

TEMA 12: LA ZARZUELA.

0.- INTRODUCCIÓN.

El empleo de música para adornar una acción teatral¹ o para acentuar determinados lances de su desarrollo dramático es un procedimiento que se ha venido empleando habitualmente a lo largo de la historia en todas las culturas (teatro nō japonés, autos sacramentales medievales, etc.). Sin embargo, la incorporación de una parte musical no como elemento accesorio de una pieza teatral sino como factor esencial de la dinámica escénica es un suceso propio de la cultura europea que comienza en Florencia en torno al año 1600 y que cristaliza por vez primera en la Eudicice, de Jacobo Peri. Éste y otros autores, pretendiendo resucitar el drama musical griego, crearon un nuevo género que en principio se llamó **dramma in música**, después **ópera in música**, y por último y para simplificar simplemente **ópera**.

Las principales naciones no tardaron en importar el nuevo género, modificándolo en función de sus características particulares, surgiendo así el singspiel alemán, la ópera balada inglesa, la ópera francesa y la zarzuela española.

1.- LA ZARZUELA EN EL BARROCO.

Apenas comenzado el siglo XVII España sintoniza la onda de música escénica procedente de Italia. En 1629 están datadas las primeras óperas españolas: "La selva sin amor" es la primera ópera producida en España (texto de Lope de Vega y música de Filippo Piccinini). La ópera más destacada del momento fue "Celos aún del aire matan", sobre textos de Calderón y música de Juan Hidalgo.

La nueva modalidad escénica adoptará pronto el nombre de su campo de operaciones: palacio de la Zarzuela. En tiempo de Felipe IV, concretamente en 1636, se inauguraron las llamadas "fiestas de la zarzuela", que tenían lugar en de El pardo, en un lugar en que había abundancia de zarzas, zarzuelas y otros arbustos. Las piezas escénicas que allí se representaban, muy similares a las primeras manifestaciones operísticas, al no haberse aún incorporado al vocabulario musical el término ópera, de nuevo cuño, acabaron por ser distinguidas por el topónimo del sitio en el que se representaban. La zarzuela acababa de nacer.

En esta fase inicial de su desarrollo la zarzuela no se distingue ni por asunto, ni por desarrollo y estructura de otras manifestaciones musicales afines. Por ello muchos autores se pronuncian en el sentido de designar como óperas las páginas del género producidas en el país durante el siglo XVII. La primera obra que lleva la denominación de zarzuela es "El laurel de Apolo", sobre textos de Calderón. Fue representada en 1658.

Como características más sobresalientes de **la zarzuela del barroco** (u ópera, según algunos autores) podemos citar:

- Clara influencia de la ópera italiana. No obstante España aporta sus peculiaridades como los ritmos y melodías típicas españolas.
- Obra de teatro de carácter cómico, con tendencia hacia lo burlesco, en uno o varios actos, en castellano, en la que alternan las escenas habladas con las escenas cantadas (a diferencia de la ópera que es totalmente cantada).
- Dirigida a un público cortesano, aristocrático y practicada en torno a los palacios reales. La zarzuela pronto se hizo común en todas las fiestas reales. Conservó este carácter de fiesta real hasta el siglo XVIII. El pueblo llano asistía por contra a los corrales de comedias.
- Su temática era amorosa, idealizada y pastoril. Sus personajes son con frecuencia dioses mitológicos que, sin embargo, se mueven impulsados por emociones humanas como el amor, los celos, la envidia, la venganza, etc. También participan villanos, jardineros, etc.
- Incorpora elementos populares como canciones, bailes y danzas, lo rústico y lo pastoril y un lenguaje común y sencillo, a pesar de la participación de los dioses y de estar dirigido a un público cortesano.
- Desde el punto de vista musical emplea arias, dúos, coros a cuatro voces y canciones (tonos y tonadas) de forma estrófica o compuestas por coplas y estribillo.
- Apenas usa el recitativo.

Entre los compositores de este género podemos citar: **Juan Hidalgo** (1600-1685), **Antonio Literes** (1673-1747) y **Sebastián Durón** (1660-1716). Éstos recurren a los textos de nuestros grandes dramaturgos como Calderón de la Barca o Lope de Vega, para ponerles música.

¹ Como **antecedentes** de la zarzuela podemos señalar:

- Diversos tipos de piezas musicales (villancicos dialogados, ensaladas, coros a varias voces llamados tonos humanos, etc.) intercaladas entre los actos de una comedia.
- Del siglo XVII merecen destacarse introducciones cantadas a las comedias que servían para preparar al público que asistía a la representación. Ejemplo de tales introducciones son los Cuatro de empezar: introducción coral ejecutada por cuatro solistas acompañados instrumentalmente. En otras ocasiones algunos actores presentaban la compañía y explicaban la pieza a representar en declamación cantada llamada LOA. Más tarde será sustituida por una danza alegre llamada Jácara, que posteriormente, se colocará al final.

2.- LA ZARZUELA EN EL SIGLO XVIII:

A comienzos del siglo XVIII Felipe V desarrollará una política musical basada en la importación de lo italiano. Esto acabará muy pronto con las personales aportaciones de España al arte lírico, hundiendo por algo más de un siglo la creación netamente nacional.

- En 1703, la llegada a Madrid de la primera compañía de ópera italiana determinaría un cambio en los gustos cortesanos que se orientaron con total preferencia hacia las producciones, escénicas o no, procedentes de aquel país.
- En 1728 se establece en la corte Domenico Scarlatti.
- En 1737, Carlo Broschi (el célebre Farinelli) se instala en palacio y se erige en supremo dictador de los gustos musicales cortesanos.
- Finalmente es llamado a la capital Luigi Bocherini, con lo que se consolidan los gustos italianos de la corte.

No sólo la música no era de inspiración española, sino que los textos en que se apoyaba eran en su totalidad producto de la importación. El castellano desapareció prácticamente como lengua del universo lírico. La primitiva zarzuela había sucumbido ante el alud provocado por los nuevos vientos líricos que soplaban desde Italia.

Pero no todo estaba perdido. Si la vida oficial se había italianizado, despegándose de la tradición, ésta no tardaría en reaparecer en aquellos ámbitos opuestos al arte oficial: el ambiente popular y callejero, la taberna, el café, etc. serán los escenarios de unas manifestaciones elementales que, con el correr del tiempo, se constituirían en factores esenciales del resurgimiento de la zarzuela en el siglo XIX. Nos estamos refiriendo especialmente a la **tonadilla escénica**. Especialmente importante desde este punto de vista es el desdoblamiento en dos (o en más) del personaje que interpretaba la tonadilla, puesto que ello provocaba el diálogo y con ello la creación de una rudimentaria acción dramática que, al recibir nuevos ingredientes (decorados, libreto con mayor unidad dramática, etc.) no tardaría en cristalizar en un nuevo género popular y castizo. Con ello asistimos al renacimiento de la zarzuela.

La tonadilla comienza a fructificar en torno a 1750 y llegará a alcanzar una enorme difusión, llenando durante los próximos 50 años todos los teatros y corrales de comedias de Madrid y de España. Podemos definirla como una breve obra escénica cantada y hablada, que cuenta entre sus motivaciones principales las de ejercer la crítica social y la expresión de actitudes de oposición (similar a lo que hoy en día denominaríamos canción protesta) más que el simple afán de divertir, se rebela contra el italianismo que domina la vida musical oficial y se caracteriza por su pintoresquismo y por incluir toda clase de canciones y danzas populares españolas y hasta coloniales. La mayoría de los compositores españoles compusieron una gran variedad de obras de este género.

Entre sus características podemos enumerar:

- Se representaban entre los actos de una comedia o bien de manera independiente.
- Las había para uno "a solo", o para dos, tres y hasta seis y más personajes extraídos de la vida cotidiana de entonces: venteros, hortelanos, toreros, lacayos, músicos, poetas, etc. La temática que los movía era variada: amores, desengaños, celos, venganzas, desdenes, etc.
- Musicalmente se inspira en el folklore español. Sus ritmos y melodías, sus danzas (seguidilla, fandango, etc.) y sus instrumentos (castañuelas, guitarra, etc.) son de características nacionales.

A fines del siglo XVIII algunas comedias con música se denominan indistintamente "ópera", "Comedia" o "zarzuela". La zarzuela comienza a ser un género con personalidad propia, semipopular, no sujeta al imperio de la ópera, que se extiende al público de los corrales y de los teatros municipales de Madrid. José de Nebra (1702-1768), en la primera mitad del XVIII y el libretista Ramón de la Cruz y el músico Antonio Rodríguez de Hita, en la segunda mitad del siglo XVIII, son los principales artífices de tales cambios.

3.- SIGLO XIX: RESTAURACIÓN DE LA ZARZUELA.

La gran época de la zarzuela española llegará a partir de 1849. Ante la incapacidad de competir con los compositores italianos en el campo de la ópera, nuestros músicos buscan la alternativa en el viejo género de la zarzuela, en decadencia por entonces.

Tras algunos intentos previos² un grupo de compositores, entre los que sobresale Barbieri, se convence de la necesidad de crear una música nacional viendo en la zarzuela el género más adecuado para lograrlo afanándose, por tanto, en su restauración. "Jugar con fuego", del mismo Barbieri, estrenada en 1851, se convertirá en el modelo de la nueva zarzuela.

3.1.- ELEMENTOS FORMALES DE LA NUEVA ZARZUELA.

Consta de los mismos medios que el teatro europeo del siglo XIX:

---

² Debidos a Soriano Fuentes con obras como "Jeroma la castañera" y "el tío canillitas" y sobre todo a Rafael Hernando con dos obras cruciales "el duende" y "colegialas y soldados".

- Partes para solistas:
  - Arias: no son muy utilizadas.
  - Romanzas: más sencilla que el aria, con forma estrófica, de carácter lírico, escritas sobre textos amorosos, resultan muy frecuentes en las zarzuelas.
  - Coplas: de música ligera y graciosa, formalmente sencilla (estrófica) y con presencia de elementos populares.
- Coros: tienen una presencia mucho más destacada que en la ópera europea del siglo XIX. Su abundante empleo es una de las causas del éxito popular de las obras. Son más abundantes en la zarzuela grande que en las obras más cercanas al llamado género chico. En ellos se escucha la música más ligera y popular.
- Partes instrumentales: las zarzuelas suelen contar siempre con pequeñas partes instrumentales tales como:
  - La obertura se usa en muy pocas ocasiones. Cada acto, sin embargo, va precedido de un preludio.
  - Intermedios instrumentales.

Todo este material musical es de fuerte sabor hispano, ya que está directamente extraído de la danza popular, el folklore popular y urbano, la tonadilla y nuestra música histórica.

3.2.- PRIMER PERIODO: 1850-1880. MODALIDADES.

El género en estos momentos ha definido muy bien su espíritu: carácter de diversión, temática episódica, liviana y banal, carente de toda trascendencia al ventilar situaciones del momento (políticas, sociales, comedillas y chismes de palacio, noticias del barrio, etc.). El pueblo, devoto del nuevo género, será su principal destinatario y consumidor.

En cuanto a su estructura podemos citar tres modalidades bien definidas aunque sus límites no estén siempre claramente trazados. Nos estamos refiriendo a:

3.2.1.- Zarzuela grande: el modelo se conforma con la ya citada "jugar con fuego", de Barbieri. Entre sus características podemos señalar:

- Se denomina así por tener cierto empaque formal al contar las obras con dos o tres actos. Ocasionalmente, en algunos fragmentos asoma una leve e inocente pretensión operística, pero en realidad nunca pierde la conciencia de su más limitado alcance expresivo. Cada uno de estos actos contará con cinco o seis números musicales. Estos son poliseccionales implicando cambios de tempo, de compás, de tonalidad, etc.
- La zarzuela va precedida de un preludio instrumental que prepara el ambiente y permite la apertura de telón.
- Casi todos los actos comienzan con un coro de fuerte sabor hispano.
- El texto cantado predomina sobre el hablado.
- Son frecuentes los temas de carácter histórico español.
- Importantes compositores de este tipo de zarzuelas son: Barbieri ("pan y toros", "los diamantes de la corona"), Gaztambide, Arrieta ("Marina"), Oudrid, etc.

3.2.2.- Zarzuela chica. Como ejemplos de esta segunda modalidad podemos citar: "Agua, azucarillos y aguardiente" y "la gran Vía", ambas de Federico Chueca. Se diferencia de la anterior en lo siguiente:

- Son zarzuelas de un solo acto, compuesto por 5 ó 6 números musicales, más breves y sencillos que los de la zarzuela grande, precedido por una introducción orquestal y un coro al unísono de una sola sección.
- Predomina el texto declamado sobre el cantado siendo éste menos exigente para los cantantes (ámbitos menos amplios, poco uso del virtuosismo vocal, dúos en terceras paralelas).
- Claro predominio de elementos popularizantes en la música (escala andaluza, por ejemplo).
- Temática popular con inclusión de asuntos de la actualidad cotidiana. Número reducido de personajes (de 3 a 5): tipos de barrio como chulos, obreros y baja burguesía. Nunca asoma en las tablas zarzueleras la aristocracia de oropel propia de la opereta vienesa ni los decorados a base de castillos de cartón piedra. El escenario de la zarzuela es la calle y sus protagonistas la gente que deambula por ella. El valor literario de estas creaciones es nulo, pero musicalmente responde a un estilo castizo, ligero y gracioso que por su simplicidad llega directamente y sin complicaciones a la entraña del pueblo, su público ideal.
- Tuvo la misma vida que la zarzuela grande. Sus estrenos se alternaban en los mismos teatros con los de la zarzuela grande, representándose dos o tres obras para completar un espectáculo. Los autores también son los mismos: Barbieri ("Gloria y peluca", "Entre mi mujer y el negro"), Gaztambide, Arrieta, Oudrid, etc.

3.2.3.- El género bufo: variante de nuestro teatro lírico creada por el cantante Francisco Arderías a imagen y semejanza de las obras representadas en el Theatre des Bouffes Parisiens, en el que resulta prioritario la explotación de lo cómico y la simplificación de la música, con la gradual imposición de las formas de carácter estrófico en las melodías. Este carácter cómico y burlesco se manifiesta así:

- Personajes antihéroes que tratan de mover a la risa mediante juegos de palabras, situaciones paradójicas, exageraciones, etc.
- No hay una concepción dramática unitaria. Consta de múltiples escenas pintorescas y divertidas.
- La música está pensada para entretener: danzas bailables.

3.3.- SEGUNDO PERIODO: 1880-1910. EL GÉNERO CHICO.

La del género chico es la segunda gran época en la historia de la zarzuela. En torno a 1866 se produce una crisis en el teatro como consecuencia del hartazgo del público de los pesados dramas románticos en tres actos. Para remediar la situación un grupo de autores y actores decidieron crear obras pequeñas de sólo una hora en un acto, habladas y representadas en cuatro sesiones diferentes a lo largo de la tarde. De esta manera se facilitaba la asistencia del público al teatro ya que podía escoger el horario que más le gustase. Dada la brevedad de las obras, pronto se las denominó género chico.

En torno a 1880 el público había ya demostrado claros síntomas de fatiga con respecto al teatro por horas. Para volver a atraer al público se pensó en añadirles música. El experimento tuvo éxito y a partir de aquí ("la canción de Lola", de F. Chueca) comienza la historia del género chico.

Podemos definirlo como una obra teatral breve en un solo acto, de carácter cómico, representada en las sesiones por horas de algunos teatros madrileños. La expresión género chico puede resultar ambigua por que abarca distintas modalidades. De ellas dos son especialmente importantes:

- Sainete lírico: en un acto, de acción contemporánea, con personajes y ambientes populares, localizado generalmente en Madrid, de carácter cómico, enredo mínimo, lenguaje coloquial y final feliz. "La verbena de la Paloma", de T. Bretón, puede ser el ejemplo más claro.
- Revista: sucesión de escenas yuxtapuestas casi sin enlace argumental. El único nexo es su común alusión a un tema de la actualidad cotidiana. "La gran Vía", de F. Chueca, puede ser un buen ejemplo.

Entre las características más salientes del género podemos citar:

- Música de carácter popular, familiar para el oyente, ya que ha sido tomada de la calle, de cancioneros populares y del folklore urbano de los salones de baile (uso constante de bailables como vals, chotis, tango, pasodoble, muy en boga en dichos salones). Especialmente importante resulta la música tomada del folklore andaluz y de la jota.
- El argumento suele repetir un modelo en el que el amor juega un importante papel: un hombre tímido que no se atreve a declarar su amor y una mujer, ambos jóvenes, se quieren. Su amor se topa con un obstáculo (un tercer personaje malo que se interpone, p.e.). El obstáculo al final se salva y llega el desenlace con moraleja final: el amor siempre triunfa.
- En cuanto a los personajes: no son cultos. La mayoría hablan incorrectamente. Sólo algunos aparecen dotados de una sabiduría popular.
- Es muy característica la contemporaneidad: especialmente en las coplas se alude a acontecimientos, personajes y cosas del momento (políticos, marcas comerciales, problemas municipales, modas, subidas de precios, etc.). también las verbenas, fiestas populares y bailes son citados con enorme frecuencia.

Los compositores que llevan adelante el género chico representan una nueva generación de compositores. Como nombres y obras más destacados podemos citar a:

- F. Chueca: "la gran vía", "agua, azucarillos y aguardiente", "el bateo".
- T. Bretón: "la verbena de la Paloma".
- R. Chapí: "el rey que rabió", "la revoltosa".
- Jerónimo Jiménez: "la boda de Luis Alonso".
- Manuel Fernández Caballero: "gigantes y cabezudos".
- Miguel Nieto: "El barbero de Sevilla".

4.- LA ZARZUELA EN EL SIGLO XX: DECADENCIA Y RESTAURACIÓN.

Erosionado por el auge del cinematógrafo y por una serie de nuevas variantes líricas resultado de la hibridación entre la propia zarzuela y las variedades (género ínfimo, cuplé, opereta, etc.), el género chico inicia una gradual decadencia a partir de 1910. Esta decadencia durará poco ya que en la década de los años veinte figuras de la talla de Amadeo Vives, José Serrano y Pablo Luna recuperarán la vieja zarzuela grande basada en las modas, costumbres y personajes que circulan por Madrid y por España en el nuevo siglo.

- Amadeo Vives: "Bohemios" y "Doña Francisquita".
- José Serrano: "la dolorosa" y "alma de Dios".

- Pablo Luna: "el niño judío", "molinos de viento", etc.

Después del final de la guerra civil una serie de importantes autores vuelven a activar por un tiempo el mundo de la zarzuela, aunque en cierta medida desvían su atención hacia otros géneros como la revista o la opereta arrevistada. Entre éstos podemos citar a:

- Pablo Solozábal: con "Katuska", "la tabernera del puerto", y "la del manojo de rosas".
- Jacinto Guerrero: con "la rosa del azafrán" y "el huésped del sevillano".
- Federico Moreno Torroba: con "Luisa Fernanda".
- Francisco Alonso: con "la calesera", "las Leandras" y "la parranda".

En cualquier caso estos maridajes no han supuesto una revitalización del género. Las motivaciones políticas, sociales y escénicas que engendraron la zarzuela y empujaron su desarrollo han desaparecido, como ha desaparecido su público engullido por otro tipo de espectáculos como el cine o los acontecimientos deportivos. Hoy asistimos con gusto a la reposición de zarzuelas como algo perteneciente al pasado. El ciclo de la zarzuela se ha cumplido.