán del trabajo del barbero, aunque no olvidan, y esta es la moraleja, que muchos se casan aunque luego vendrán las dificultades; no faltan algunos pícaros consejos para bien casar.

La España moderna

Es continuación de la *La España antigua* anterior y fue compuesta, al año siguiente, por los mismos autores. Requiere similar acompañamiento instrumental y también fue estrenada por Joaquina Arteaga.

La personificación actual de España se siente maltratada por las opiniones de la España antigua, y se defiende diciendo que hoy están más adelantadas las ciencias, las artes y la industria. Y responsabiliza de lo que de malo tiene a la herencia que ha recibido, pero advierte que le esperan males mayores.



Francisco de Goya. *María del Rosario Fernández, la Tirana*. Estampa: buril, detalle (Madrid, 1790).
© Biblioteca Nacional de España (Madrid)

ESTRUCTURA MUSICAL

Las tonadillas escénicas son de corta duración; las más largas no duran más de treinta minutos.

La España antigua

Se inicia con una pequeña introducción instrumental, a modo de llamada de atención, seguida de un minueto en el que se inserta un corto recitado. El siguiente fragmento, al que podríamos llamar "primo tempo", presenta una melodía en tiempo "allegro poco" con la que el protagonista comenta la situación actual de España, según su punto de vista.

Tras otra llamada de atención, comienzan las coplas, en aire "allegro", en las que se compara lo antiguo con lo nuevo. Están construidas en base de cuatro cuartetas a las que sigue un estribillo abolerado. La tonadilla termina con las seguidillas, organizadas en dos partes aproximadamente iguales.

AIRE DE MINUÉ (*En este siglo*)

RECITADO (*Pero no es de admirar*)

PRIMO TEMPO (*Pero, ¡ay!, de todo*)

CANTADO (*Los celos en muchos*)

COPLAS (*En mi tiempo se veían*)

SEGUIDILLAS FINALES (*Al Sol a que saliese*)

El sochantre y su hija

Podríamos decir que esta tonadilla la forman cinco fragmentos. El primero es la consabida introducción a la que sigue la presentación del Barbero. El ritmo es "allegro".

El segundo es el dúo en el que se encuentran el Barbero y la Hija. Podemos considerarlo dividido en tres partes de aire "allegro", siendo la central una seguidilla bolera.

El regreso del Padre se traduce en un corto fragmento, seguidilla, también en tiempo alegre, como lo es toda la tonadilla.

El primero de los tercetos, entre la Hija, el Padre y el Barbero, se articula en un número que arranca en un "andante gracioso" y desemboca en un ritmo "vivo", en compás binario.

El número final, otro terceto, recupera el aire más alegre y cierra con las clásicas seguidillas en las que va incluida la moraleja, que en este caso se traduce en unos simpáticos consejos sobre las bodas.

INTRODUCCIÓN (*Barberito chusco*)
BARBERO

DÚO (*¿Cómo estás, barbero?*)
HIJA Y BARBERO

SEGUIDILLAS (*Como soy ordinaria*)
HIJA

TERCETO (*Pisa barberito*)
HIJA, PADRE Y BARBERO

SEGUIDILLAS FINALES (*¿Cuántos novios se casan...!*)
PADRE, HIJA Y BARBERO

La España moderna

Es continuación de la *España antigua*. Tras una corta introducción, para relacionar al personaje con la tonadilla que le precede, la España moderna, anuncia su defensa, en un número musical equivalente al minué de la obra precedente.

Sigue un episodio, pomposo y casi señorial, en el que destaca la intervención de las trompas. Tras él unas coplas que se cierran con una bolera.

En último fragmento, en tiempo "allegro" y compás binario lo componen tres coplas.

ALLEGRETTO (*¡Yo así tratada!*)

RECITADO (*Juzgo que entenderán*)

CANTADO (*Dice sin modo*)

COPLAS Y BOLERAS (*En aquel tiempo, nos dicen*)

SEGUIDILLAS FINALES (*Un zagal muy garrido*)



PROPUESTA PEDAGÓGICA

Con la información aportada y los conocimientos propios sobre el tema, el profesor puede plantear esta actividad como considere conveniente. En este apartado nos permitimos ofrecer unas ideas que hemos distribuido en dos apartados: actividades previas y actividades posteriores a la representación. Con ello pretendemos dar a conocer detalles de las obras antes de la representación, desde varios puntos de vista y comprobar la asimilación del espectáculo visto.

ACTIVIDADES PREVIAS

Visita la página web del Teatro de la Zarzuela (<http://teatrodelazarzuela.mcu.es/es/>) y fíjate: en las obras que están programadas.

- ¿Cuál es la voz más aguda entre las mujeres?
- ¿Cuál es la voz más grave entre los hombres?
- Diferencias entre "tonadilla" y "tonadilla escénica".
- Busca el significado y el origen de la frase "muchacha mierda", que suelen dirigirse los actores entre ellos antes de un estreno.
- Busca en Madrid alguna obra del arquitecto Pedro de Ribera.
- ¿Conoces alguna actividad propia de los antiguos barberos? Busca imágenes relacionadas con este oficio.
- ¿Sabes quién era Babieca? ¿Qué es "ser un babieca"?
- Las dos tonadillas a solo representan dos visiones de España. Explica la diferencia entre antiguo y viejo, entre moderno y nuevo.
- Busca la diferencia entre "castizo" y "majo".
- Busca información sobre los Corrales de Comedias.
- ¿Sabes algo de la distribución de los antiguos Corrales de Comedias?
- Sabes si existe hoy algún Corral de Comedias?

ACTIVIDADES POSTERIORES

- ¿Crees que las antiguas tonadillas a solo se parecen a los actuales formatos de monólogo tipo *Club de la Comedia*? Busca similitudes y diferencias.
- ¿Qué temas actuales te parecen adecuados para una tonadilla escénica?: Deportes, Redes sociales, televisión y medios de comunicación, Política, Cultura. Elige.
- ¿Crees que el "rap" sería un tipo de música adecuado para una tonadilla actual?
- Después de haber escuchado las tres obras de Blas de Laserna, ¿crees que hay alguna moraleja? En caso afirmativo, ¿Cuál? Para *La España antigua*, *El sochantre y su hija* o *La España moderna*.
- Encuesta y debate:

Sobre la idea de crear en clase una tonadilla, realizaríamos el siguiente proceso:

Encuesta para determinar tema, planteamiento, tipo de música ...

Computar la encuesta y debate sobre los resultados: ¿Qué tema interesa, cómo exponerlo, con qué tipo de música?

Modelo de encuesta: Vamos a hacer una tonadilla escénica.

¿Qué tema te gustaría tratar?

Social

Deportivo

Medios de comunicación

Político

Cotilleo

Redes sociales

¿Qué planteamiento elegirías?

Crítico

Humorístico

Poético

¿Qué tipo de música te parece más adecuado?

Clásica

Folclórica

Rap

Rock

¿Qué instrumentos emplearías?

¿Qué clase de tonadilla escogerías?

A solo

A dos

A tres, cuatro ...

General

- Busca estos ejemplos sonoros de tonadillas (autor, obra, duración y dirección):

Blas de Laserna. *La Tirana del Trípoli* (arreglo de Emilio Moreno) 3'11
<https://www.youtube.com/watch?v=F11vffe3zUI>

Blas de Laserna. "Seguidillas majas" de *El majo o la italiana fingida* (1778) 2'21
<https://www.youtube.com/watch?v=mSuM7A11Q2k>

Blas de Laserna. Coplas "Este pobrecito ciego" de *El mundo al revés* (1782) 6'21
<https://www.youtube.com/watch?v=a7FAuMqjt0>

Jacinto Valledor. Canción "Malbrú quedó difunto", de *La cantata vida y muerte del General Malbrú* (arreglo de Emilio Moreno) 1'58
<https://www.youtube.com/watch?v=HtrMvEIVaWo>

Luis Misón. "Seguidilla dolorosa de una enamorada" de *Una mesonera y un arriero* (hacia 1757) 2'19
<https://www.youtube.com/watch?v=5owDKRb3LWI>

Pablo Esteve. "Siempre que a Madrid vamos", de *Los payos del Malbrú* (arreglo de Emilio Moreno) 3'30
https://www.youtube.com/watch?v=pJ_ezPFOjow

Selección de boleros folclóricos españoles 3'02
<https://www.youtube.com/watch?v=ESdkxj2IUpk>

RESPUESTAS

¿Cuál es la voz más aguda entre las mujeres?

Soprano.

¿Cuál es la voz más grave entre los hombres?

Bajo.

Diferencias entre "tonadilla" y "tonadilla escénica": existe desde siempre (aunque se le den nombres distintos). Incluso hoy.

Tonadilla → Canción ligera, de tipo popular.

- Puede usar distintas formas musicales: pasodoble, bolero,
- A los hombres no se les llama "tonadilleros".
 - Cantantes antiguas: Concha Piquer
 - Cantantes actuales: Martirio, Isabel Pantoja

Tonadilla escénica → Obra de teatro. Cuando hay más de un intérprete, hay diálogos.

- Existió entre 1750 y 1850.
- Utiliza distintas formas musicales (boleros, tiradas, fandangos, dúos, tercetos...)

Busca el significado y el origen de la frase "mucho mierda" que suelen dirigirse los actores entre ellos antes de un estreno.

Significa mucha suerte. Procede de los antiguos corrales de comedias. Al ir al teatro, la gente importantes lo hacía a caballo, o en carruajes que dejaban a la puerta. Que hubiera "mucho mierda" significaba que había mucha gente.

Busca en Madrid alguna obra del arquitecto Pedro de Ribera.

Las portadas del Museo Municipal (Antiguo Hospicio), en la calle de Fuencarral; la del Monte de Piedad en la Plaza de las Descalzas; del Cuartel del Conde Duque, en la calle del mismo nombre.

La iglesia de Montserrat, en la calle de San Bernardo.

La Fuente de la Fama, en la calle de Barceló en los llamados Jardines de Pedro Ribera.

El Puente de Toledo.

¿Conoces alguna actividad propia de los antiguos barberos?

Sacamuélas (dentistas) y sangradores (hacían sangrías).

¿Sabes quién era Babieca? ¿Qué es "ser un babieca"?

Babieca: nombre del caballo de El Cid.

Ser un babieca: ser bobo.

Las dos tonadillas a solo representan dos visiones de España. Explica la diferencia entre antiguo y viejo, entre moderno y nuevo.

Antiguo: ocurrido o hecho hace tiempo.

Viejo: persona de mucha edad, o cosa que existe hace mucho tiempo, cuyo aspecto lo denota.

Moderno: de la época presente. También, de la Edad Media (entre la Antigua y la Contemporánea).

Nuevo: lo que acaba de aparecer, formarse o ser hecho.

Busca la diferencia entre "castizo" y "majo".

Castizo: lo propio y original de una región o zona geográfica. Son castizos: el lenguaje, el folclore, la música, los bailes, las costumbres.

Majo: personas de los barrios bajos de Madrid entre finales XVIII y principios XIX. Vestían de manera vistosa y recargada y presentaban una actitud arrogante y desenfadada.

¿Sabes algo de la distribución de los antiguos Corrales de Comedias?

Alojería: Espacio destinado a la venta de "aloja", bebida a base de agua, miel y especias, y otros refrescos. No se vendía vino.

Patio de los mosqueteros: Espacio frente al escenario, ocupado por los "mosqueteros", hombres de bajo estrato social que veían la función de pie.

Cazuela: Lugar destinado a las mujeres, porque no estaba permitido el contacto entre ambos sexos. Las mujeres entraban, incluso, por un lugar distinto. En la cazuela trabajaba el "apretador", un hombre encargado de empujar a las mujeres para que sus voluminosas faldas ocupasen lo menos posible y pudieran caber más espectadoras.

Tertulia: Parte alta, colocada sobre la cazuela. Destinada a autoridades y al clero.

Aposentos: Equivalentes a nuestros palcos. Situados en los corredores laterales estaban ocupados por las clases de alto poder adquisitivo. Aquí podían compartir espacio mujeres y hombres (porque solían ser familiares).

Camerinos: y otras dependencias solían estar bajo el escenario.

¿Sabes si existe hoy algún Corral de Comedias?

El de Almagro en Ciudad Real. El actual "Corral de Comedias" de Alcalá de Henares, es un teatro a la italiana, aunque edificado donde estuvo el primitivo corral.

REPARTO

LA ESPAÑA ANTIGUA

Ruth Iniesta (soprano)

LA HIJA

EL BARBERO

EL SOCHANTRE

Ruth Iniesta (soprano)

Juan Manuel Padrón (tenor)

Manuel Mas (barítono)

LA ESPAÑA MODERNA

Ruth Iniesta (soprano)

FICHA ARTÍSTICA

Dirección musical

Aarón Zapico

Dirección de escena

Pablo Viar

Escenografía

Ricardo Sánchez Cuerda

Vestuario

Gabriela Salaverri

Diseño de iluminación

Pablo Viar y Fer Lázaro

Maestro repetidor

Aarón Zapico

Forma Antiqua

(Orquesta barroca)

Ayudante de dirección y regiduría

Rosa Zaragoza

Técnicos de iluminación

Fer Lázaro y Santiago Mañasco

Técnico de sonido

María Rodríguez-Mora

Coordinación de vestuario

Rosa Engel

Peluquería y maquillaje

Moisés Echevarría

Realización de escenografía

Mambo Decorados

Realización de vestuario

Fondos del Teatro de la Zarzuela

Coordinación de producción

Gema Rollón

Transcripción musical

Pablo Zapico

Edición de la música y del texto

Fundación Juan March
y **Teatro de la Zarzuela**

Fuentes musicales

Biblioteca Histórica Municipal (Madrid)
y **Biblioteca Nacional de España (Madrid)**

Realización y operadores de vídeo

Mario Domínguez
y **Patricia Pérez**

Sobretítulos

Marcos García Lecuona
y **Mario Muñoz Carrasco**

Forma Antiqua

(Orquesta barroca)

Traversos

Guillermo Peñalver

Antonio Campillo

Trompas

Ricardo Rodríguez

Jairo Gimeno

Violines

Daniel Pinteño

Pablo Prieto

Violonchelo

Guillermo Martínez

Guitarra barroca

Pablo Zapico

Clave y dirección

Aarón Zapico







MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

TEATRODELAZARZUELA.MCU.ES