El gato montés en Valencia

28/10/2016

La ópera española *El gato montés* se estrenó en el **Teatro Principal de Valencia el 23 de febrero de 1916**. Ocho meses después de cumplir su primer centenario se volverá a representar en la ciudad del **Turia**, a partir de este domingo próximo, día 30, con otras tres funciones, los días 1, 3 y 5 de noviembre. Desconozco si se ha programado con motivo de este aniversario, aunque es de suponer que sí.

Esta vez será en el faraónico **Palau de les Arts Reina Sofía**, de la **Ciudad de las Artes y las Ciencias**, dentro de la programación de su pretemporada 2016-2017.

Esto de la pretemporada es una iniciativa que puso en marcha el teatro de la ópera valenciano, durante el último trimestre de 2015, con muy buen resultado de público y que ahora repite. Se trata de una serie de representaciones de ópera a precio reducido sobre el normal de cada temporada estable. No quiere decir ello que la calidad de las producciones de la pretemporada sea inferior a las de la temporada oficial, ni mucho menos. Se mantiene el mismo nivel de calidad tanto en el apartado musical como en el escénico.

Y una buena prueba de ello es esta producción de *El*

gato montés, procedente del **Teatro de la Zarzuela de Madrid**, donde se estrenó en febrero de 2012 , con dirección escénica de **José Carlos Plaza**. Musicalmente estará dirigida por **Oliver Díaz**, quien llega avalado por críticas muy elogiosas de la prensa especializada, por la serie de representaciones de *Las golondrinas*, que el domingo último acabaron en el mismo **Teatro de la Zarzuela,** sobre cuya recuperación ya nos ocupábamos aquí en artículo anterior.

Además, el elenco de intérpretes principales, todos españoles, es de una calidad incuestionable. **Andeka Gorrotxategui**, tenor, llega avalado por sus recientes actuaciones en **Bolonia, Montecarlo, Nápoles** y **Dresde**, y tras **Valencia** le esperan actuaciones en **Madrid, Sidney** y **Bolonia.**

El barítono **Angel Ódena** ha centrado sus últimas actuaciones en **Lisboa**, **Real** de **Madrid**, **Liceo** de **Barcelona** y **Principal** de **Palma de Mallorca**, mientras que a la soprano **Maribel Ortega**, cuyo lanzamiento internacional está consolidado, le espera en diciembre la **Ópera de Sao Paulo.**

Tenor y barítono, así como el director musical, ya participaron en las representaciones del año 2012 en **La Zarzuela.**

Los precios para estas funciones de pretemporada son de 50, 40, 28 y 20 euros. Hay entradas a 15 euros con visibilidad reducida, y a 7 euros con visibilidad nula.

Estas mismas localidades en funciones de temporada cuestan 135, 119, 95, 76 y 38 euros. Las de visibilidad nula no están a la venta. Los precios del **Palau de les Arts de Valencia** son los mas económicos de entre los teatros de ópera de primer nivel de **España.**

Las sesiones del domingo 30 y el martes 1, festivo, comienzan a las seis de la tarde, las otras dos a las ocho, ya de noche.

Traigo al blog esta semana este tema de actualidad, por ser *El gato montés* una obra de la lírica española infrecuente en los escenarios. Es mas, a no ser por su pasodoble torero, el título de esta ópera resultaría desconocido para la gran mayoría, aún cuando en los últimos años se ha recuperado un dúo de tenor y soprano, que se suele interpretar bastante en los conciertos líricos. Sobre todo en el turno de las propinas. Dúo que al principio puede resultar extraño al auditorio, pero que en su arrebatador final, donde fluye la melodía del pasodoble, arranca aplausos encendidos.

El gato montés está considerada por su autor como una "opera española popular". Lo de popular quizá esté referido al ambiente donde se desarrolla toda la obra, con toreros, bandoleros, gitanos, curas. Todo real, como la vida misma en la época donde fue compuesta y estrenada.

Manuel Penella, el autor

El gato montés es una obra compuesta por el músico valenciano **Manuel Penella** (1) nacido en 1880, siendo autor, asimismo, del libreto, iniciado junto al escritor argentino Felipe Sassone (2*), quien no continuó por problemas familiares.

Hijo de un maestro de escuela nacional, y músico, **Penella** tuvo como condiscípulos en la escuela al escritor **Vicente Blasco Ibáñez** y al pintor **Joaquín Sorolla.**

Su formación musical la inició con su padre para continuar con **Salvador Giner** (3*) eminente compositor y uno de los pedagogos de mayor prestigio que había por aquel entonces en **España**.

Persona de carácter aventurero, con tan solo 17 años, en 1897, se embarcó para **Sudamérica**, ganando por oposición la plaza de director de la **Banda de Artillería de Quito**, capital de **Ecuador**. Poco después dirigió compañías de ópera, a pesar de su juventud. No regresó a Valencia hasta 1907.

Sus viajes a **América** fueron muy frecuentes. Hasta tal punto que falleció de forma repentina en **Cuernavaca, México,** en 1939, cuando iba a dirigir la parte musical de la película sobre su ópera *Don Gil de Alcalá*. (4*)

El éxito clamoroso cosechado por *El gato montés* en su estreno valenciano, que se repitió después en **Barcelona, Zaragoza y Madrid,** le impulsó a cruzar de nuevo el **Océano Atlántico**, presentando la obra en 1921 en el **Park Teatre de Nueva York**, donde estuvo diez semanas en cartel. El éxito continuó en otros estados de la Unión hasta llegar a **México.** La gira americana duró

casi seis años.

En su compañía se dio a conocer una niña cuyas aptitudes artísticas había descubierto **Penella** en **Valencia** y que, con el paso del tiempo, se convirtió en la mejor intérprete de canción española de todos los tiempos: **Concha Piquer.**

Precisamente para ella en 1927 compuso el maestro "*En tierra extraña*". Pasodoble célebre y sentimental, que habla de una cena de **Nochebuena en Nueva York.**

Estos triunfos, más que éxitos, de *El gato montés*, aunque algunos críticos la consideraron de "españolada", no ayudaron a que la obra fuese representada con frecuencia en tiempos posteriores a la guerra civil española. Quizá por el nivel alto que la partitura exige a sus principales protagonistas y el amplio número de personajes secundarios. Dicho de otra manera no es obra apta para compañías de segunda fila, como si lo es *Marina*, la ópera española mas interpretada, incluso por agrupaciones de aficionados.

Baste decir que hasta 1969 no volvió al escenario del **Teatro de la Zarzuela de Madrid,** en dos funciones exitosas protagonizadas por **Evelio Esteve, Pedro Farrés y Angeles Chamorro.**

Sobre esta producción recordemos lo que cita **Emilio González Carretero**, en su "**Historia del Teatro de la Zarzuela de Madrid**"

"*El gato montés, libro y música del valenciano **Manuel Penella**, se había dado a conocer allá por **1916** y, debido a la complejidad de su montaje escénico y las dificultades de su partitura, pocos son los tenores que se atreven con ella, y son muy pocas las ocasiones que se representa. En esta ocasión del difícil rol de **"Rafaelillo el macareno"** se encarga un tenor de facultades portentosas que le permiten encarar su parte con plena confianza en el triunfo: **Evelio Esteve.***"

En la Expo-92 de Sevilla

Después de las dos funciones de 1969 estuvo 23 años sin subir a un escenario. Si se recuperó fue gracias al empeño personal de **Plácido Domingo**, director de la programación lírica de la **Expo 92** de **Sevilla**, ciudad donde se desarrolla toda la obra, excepto el cuadro final.

Estrenada el 7 de agosto de 1992, en el **Teatro de la Maestranza sevillano,** antes de llegar en julio de 1993 al **Teatro de la Zarzuela de Madrid,** viajó hasta **Tokio**, donde se dieron 4 funciones, y **San Juan de Puerto Rico**, con 2.

En **Valencia** capital no se ha escuchado *El gato montés* desde el **8 de octubre de 2000**. Fue interpretado en el concierto extraordinario del **Día de la Comunidad Valenciana**, en el **Palau de la Música** (5).

Se reestrena *La malquerida*

Otra recuperación, con honores de estreno, de **Manuel Penella,** es su zarzuela *La malquerida*, basada en la obra teatral de **Jacinto Benavente**.

Estrenada en 1935 en el **Teatro Victoria de Barcelona,** de ella nunca mas se supo, hasta ahora.

Los **Teatros del Canal de Madrid** la recuperan esta temporada, en concreto del 28 de febrero al 5 de marzo, próximos.

Filmografía y discografía

Dirigida por **Vicente Blasco Ibáñez** *El gato montés* fue llevada al cine el mismo año de su estreno, 1916. Por descontado sin sonido y con sobretítulos en la pantalla para que los espectadores pudieran seguir la accción.

Una segunda versión, esta ya sonora, fue filmada en **Barcelona** en 1935, con dirección de **Rosario Pí** y supervisión, diálogos y arreglos musicales del maestro **Penella**. Difiere bastante de la la ópera en diálogos y música, con mayor presencia de cantes y bailes sevillanos y hasta una procesión de Semana Santa. Del reparto de protagonistas destacamos al tenor **Pablo Hertogs**, una de las máximas figuras de la lírica española en aquella época.

Hasta el año 1992 no se registró la primera grabación completa de esta ópera, en doble CD. Como en su recuperación escénica llevarla al disco fue otro de los empeños personales de **Plácido Domingo**, quien encabeza el reparto, junto a **Verónica Villaroel, Joan Pons, Teresa Berganza, Carlos Chausson y Carlos Alvarez** como intérpretes principales. **Orquesta Sinfónica de Madrid** y el **Coro del Teatro de la Zarzuela,** completan el elenco, con dirección de **Miguel Roa.**

La grabación estuvo producida por la compañía **Deutsche Grammophon.**

Dese el año 2000 se dispone de otra grabación en doble CD. Se registró en directo en el **Palau de la Música de Valencia**, el 8 de octubre, con el elenco siguiente:

Guillermo Orozco, Carmen Rivera, Ismael Pons, Soraya Chaves, Francisco Santiago y Stéfano Palatchi. Miembros de la **Escolanía de Nuestra Señora de los Desamparados, Coro de la Generalitat Valenciana, Banda Sinfónica de la Unió Musical de Lliria y Orquesta de Valencia,** dirigidos todos por **Enrique García Asensio.**

1*: **Manuel Penella** fue abuelo materno de las actrices **Emma, Terele y Elisa Ruiz Penella.** Es decir, **Emma Penella, Terele Pávez y Elisa Montés.** Emma adoptó artísticamente el primer apellido de su madre, en honor a su abuelo, y **Elisa** el de **Montés** (no Montes como se la suele llamar), en recuerdo de la ópera que nos ocupa.

2*: **Manuel Penella** y **Felipe Sassone** se conocieron en uno de los viajes que el músico valenciano realizó a **Sudamérica**. Coincidieron en el mismo barco rumbo a **España**, y allí comenzaron a trabajar en el libreto de *El gato montés*. Llegados a la península la esposa de **Sassone** enfermó de gravedad, falleciendo en pocos dias, por cuya causa el escritor abandonó su colaboración con **Penella,** quién acabó el libreto en solitario. Aunque este quiso registrarla a nombre de los dos, **Sassone** no lo admitió. **Penella**, persona generosa y desprendida, le hizo entrega de una cantidad de dinero muy estimable, tras el estreno exitoso de la ópera.

3*: **Salvador Giner i Vidal** fue autor de un buen número de zarzuelas, algunas de ambiente y lengua valenciana, y óperas. Está considerado como el pionero en **España** en la composición de Poemas Sinfónicos y Descriptivos. Algunos de ellos se interpretan con frecuencia, en sus adaptaciones para banda sinfónica, como por ejemplo *Es xopá hasta la moma*, *Les corregudes de joies*, *El festín de Baltasar o Uni nit d´albaes (*adaptado de su zarzuela del mismo título*).* Con todo, su obra mas interpretada es el pasodoble valenciano *L´entrá de la murta.*

Durante los años que estuvo en **Madrid** fue muy considerado entre sus compañeros, hasta el punto de ser el músico elegido para componer un *Réquiem* para los funerales de la **Reina María de las Mercedes**, primera esposa de **Alfonso XII**.

La función de estreno de **El gato montés,** el 23 de febrero de 1916**,** tuvo carácter benéfico, para erigir un monumento a su memoria. Había fallecido en **Valencia** en 1911.

4*: La película sobre *Don Gil de Alcalá*, ópera estrenada en 1932 con éxito grandioso, se tituló *El capitán aventurero*, siendo protagonizada por el tenor mexicano **José Mojica**. En internet hay disponibles varios fragmentos, así como la película completa.

Resulta curioso ver como el dúo femenino de la célebre habanera "*Todas las mañanitas*" está interpretada por el tenor, ofreciendo una serenata a su amada, acompañado por un coro.

Mojica fue un cantante excelente que desarrolló una muy buena carrera operística en **Estados Unidos**, visitando además con frecuencia los estudios de **Hollywood**, hasta que tras fallecer su madre abandonó el mundo de la escena por el sacerdocio. Como religioso todavía protagonizó alguna película, propia de su condición, como, por ejemplo *El pórtico de la gloria*, rodada en **España** en 1953, donde **Fray José de Guadalupe (**nombre que adoptó como religioso**)** y un coro infantil viajan a **Santiago de Compostela**, con motivo del **Año Santo Compostelano.**

5*: Como era habitual por aquellos años, este concierto se editaba en CD, estando a la venta unicamente en la tienda del **Palau**, si bien los "Amigos" de la institución podían recibirlo en su domicilio, de forma gratuita. Y al decir amigos, no me refiero a amiguismo. Se trata del nombre que se dió a quienes aportaban anualmente una cantidad económica voluntaria, a modo de socio, sin cuota fija.