

12.- LA ZARZUELA: ORÍGENES, EVOLUCIÓN, ELEMENTOS, ETAPAS, COMPOSITORES.

- 1.- Orígenes: Siglo XVII
- 2.- Siglo XVIII
- 3.- Siglo XIX: La restauración de la zarzuela en España. La zarzuela romántica.
 - a) La restauración de la Zarzuela.
 - b) Zarzuela Grande y Zarzuela Chica (1851 a 1880).
 - b.1.- Zarzuela Grande.
 - b.2.- Zarzuela Chica.
 - c) El género chico (1880-1910).
- 4.- La zarzuela en el siglo XX. Decadencia y restauración.

1.- Orígenes: Siglo XVII

En España, la creación de teatro musical comienza en el siglo XVII. Nuestras dos grandes formas teatrales, la Comedia y la Zarzuela, tenían partes habladas y partes cantadas. Por ello, la cultura musical española del siglo XVII produjo lenguajes y formas musicales muy específicas.

El nombre de “zarzuela” proviene del Palacio de la Zarzuela (a su vez llamado así, porque en él abundaban las zarzas), donde se representaron las primeras obras con este título.

La podemos definir así: **Género teatral español, de carácter cómico, en uno o varios actos, en el que alternan las escenas habladas y cantadas**, por lo tanto, es del mismo tipo que la ópera cómica francesa o el singspiel alemán.

El género comienza con las obras escritas por Calderón alrededor de 1658, para ser representadas en el pequeño teatro del Palacio Real de la Zarzuela.

Los elementos que definen las zarzuelas del siglo XVII son:

- El diálogo era hablado y no cantado, raramente cantado en recitativo.
- Era un género para un público cortesano, no para el pueblo, que asistía a los "corrales de comedias".
- Su temática era amorosa, idealizada y pastoril; sus protagonistas son dioses y diosas de la mitología clásica pero, a pesar de ello, personajes de carne y hueso que se enamoran, odian y sufren; también participan villanos, jardineros, etc.
- Incorpora las características de la tradición dramática española del siglo XVII, es decir, la presencia de lo tragicómico, elementos populares como canciones, bailes, danzas, etc.
- Se emplean coros a cuatro voces, dúos, tonos y tonadas a voz sola, la mayoría en forma estrófica, o compuestos por coplas y estribillo.
- Aparecen también arias (llamadas **áreas**), y apenas se usa el recitativo.
- Son representadas por las compañías de Madrid y los instrumentistas de la corte.
- Los papeles solistas los interpretan actrices-cantantes de las compañías cómicas, y músicos de guitarra y arpa.

Las zarzuelas pronto se hicieron comunes en todas las fiestas reales, sobre todo a finales

del XVII. Los autores de la música fueron, en su mayoría, músicos asentados en la corte: **Juan Hidalgo** (*El laurel de Apolo*), **Sebastián Durón** (*Salir el amor del mundo*) y **Antonio Literes** (*Acis y Galatea*). La zarzuela conservó su carácter de fiesta real durante la época de los Austrias, hasta entrado el siglo XVIII.

2.- Siglo XVIII

En el siglo XVIII se producen algunos cambios, porque la zarzuela deja de ser un espectáculo para la corte y se extiende al público de los corrales y a los teatros municipales de Madrid, especialmente a los de *La Cruz*, de *Los Caños del Peral* y el del *Príncipe*, comenzando a ser, a partir de entonces, un género popular.

Quizá el músico que mejor simboliza el cambio en la primera mitad del siglo XVIII es **José de Nebra** (1702-1768). Conoce en Madrid el estilo español y el italiano, siendo ayudado y muy valorado por Farinelli, ya situado en España, y se dedica, durante treinta años, a producir para los tradicionales corrales de comedias.

El segundo cambio se da en la segunda mitad del siglo XVIII con la llegada del libretista **Ramón de la Cruz**, que introduce elementos populares, cuadros de costumbres y un claro realismo en colaboración con el músico **Antonio Rodríguez de Hita** (1724-1878).

La popularización de la zarzuela lleva a la creación de un nuevo género, la tonadilla escénica, que se representaba en los intermedios de zarzuelas u óperas de mayor calado. Empezarán a representarse de forma independiente a partir de la 2ª mitad del s. XVIII.

3.- Siglo XIX: La restauración de la zarzuela en España. La zarzuela romántica.

a) La restauración de la Zarzuela.

La gran época de la zarzuela española coincidirá con la restauración del género a partir de 1849; es decir, con el Romanticismo. Con el restablecimiento de la monarquía y la apertura del nuevo Conservatorio de María Cristina, se ponen las bases para competir con los italianos en el campo de la ópera; en consecuencia, nuestros músicos buscan la alternativa en el viejo género de la zarzuela, entonces en decadencia.

El éxito de estas obras concienció a una serie de compositores y libretistas, capitaneados por **Barbieri**, de la necesidad de esta restauración. Son los que dan vida al género en esos 30 años que van desde 1850 a 1880, en que llega el Género Chico: **Barbieri, Gaztambide y Arrieta**.

Ellos intentan crear un nuevo teatro nacional y una “música nacional”, y llegan al género de **zarzuela** como el adecuado sobre todo después del enorme éxito en 1851 de la obra *Jugar con fuego*, de **Barbieri**, que determina el modelo de la nueva zarzuela.

Estos músicos fundan la Sociedad de Artistas.

b) Zarzuela Grande y Zarzuela Chica (1851 a 1880).

b.1.- Zarzuela Grande.

La zarzuela está realizada con los mismos medios del teatro decimonónico europeo:

partes para solistas, coros e instrumentos.

Las características de la zarzuela grande, siguiendo el modelo de *Jugar con fuego*, de **Barbieri**, son:

▪ **SOLISTAS**: aria (de influencia italiana, no es muy utilizada), romanza, coplas, dúos, tercetos y concertantes.

1. La **romanza** tiene el mismo sentido del *romance* francés, es decir, carácter lírico y unido a textos amorosos o históricos. En general, es más sencilla, frecuentemente tiene carácter estrófico y es muy empleada.

2. La **copla** es más ligera, graciosa, sencilla y popular. De aquí surgirá el futuro cuplé.

3. Los **conjuntos** o concertantes constituyen el segundo elemento de la zarzuela decimonónica, y se usan al menos en dos o tres números de cada acto.

▪ El **CORO** constituye una de las sustancias y su empleo uno de los motivos del éxito popular de las obras, dado que a través de él se presenta lo más vistoso y entendible por el pueblo.

▪ **PARTES INSTRUMENTALES**: preludios de cada acto de fuerte color hispano e intermedios.

▪ Tres actos; menos frecuente dos, y excepcionalmente cuatro.

▪ Van precedidas de un preludio que prepara el ambiente y permite la apertura del telón.

▪ Este preludio va seguido de la entrada de un gran coro, generalmente de fuerte color hispano, con el que comienzan casi todos los actos.

▪ Los tres actos están compuestos por quince o dieciséis números de música, cinco o seis por acto.

▪ Estos números son poliseccionales, es decir, con cuatro, cinco y hasta seis secciones cada número. Cada sección implica cambios de tiempo y ritmo, y a veces de tonalidad.

▪ Existe un predominio del texto cantado sobre el hablado, y son frecuentes los temas de carácter histórico español.

Otras obras que destacan dentro de este género son *El juramento* de **Gaztambide** y *Marina* de **Arrieta**.

b.2.- Zarzuela Chica.

El segundo modelo lo constituyen las obras en un acto (o excepcionalmente dos), realizadas con unos medios y una estructura musical mucho más pobre y que será la que siga el futuro Género Chico. Sus elementos los podríamos fijar así:

▪ Un solo acto compuesto por cuatro, cinco o seis números de música.

▪ Se inicia con una introducción orquestal acompañada de un número coral uniseccional.

▪ Menor presencia de números corales.

▪ El número de personajes suele ser reducido, de tres a cinco.

▪ Carácter popular y claro predominio de elementos popularizantes en la música.

▪ Uso restringido del virtuosismo vocal, dado que los papeles serán interpretados por cantantes con dotes cómicas.

▪ Predominio del texto declamado sobre el cantado, temática popular y asuntos diarios.

Esta zarzuela tuvo la misma vida que la grande. Los estrenos de esas obras alternaban

con las grandes, y en los mismos teatros. Para llenar un espectáculo se representaban dos o tres zarzuelas chicas. Las más destacadas fueron, de **Barbieri**, *Gloria y Peluca*, *Entre mi mujer y el negro*; de **Gaztambide**, se deben citar *El estreno de un artista* y *Una vieja* y de **Arrieta** *El grumete*.

c) El género chico (1880-1910).

En torno a 1866, el público que asistía a los teatros estaba cansado de los largos dramas románticos en tres actos y dejó de ir al teatro. Entonces una serie de autores y actores decidieron hacer obras pequeñas, en un acto, que durasen sólo una hora, y representarlas en cuatro sesiones diferentes a lo largo de la tarde: 8:30, 9:30, 10:30 y 11:30; por ese motivo se le denominó "teatro por horas"; de esta manera, cada espectador podía escoger, como en el cine de hoy, la sesión que más le gustase. Hasta 1880, estas obritas eran habladas, pero el público también se cansó del teatro por horas, que entró en crisis. Se pensó entonces en que si a estas obras se les añadía música, atraerían de nuevo al público. Esto se experimenta en 1880 con la obra *La canción de la Lola*, para la que hizo música **Federico Chueca**. El experimento tuvo éxito y, a partir de ahí, el "Género Chico" será ya con música y comienza la historia que estudiamos a continuación. El lugar por excelencia en donde se representará este nuevo género será el Teatro Apolo.

Ese Género Chico nuevo se puede definir como **obra teatral breve, en un solo acto, generalmente de carácter cómico y que se representa en las sesiones por horas** de algunos teatros madrileños.

Estas obras tienen las siguientes características:

- Obra escénica en lengua castellana en un acto.¹
- Consta de entre 5 y 8 números de música.
- Alterna diálogos hablados y cantados.
- Desarrollo de un lenguaje musical de clara tendencia popular, con uso de canciones andaluzas, seguidillas, boleros, tiranas, fandangos, cachuchas, polos, etc.
- Fuerte caracterización musical de los personajes, llegando en algunos casos a la caricatura y su clasificación en buenos y malos.
- Defensa de valores tradicionales como nacionalismo, patriotismo, o de los sacrificios propios de la naciente burguesía decimonónica.
- La contemporaneidad. Salen a relucir políticos, marcas de productos comerciales, alusiones al naciente cine, los problemas municipales, bailarinas y cupletistas, la subida de los precios, las modas en el vestir y en las costumbres, etc.
- El Género Chico es un fenómeno muy típico de Madrid. El resto de las regiones, cuando salen en las obras, son vistas desde Madrid.
- Música usada es de carácter popular urbano (vals, habanera, mazurca, chotis, tango, el pasacalle o pasodoble).
- Presencia del folclore andaluz y de la jota.
- Otras danzas: seguidilla y el chotis, posiblemente de origen escocés que comienza, a partir de esta época, a ser el símbolo de Madrid.

No obstante, la expresión Género Chico resulta hoy ambigua, dado que abarca géneros diferentes, sobre todo dos: el sainete lírico y la revista:

Sainete lírico. Es una obra musical en un acto, de acción contemporánea, con personajes y ambiente populares, localizado en una ciudad —generalmente Madrid—, de carácter cómico, enredo mínimo, lenguaje coloquial y final feliz. El ejemplo más claro es el de *La verbena de la Paloma*, de Bretón.

Revista. Obra lírica que consiste en una sucesión de escenas yuxtapuestas sin casi enlace argumental, salvo la alusión a la actualidad pasada o a un tema concreto, también actual. Un ejemplo también perfecto puede ser *La Gran Vía* de Chueca; en ese caso, inspirada en la construcción de una nueva calle que se proyectaba entonces: la actual Gran Vía madrileña.

Las mejores páginas del Género Chico se escribieron por estos autores, que nos han legado obras geniales, oídas millares de veces en toda España y América, y cuyas músicas han pasado a ser parte de nuestro legado musical. Siguiendo un poco la sucesión de éxitos del Género Chico, debemos destacar: **Federico Chueca** con *La Gran Vía*, *Agua, azucarillos y aguardiente* y *El bateo*; **Tomás Bretón** con *La verbena de la Paloma*; **Ruperto Chapí** con *La Revoltosa* y *El tambor de granaderos*; **Jerónimo Giménez** con *La boda de Luis Alonso*, *El baile de Luis Alonso*.

4.- La zarzuela en el siglo XX. Decadencia y restauración.

A comienzos del siglo XX el Género Chico inicia una gradual decadencia, y con ello la zarzuela desemboca en su tercer período, que se extiende hasta después de la Guerra Civil, en los años cincuenta. El Género Chico fue erosionado por una serie de nuevas variantes líricas, como el Género Ínfimo, varietés, cuplé y la opereta, que no era sino una contaminación entre las variedades y la zarzuela; pero la zarzuela resurgió de sus cenizas y, concretamente, la vieja Zarzuela Grande, que es la que deja sus mejores páginas. Un enemigo no menor fue, sin duda, la invención del cinematógrafo.

La zarzuela entra en decadencia a partir de 1910; sin embargo, esta decadencia durará poco dado que se vuelve a recuperar en la década de los veinte con figuras de la talla de **Amadeo Vives** (*Bohemios* y *Doña Francisquita*), **José Serrano** y **Pablo Luna** (*El niño judío* y *El asombro de Damasco*).

Estos autores van a hacer otro tipo de zarzuela, con otros aires y basándose en las costumbres, las modas y los personajes que circulan por Madrid y por España en el siglo XX. A la manera de un nuevo brote de romanticismo sentimentalista, se entroniza un género lírico que recoge las notas "chulapas" de la zarzuela anterior, con su garbo.

El final de la Guerra Civil activó por un tiempo el mundo de la zarzuela. Fueron muy importantes para el género las obras de **Pablo Sorozábal**, *Katiuska*, *La del manojo de rosas* y *La tabernera del puerto*; **Jacinto Guerrero**, con *La rosa del azafrán* y *El huésped del sevillano*; **Federico Moreno Torroba** con *Luisa Fernanda*, y **Francisco Alonso** con *La calesera*, *Las leandras*.