La maga Circe despertó en el Teatro de La Zarzuela de Madrid, tras más de 110 años al abrigo de Orfeo

18/09/2021

Circe, personaje mitológico griego, de La Iliada, de **Homero**, y maga que intenta seducir a *Ulises* sin lograrlo, se convirtió en protagonista de la ópera del mismo título, merced al libreto de **Miguel Ramos Carrión** y la espectacular música que **Ruperto Chapí** compuso para la inauguración del Teatro Lírico de Madrid, hechos ambos acaecidos el 7 de mayo de 1902.

Tras 119 años olvidada en **España**, *Circe* ha llegado por vez primera al escenario del Teatro de la Zarzuela de **Madrid**, en versión de concierto, con dos sesiones, los pasados días 10 y 12 de este mes de septiembre.

En su día la obra tuvo una gran relevancia, y gozó de una expectación inusitada dentro del panorama lírico español, aunque pronto, demasiado pronto, quedó archivada, tras representarse en **Buenos Aires,** en 1909 o 1910.

Y tuvo gran relevancia, por significar el arranque de algo pretendido por muchos compositores y especialistas musicales españoles, desde el siglo anterior, como era la

creación de una ópera nacional, ante el desprecio del Teatro Real para con nuestra música y músicos. Con el estreno de *Circe* se inauguró el Teatro Lírico (1) construido a tal fin, gracias a la iniciativa del empresario vasco **Luciano Berriatúa**, que regentaba varios teatros y un frontón en **Madrid**, y al empeño del compositor **Ruperto Chapí** (Villena 1851-Madrid 1909). Sin duda, el de mayor influencia y peso musical de aquel momento, de entre los españoles.

La gota que colmó el vaso de la marginación que sufría la música española, y a la vez, sus creadores, fue la obra elegida para representar en el regio coliseo madrileño, dentro de los festejos de la coronación del rey **Alfonso XIII** (Madrid 1886-Roma 1941). En aquella función de gala se representó *Don Giovanni*, de **Mozart**, (Salzburgo 1756-Viena 1791) (2) lo cual provocó un gran revuelo, con previo manifiesto incluido de los compositores nacionales, entre cuyas firmas se encontraba la de **Chapí**, que de nada les sirvió. Para acabarlo de arreglar el gobierno contrató para dirigir esta función de gala al italiano **Pietro Mascagni** (Livorno 1863-Roma 1945).

https://www.youtube.com/watch?v=aQQxjrVdjRI

Lamentablemente el objetivo fundamental por el cual se construyó el Teatro Lírico, la consolidación de la ópera nacional española, no llegó a buen término, y aquel edificio, el más grande y suntuoso de **Madrid**, pronto pasó a dar prioridad en su escenario a géneros diversos (3).

Esta vieja aspiración de muchos músicos españoles encontró aquí por fin su norte. Pero el público no respondió, y ya no hubo más intentos posteriores por conseguirlo, más allá de las óperas aisladas que compusieron los zarzuelistas, mayormente (4). Y el caso es que de Circe se dieron más de veinte representaciones consecutivas. Cifra desorbitada para una ópera, que ni el Real las alcanzaba con las más solicitadas del repertorio italiano

Los "opereros" seguían prefiriendo el italianismo del Real, y los "zarzueleros" apenas se interesaron por la ópera en castellano. Preferían obras mucho más ligeras, y sobre todo cómicas. Las pérdidas se fueron acumulando, hasta el punto de que **Berriatúa** se arruinó, y aunque regentaba otros teatros en **Madrid** emigró a **París**.

"Pero ha **pasado más de un siglo**. Ahora veremos si la "resurrección" de uno de nuestros tesoros musicales ocultos es flor de un día o tiene continuidad. La obra merece que sí la tenga." Con estas palabras cierra **Luis Algorri**, su artículo en el diario online *20 minutos.com* del 15-9-2021.

Por su parte *Miccone* en *zarzuela.net* da en la diana al decir "Después de las resurrecciones en versión de concierto de títulos como *Farinelli* (Bretón), *Mirentxu* (Guridi) y *Marianela* (Pahissa) veo con claridad que, frente a *La tempestad* (Chapí), *María del Pilar* (Giménez) y *Las Calatravas* (Luna), son las óperas los títulos que mejor salen parados en este proyecto de recuperaciones patrimoniales acumulativas que no se plantean con visos de permanencia. Ninguna se ha grabado y ninguna será representada a *posteriori*, aunque todas han quedado tocadas con ese *chek* de "obra recuperada" que frustrará (¿alguien lo duda?) cualquier plan a futuro. En proyectos de esta naturaleza no tengo claro si el esfuerzo artístico y editorial se compensa con dos días en concierto (alguna emisión radiofónica, con suerte) para que, después, los títulos vuelvan a convertirse en rocas, como los compañeros de Ulises al arribar a la gruta de Circe".

https://www.youtube.com/watch?v=vXnt7eH4Yjc

Tras su estreno del 7 de mayo de 1902, la ópera del compositor villenero ya no se repuso en ningún teatro español. Algunos años después, con las puertas del Real medioabiertas a la creación nacional, por fin, **Chapí** volvió a aventurarse con su última ópera *Margarita la tornera*, con libreto de **Carlos Fernández-Shaw** (Cádiz 1865-Madrid 1911). Estrenada el 24 de febrero de 1909, con un éxito apoteósico, el compositor de **Villena** poco pudo disfrutarlo, ya que falleció cuatro semanas después. Justo el 25 de marzo. Este hecho produjo un gran impacto en toda la sociedad, máxime si se considera que escasos días antes se le veía en el Teatro Real, en las representaciones de su ópera.

Chapí no llegó a tiempo de cumplir su proyecto de viajar a **Argentina** en septiembre de ese mismo año, donde se iba a programar, y se programó, una temporada de ópera española. En ella junto a títulos de otros autores se representaron *Margarita la tornera* y *Circe*. De esta última nunca más se supo hasta su reciente recuperación por el Teatro de la Zarzuela de **Madrid**. Teatro que en lo artístico está dirigido por un argentino: **Daniel Bianco** (Buenos Aires 1958).

Para la composición de *Circe*, **Chapí** requirió el concurso del libretista **Miguel Ramos Carrión** (Zamora 1848-Madrid 1915), con quien había alcanzado grandes éxitos años atrás, en zarzuelas modélicas, como *La tempestad* (1882) o *La bruja* (1887) y la más alegre *El rey que rabió* (1891). Para escribir el argumento e historia de *Circe*, maga de la mitología griega que se siente atraída por *Ulises*, **Ramos Carrión** se basó en la obra de **Pedro Calderón de la Barca** (Madrid 1600-1681), *El mayor encanto, amor* quien a su vez había hecho lo propio en *La odisea* de **Homero** (Grecia-Siglo VIII a.C.).

Según refirió el profesor **Emilio Casares Rodicio** (Vega de Espinareda-León-1943) en la conferencia previa al reestreno de *Circe*, en esta obra de **Chapí** tiene tanta importancia el aparato escénico como la partitura, que constituyó toda una gran novedad y modernidad, dentro de lo que era habitual en la música española. Para su estreno se contó con una orquesta de más de 80 músicos ¡con seis percusionistas! dos bandas, varios coros y hasta un instrumento nada habitual pero muy adecuado, como por ejemplo una caracola marina.

Padre de la musicología en **España** y Catedrático Emérito de la Universidad Complutense de **Madrid**, el apasionamiento habitual del profesor **Casares**, cada vez que diserta o debate sobre la música española, queda una vez más de manifiesto en esta conferencia, que se desarrolló sin público, y puede verse en youtube. Más todavía en esta ocasión, al haber sido él quien instó al director de La Zarzuela para su recuperación, de cuyo trabajo documental se han encargado el director musical **Juan de Udaeta** (Madrid 1955) y el musicólogo **Enrique Mejías García** (Madrid 1985).

Según **Casares** *Circe* "Es una partitura compleja, a la que hay que acercarse como si se fuera a escuchar una ópera de Wagner o Debussy, dada su continuidad musical sin apenas espacio para esos números que enganchan al público. (...) (...) una obra para oírla no una vez, sino cuatro veces. Es una obra distinta, compleja, maravillosa, que demuestra ese drama que sufre la música española. ¿Cómo podemos llevar desde el año 1902 sin oír esta joya?" sentenció **Casares** para cerrar su disertación. Sin embargo, pocos, muy pocos, serán quienes la puedan escuchar cuatro veces, pues solo se han ofrecido dos interpretaciones en concierto. Ahora bien, si la ha grabado Radio Nacional de España y la emite más adelante Radio Clásica, como es de esperar, la cosa ya cambia.

La espectacularidad que refiere **Casares**, y que requiere la producción escénica, como digno complemento a música tan excepcional, y que en su día sorprendió, aún con medios técnicos muy inferiores a los actuales, tampoco se habrá logrado, al ofrecerse en concierto. Y es que según el musicólogo, hay escenas donde se escuchan a la vez tres y hasta cuatro coros distintos, ocultos.

https://www.youtube.com/watch?v=xnyhuy-dn7A

Igualmente elogiables hacia la obra son las palabras del crítico e historiador **José Prieto Marugán** (Villanueva de la Vera-Cáceres 1949): "La música de *Circe* es muy original y sobre todo novedosa, prueba de la versatilidad de un gran músico. En *Circe* la presencia de la orquesta es muy relevante, la orquestación es sobria o exuberante, según requiera la acción, y aunque puedan encontrarse referencias (o influencias) francesas o alemanas, es música personal.

Chapí no "copia" a nadie, ni a sí mismo, simplemente está al día de las corrientes estéticas de su tiempo."

Con esta recuperación, el Teatro de la Zarzuela de **Madrid**, inaugura la temporada 2021-2022 fiel a los principios de su director actual, **Daniel Bianco**. En la campaña anterior se ofreció, igualmente en concierto, la segunda ópera estrenada en el Teatro Lírico. *Farinelli*, de **Tomás Bretón** (Salamanca 1850-Madrid 1923), uno de los más firmes defensores de la creación de la ópera nacional. Sin embargo, *Farinelli* no tuvo mayor recorrido que *Circe*, y también fue olvidada con prontitud.

Para conocer en profundidad y casi al detalle la gestación de *Circe*, su resultado artístico y la aceptación del público y la crítica especializada, resulta muy conveniente la biografia sobre **Ruperto Chapí** de **Luis G. Iberni** (5), publicada en 1995. Con anterioridad se publicaron otras tres, citadas por el propio **Iberni**, quien las considera incompletas, aunque no carentes de interés (5), así como una especie de ensayo del recordado escritor villenero **Vicente Prats Esquembre** (Villena 1927-2017).

Los gavilanes en octubre

Tras la inauguración de la temporada con esta recuperación, la primera producción escénica del Teatro de la Zarzuela llegará el 8 de octubre, con *Los gavilanes*. Una de las zarzuelas más populares y de las más representadas, desde su estreno en 1923 en este mismo teatro. Se ofrecerán 13 sesiones, de miércoles a domingo, siendo la última el 26 de octubre.

Es esta la segunda ocasión que se representa en La Zarzuela, desde que en 1997 las temporadas de ópera pasaron al Teatro Real.

En la producción anterior la directora de orquesta eldense **María Pilar Vañó Bacete**, (Bocairent-Valencia- 1972) dirigió cinco funciones, así como todas las de la misma producción que se representaron en el Teatro Campoamor de **Oviedo**.

El tercer título lírico de la temporada será otra de las zarzuelas más populares y representadas: *La tabernera del puerto*, cuyo estreno será el 19 de noviembre. Tan solo se ofrecerán 8 funciones, que son las que quedaron anuladas cuando en 2018 el personal del INAEM estuvo de huelga, contra la fusión de los teatros Real y La Zarzuela.

Y una temporada más, no habrá zarzuela durante las fechas navideñas y de año nuevo. La pretendida, y ansiada por muchos, reposición de la zarzuela de aventuras *Los sobrinos del capitán Grant* tendrá que seguir esperando. Su gran aparato escénico, y la gran cantidad de personal que se precisa entre bastidores, para ponerlo en pie, lo hacen inviable en las circunstancias actuales de la COVID 19.

1* El Teatro Lírico, fue un ambicioso proyecto, cuya pretensión radicó en que **Madrid** contase con un espacio exclusivo para ópera creada por españoles, e interpretada en español, dada la política que desde sus orígenes mantenía el Teatro Real, donde solo se podía cantar en italiano.

En su construcción no se ahorraron gastos, y para ello tanto el empresario **Berriaitua**, como **Chapí** y otros compositores, visitaron teatros de **Italia** y **Francia**, donde tomar modelo. Dió como resultado ser el mas espacioso, cómodo y de mayor aforo de cuantos hubo en **España**.

Su vida fue corta, pues en 1920 sufrió un aparatoso incendio, manteniéndose la fachada, la cual puede verse en todo su esplendor. Allí mismo está la sede del tan traído y llevado Consejo General del Poder Judicial.

https://www.youtube.com/watch?v=bXV2pwPcssk

Aunque oficialmente se da como el 7 de mayo de 1902 su inauguración, con el estreno de *Circe*, dos días antes se ofreció una gala operística, con una primera parte de fragmentos de autores españoles: **Tomás Bretón**, **Ricardo Villa** (Madrid 1873-1935) y **Salvador Giner** (Valencia 1832-1911), y una segunda de extranjeros.

2* En su "Historia y anecdotario del Teatro Real", **José Subirá** no cita, ni de refilón, el movimiento de los compositores y directores españoles, producido ante el anuncio de la representación de *Don Giovanni*, en los actos de coronación de **Alfonso XIII**.

Y ello aún teniendo en cuenta que hubo bastantes problemas para poder montar la obra mozartiana, como sí describe **Subirá**: "Entre las fiestas organizadas con tal motivo, de ningún modo podía faltar una solemnísima función en el Teatro Real. Función gratis y de gala, naturalmente. Su celebración resultaba difícil, sin embargo, pues ni había compañía ni tampoco empresa, tras el fracaso de muy poco antes. A pesar de todo pudieron allanarse,uno tras otro, los variadísimos inconvenientes y contratiempos."

Refiriéndose al programa de mano de la función subirá añade: "Por haberse elegido la ópera *Don Juan* -cuya música no era española, aunque sí el asunto literario, se incluyó el retrato de Mozart con el argumento de la ópera, cuyas palabras "patrióticas" iniciales dicen: "La acción se supone en Sevilla por los años de 1536". Otro retrato casi a continuación: el de Pietro Mascagni. ¿ Y por qué ? Porque en vez de asumir la dirección de la ópera mozartiana un compositor o director español ... recayó la elección sobre él. Como a los ámbitos más lejanos han llegado los ecos de su sublime *capolavoro* -decíase en el programa- el nombre de Mascagni sirve a maravilla para figurar a la cabeza del notable cuadro lírico reunido para el fausto acontecimiento que se celebra en España." ¡ Palabras textuales! ".

Al citar **Subirá** la expresión *capolavoro*, sinónimo en italiano de obra maestra, imaginamos debe referirse a *Cavallería rusticana* (Roma 1890) única ópera que ha quedado en repertorio de **Mascagni**, y que se encuentra entre lo más celebrado del género verista.

Al margen de lo expresado por Subirá, han pasado casi 120 años, y la situación actual del Real respecto a la música y artistas españoles, sigue siendo casi idéntica.

3* Algunas de las obras del repertorio español estrenadas en el Lírico fueron *El carro del sol* (1911) y *La generala* (1912), si bien para entonces el coliseo había cambiado su nombre por el de Gran Teatro, hecho producido en diciembre de 1905.

4* Algunos ejemplos significativos posteriores al estreno de *Circe*, de compositores de zarzuela que probaron entrar en el campo de la ópera, ya fuera de movimientos reivindicativos del género, los encontramos en **Jesús Guridi**, *Mirentxu*,1910 y *Amaya* 1920, **José María Usandizaga**, *Mendi Mendiyan*, 1911, **Amadeo Vives**, *Maruxa*, 1914, **Manuel Penella**, *El gato montés*, 1916, y *Don Gil de Alcalá*, 1932, **José Serrano**, con *La venta de los gatos*,1943, **Angel Barrios**, con *La Lola se va a los puertos*,1956, y ya al final de su vida **Pablo Sorozábal**, fallecido en 1988, con *Juan José*, estrenada a título póstumo en 2007. Asimismo, hubo zarzuelas de gran éxito que por tal razón se transformaron en óperas, siendo los casos más significativos *La tempranica*, *Bohemios y Las golondrinas*, si bien esta última es la única que se suele representar, y se grabó en disco, en su versión operística.

Curiosamente es dentro de la época actual cuando más óperas españolas se están estrenando, o recuperando, mayormente en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Si bien se estrenan o recuperan y no reciben el beneficio de la reposición,como bien dice **Miccone** en *zarzuela.net*, excepción hecha de *La casa de Bernarda Alba*, basada en la obra homónima de **Federico García Lorca**, (Fuente Vaqueros 1898-Granada 1936) con partitura del

compositor y director **Miquel Ortega** (Barcelona 1963).

Y en breve se producirá un hecho que podemos considerar sin precedentes en nuestro país, el 2 octubre se estrena en **Salamanca** la ópera de **Igor Escudero** *Comuneros*. Tras su estreno, y hasta el día 16 del mismo mes, habrá una representación en cada provincia de **Castilla-León**. Todas serán en las capitales provinciales, excepto en **León**, municipio que deja su sitio a **Ponferrada**.

5* Luis G. Iberni (Zaragoza 1964-2007) en sus artículos y publicaciones con la letra G. abreviaba su primer apellido, Gracia. Doctor en musicología, dirigió en 1995 un simposio sobre Chapí, con participación de destacadas personalidades de las música española del momento. Las ponencias, mesas redondas y conferencias se desarrollaron en el Palacio de la Diputación Provincial de Alicante. Las representaciones y conciertos, todos con música de Chapí, en el Teatro Principal de la capital y en el del Colegio Salesiano de Villena, al encontrarse en obras de restauración el modélico coliseo que lleva el nombre del compositor.

Biografías citadas por Iberni:

Angel Salcedo

Ruperto Chapí, su vida y sus obras, editado en Córdoba sin fecha de publicación.

Juan José del Aguila

1972, biografía que obtuvo el premio "Ciudad de Villena",siendo editado por la Diputación Provincial de Alicante.

Angel Sagardía

Ruperto Chapí. Editorial Espasa Calpe. Madrid 1979.

Vicente Prats Esquembre.

Ruperto Chapí, un hombre excepcional. Villena 1984.

Bibliografia.

Emilio Casares Rodicio.

Conferencia grabada el 23 de julio de 2021, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

José Subirá.

Historia y anecdotario del Teatro Real. Editorial Plus Ultra. Madrid, 1949.

Luis G.Iberni.
Ruperto Chapí. ICCMU. Instituto Complutense de Ciencias Musicales.

Gráficas Baraza S.L. Oviedo. 1995.

José Prieto Marugán.

zarzuelerias.blogspot.com 9-9-2021.

beckmesser.com

Revista online de música clásica y medios citados en texto.

Página web del Teatro de la Zarzuela de Madrid

Ilustraciones musicales:

1- Margarita la Tornera. Audio Intermedio.

Orquesta Sinfónica de Madrid.

Luis Antonio García Navarro, director.

Teatro Real de Madrid, diciembre de 1999.

2- **La tempestad**. Romanza monólogo de Simón, acto primero.

Sergio de Salas con la Antología de la Zarzuela de José Tamayo.

Plaza de Toros Monumental de Las Ventas de Madrid 1979

3- **La bruja**. Jota del acto primero.

Ignacio Bas, tenor. Javier Blanco, director.

Teatro Monumental de Madrid 18-4-2015

Coro de la Universidad Pontificia de Comillas.

Coros infantiles:

MUSHI, Santa Helena, Nuestra Señora de la Consolación, Humanitas y La Paz.

Orquesta Sinfónica.

4- **Los gavilanes**. Romanza entrada de Juan, acto primero.

Carles Pachón. Auditorio "Alfredo Kraus" de Las Palmas de Gran Canaria.2017.

Primer premio del VI Concurso Internacional de Canto "Alfredo Kraus".