

HORI-

MEMORIA

JORNADAS
DE
ZARZUELA
CUENCA
2013

27 AL 29
SEPTIEMBRE

ONTES *de la*

ZARZUELA



ONGEÓ PERIDUAL

ÍNDICE

03 INTRODUCCIÓN

04 EL CARTEL DE LAS JORNADAS

05 SESIONES ACADÉMICAS

11 FESTIVAL

cine

zarzuela en concierto

zarzuela para niños

15 FERIA

17 EXPOSICIONES

Luis Sagi-Vela, el último grande

Cedoa, el archivo de la zarzuela

19 LAS JORNADAS EN CIFRAS

20 PATROCINIO

21 CRÉDITOS

22 ORGANIZACIÓN



INTRODUCCIÓN

Las Jornadas de Zarzuela en Cuenca, organizadas por la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, nacen con la intención de ser un lugar de encuentro para el intercambio de ideas y experiencias entre los agentes implicados en el género, desde musicólogos a intérpretes teatrales y musicales, gerentes de teatros, productores y los propios espectadores.

Su primera edición pivotó alrededor de diversas sesiones académicas centradas en el análisis de la actualidad de la zarzuela incluyendo el estudio desde una perspectiva musicológica, filológica, de la interpretación teatral, musical y la recepción crítica. Paralelamente, se organizó un festival con conciertos y exposiciones, y una feria donde distintos profesionales, programadores, compañías, gerentes y editores mostraron sus proyectos facilitando información a los visitantes.

Lugar de celebración

Teatro Auditorio de Cuenca

Fechas de celebración

Del 27 al 29 de septiembre de 2013

EL CARTEL DE LAS JORNADAS

El cartel se diseñó para dotar a las Jornadas de una identidad gráfica que las representase visualmente en su difusión y en su desarrollo. La realización se encargó a Perricac Compañía Gráfica, cuya labor de diseño comenzó con un estudio de los carteles de zarzuela de la primera mitad del siglo XX, poniendo especial atención en las obras gráficas más vanguardistas de la última época dorada del género, las décadas de los años veinte y los treinta, un momento de modernidad y ambición estética que inspira el espíritu de futuro con el que nacen las Jornadas de Zarzuela. De aquellos aires de modernidad surge el carácter estético del cartel, absolutamente tipográfico, alejado de los tópicos del género pero inspirado en el lenguaje visual de los magníficos y atrevidos carteles de espectáculos musicales y teatrales que adornaron las calles durante aquellos años.

El protagonismo de la tipografía enfatiza el carácter académico e intelectual de las Jornadas, cuya esencia reside en el pensamiento, el diálogo y el intercambio de ideas. El cartel de las Jornadas de Zarzuela toma la Z como letra de referencia, potenciando su personalidad tipográfica y estableciendo un punto de encuentro capaz de poner en relación tanto a la zarzuela, entendida desde una perspectiva genérica, como a los horizontes a través de los cuales se concreta el propósito de la edición 2013.

HORI-

**JORNADAS
DE
ZARZUELA
CUENCA
2013**

PONENCIAS
COLOQUIOS
EXPOSICIONES
FESTIVAL
FERIA

**27 AL 29
SEPTIEMBRE**

AUDITORIO DE CUENCA

MÁS INFORMACIÓN EN:
www.fundacionguerrero.com

**ONTES de la
ZARZUELA**

FUNDACIÓN
JACINTO GUERRERO

DISEÑO PERRICAC

SESIONES ACADÉMICAS

TEMA GENERAL

Actualidad de la zarzuela. Estudio del estado de la cuestión a partir de la visión de los diversos sectores implicados con el fin de analizar la posición del género, sus horizontes y desafíos.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Teatro Auditorio de Cuenca, sala Dos

FECHAS

Del viernes 27 de septiembre a las 17.00 horas, al domingo 29 de septiembre a las 13.00 horas.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

La conservación documental, la edición, los estudios sobre el género, la interpretación musical y teatral, la gestión artística y empresarial, y la promoción incluyendo el repertorio, los espectadores y las programaciones.

DESTINATARIOS

Investigadores, musicólogos, filólogos, historiadores, sociólogos, profesores de humanidades, especialistas, alumnos, aficionados, doctorandos, alumnos de artes escénicas y de canto, y profesionales vinculados al género lírico incluyendo intérpretes teatrales y musicales, gerentes de teatros, productores, etc.

MATRICULACIÓN

Se establecieron dos tipos de matrícula, general, reducida (para estudiantes de la UCLM, UCM, desempleados y jubilados).

CERTIFICADOS Y CRÉDITOS

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) facilitó un certificado a todos los participantes convalidándolo por un 0,5 créditos ECTS para la obtención de estudios de Grado en la UCLM. Los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid recibieron créditos para licenciatura (2 créditos de libre elección) y grado (1,5 créditos optativos).

Vista general de la sala Dos del Teatro Auditorio de Cuenca



PROGRAMA

PRIMERA SESIÓN / VIERNES 27

17:00 PRESENTACIÓN

Antonio Gallego y Alberto González Lapuente, Fundación Guerrero

17:10 LECCIÓN INAUGURAL

La zarzuela en la encrucijada. Perspectivas de un espectador

Felipe B. Pedraza Jiménez, UCLM

18:00 PONENCIA

Del manuscrito al teatro. La edición crítica de las partituras de zarzuela

Víctor Sánchez, UCM

El proceso de elaboración de un edición dedicada a la zarzuela presenta singularidades técnicas particulares. La descripción del mismo sirve de pie para reflexionar sobre todo lo hecho hasta el momento y todo lo que se puede hacer, desde la zarzuela barroca a la moderna, en un terreno en el que tan importante es buscar el equilibrio entre la perspectiva teórica y la práctica.

19:00 COLOQUIO

El mercado de la zarzuela

Moderador

Miguel Ángel Marín, Universidad de La Rioja

Invitados

Sydney Borjas, SGAE · Llorenç Caballero Pàmies, Tritò · Félix Palomero, gestor musical

Las ediciones dedicadas a la zarzuela han experimentado un auge muy notable en los últimos años. Aunque la consecuencia más evidente es la mayor difusión del género, con particular beneficio para títulos infrecuentes y la posibilidad de disponer de partituras generales y materiales de orquesta de calidad, a su alrededor también ha surgido la polémica en temas como los derechos de autor sobre obras de dominio público o el alcance real de un mercado de manifiesta implantación nacional.



01



02



03



04

01 De izquierda a derecha Alberto González Lapuente y Antonio Gallego Gallego

02 Víctor Sánchez

03 Felipe B. Pedraza Jiménez

04 De izquierda a derecha: Sydney Borjas, Llorenç Caballero Pàmies, Miguel Ángel Marín y Félix Palomero



01

01 De izquierda a derecha:
Enrique Mejías García, Manuel
García Franco, Mario Lerena y
Judith Ortega Rodríguez

02 Ignacio Jassa Haro



02

SEGUNDA SESIÓN / SÁBADO 28

10:00 PONENCIA

Zarzuela y musicología: historia de un debate en permanente revisión

Elena Torres Clemente, UCM

Desde una perspectiva historiográfica, la revisión histórica de la zarzuela moderna ha de considerar la visión negativa de Felipe Pedrell condicionando la propia creación y la posterior recepción del género por parte de los musicólogos. El escenario era muy distinto al actual, particularmente al diseñado en las dos últimas décadas en las que se ha vivido un resurgir del género del que ha sido protagonista la investigación musicológica.

11:00 PONENCIA

El patrimonio documental zarzuelístico: una aproximación a los fondos e instituciones que los custodian

Ignacio Jassa Haro, CEDOA

Repaso a las fuentes documentales de la zarzuela, particularmente a los archivos y sus fondos, incluyendo los grandes centros de referencia, como el CEDOA o la Biblioteca Nacional, y los archivos personales en los que se custodian legados relacionados con la actividad de autores e intérpretes. Entre los aspectos más relevantes están los criterios de conservación, la catalogación, el acceso y la promoción de estos materiales.

12:30 COLOQUIO

La difusión de la zarzuela: más allá de las tablas

Modera

Mario Lerena, Conservatorio de Barakaldo

Invitados

Manuel García Franco, crítico musical · Enrique Mejías García, CEDOA ·
Judith Ortega Rodríguez, ICCMU

A lo largo de su historia, la zarzuela ha consolidado diversas herramientas de difusión. A las adaptaciones instrumentales para muy distintas plantillas, al cine, a las grabaciones discográficas y a la bibliografía hay que añadir otras iniciativas en relación con programas de radio y televisión, y más modernamente el DVD, los reproductores en línea o las páginas web.

TERCERA SESIÓN / SÁBADO 28

16:00 PONENCIA

Músicas dulces y sabrosas: la letra y el punto en la zarzuela

Antonio Gallego Gallego, Real Academia de BBAA

Parte consustancial de la zarzuela es el libreto, armadura teatral del género. Pero también lo es su reflejo literario, y no solamente en la crónica o la crítica periodística (casi lo único utilizado hasta ahora), sino su presencia en cuentos y novelas contemporáneas.

17:00 PONENCIA

La zarzuela tras la cuarta pared

Mario Gas, director teatral

Del telón pintado a la tecnológica, la zarzuela ha variado la manera en la que se ha presentado escénicamente. Las peculiaridades del género, habitualmente dominado por connotaciones realistas, lleva a un interesante debate sobre la concordancia con las actuales tendencias teatrales.

18:30 COLOQUIO

Zarzuela e interpretación: origen y destino

Modera

Antonio Fauró, Teatro de la Zarzuela

Invitados

Luis Álvarez, cantante · Rafael Frühbeck de Burgos, director de orquesta · Ángel Martínez Roger, Resad

La interpretación de la zarzuela, ya sea desde la perspectiva musical o teatral implica aspectos como la posible pervivencia de un estilo, la preparación y condicionantes del cantante y el actor, o la disponibilidad de medios orquestales solventes muchas veces en contradicción con lo que fue la realidad histórica del género.

01 Antonio Gallego Gallego

02 Mario Gas

03 De izquierda a derecha: Luis Álvarez, Rafael Frühbeck de Burgos, Antonio Fauró y Ángel Martínez Roger



01



02



03

CUARTA SESIÓN / DOMINGO 29

10.00 PONENCIA

Baumol's cost disease. Defensa de una gestión pública de la zarzuela

Paolo Pinamonti, Teatro de la Zarzuela

El Teatro de la Zarzuela fue, desde su origen, punto de referencia para el género. Su actual gestión, de carácter público, implica consideraciones y obligaciones particulares que van desde el impulso de nuevas propuestas interpretativas asumiendo un riesgo imposible en otros ámbitos, a la posibilidad de considerar un repertorio particular o la promoción de intérpretes.

11.00 COLOQUIO

Las compañías privadas y sus privaciones

Moderadora

Mariluz González Peña, CEDOA

Invitados

Eusebio Camino, Asociación Amigos de la Zarzuela · Francisco Matilla, Ópera Cómica de Madrid · Artur Arranz y Viviana Salisi, Ópera Cómica de Barcelona

El día a día de las compañías privadas es cada vez más complejo. Ellas representan el teatro cercano, afín a un entorno de carácter más popular pero no por ello menos exigente. Sus necesidades, el ámbito de actuación, las posibilidades de supervivencia y las aportaciones que realizan son importantes a la hora de analizar la actual divulgación del género.



01



02



12.00 ESPECTÁCULO DE CLAUSURA

Construyendo a Guerrero

Libreto y dirección

Pedro Martínez

Dirección musical y pianista

Elías Romero

Intérpretes

Lorena Toré Vallecillo, directora · Camilo Maqueda, actor · Pedro Martínez, ayudante · Sagrario Salamanca, soprano · Elías Romero, maestro

Argumento

Una directora de escena y su ayudante se reúnen en una sala de ensayo con un director musical y una soprano con la intención de crear una biografía teatral y musical sobre Jacinto Guerrero. En dicho encuentro, y con Guerrero como telón de fondo, surgen preguntas sobre cómo hacer llegar la obra de una figura de referencia a los espectadores actuales. Al mismo tiempo, las historias personales de los personajes van contaminando la necesidad de expresión de los mismos, dotando a la obra de un nuevo impulso apoyado en la experiencia contemporánea.



FESTIVAL

CINE

"Alma de Dios"

Película muda dirigida por Manuel Noriega en 1923, basada en la zarzuela homónima de José Serrano. Proyección con acompañamiento pianístico en directo a cargo de Javier Artigas.

Presentación

Descubrimiento y restauración de *Alma de Dios*

Ponentes

Ana Marquesán Modrego · Álvaro Zaldívar · Javier Artigas

Lugar

Teatro Auditorio de Cuenca, sala Dos

Fechas

Viernes, 27 de septiembre, 20.30 horas

"El Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza adquirió en 1991 un importante fondo filmico al coleccionista Raúl Tartaj, que había ido acumulando durante años películas de todo tipo de procedencias (distribuidoras, rastros, particulares...) y de toda clase de contenidos. El fondo era excelente en algunos de sus títulos, pero también contenía otros ya conservados o en estado fragmentario [...] Uno de los títulos encontrados, *Alma de Dios*, era uno de esos films considerados perdidos del cine mudo español. Los materiales restaurados derivaban de una copia nitrato en un lamentable estado de conservación que mantenía la continuidad a pesar de las distintas procedencias de sus cuatro rollos; es decir, que no se trataba de una copia con un origen único, sino latas conservadas de diferentes distribuidoras." [Ana Marquesán Modrego, "Patrimonio cinematográfico aragonés destruido y disperso", en Artigrama, núm. 20, 2005, páginas 175-193]

ZARZUELA EN CONCIERTO

Interpretación de diversos fragmentos de zarzuela, algunos pertenecientes al repertorio menos divulgado, incluyendo la recuperación de dos coros de Tomás López Torregrosa en el centenario de su nacimiento.

Intérpretes

Elisandra Melián, soprano · Javier Agulló, tenor
Orfeón Ciudad de Cuenca, director Carlos Lozano
Orquesta de Córdoba

Director

Nacho de Paz

Lugar

Teatro Auditorio de Cuenca, sala Uno

Fecha

Sábado, 28 de septiembre, 20.30 horas



Programa

I

Ruperto Chapí

Preludio, *La Revoltosa*

Jacinto Guerrero

Canción "Viva mi Alsacia", *La alsaciana*

Federico Moreno Torroba

Jota "En una mujer navarra", *Sor Navarra*

Jesús Guridi

Preludio del acto II, *El caserío*.

Canción "Yo no sé qué veo en Ana Mari",
El caserío

Tomás López Torregrosa

Coro-tango de la señá Boni "Ande la bulla,
venga jaleo", *El cuñao de Rosa*

Gerónimo Giménez / Amadeo Vives

Aria "Un pobre nido", *El húsar de la guardia*

Tomás Bretón

Jota "Aragón la más famosa", *La Dolores*

II

Federico Chueca

Preludio, *El bateo*

Seguidillas de las lavanderas, "Pa sortijas y
gracia, las carniceras", *El chaleco blanco*

Federico Moreno Torroba

"De este apacible rincón de Madrid",
Luisa Fernanda

Pablo Sorozábal

"En un país de fábula",
La tabernera del puerto

Amadeo Vives

Fandango, *Doña Francisquita*

Jacinto Guerrero

Coro de enmascarados "La noche avanza",
María Sol

Reveriano Soutullo / Juan Vert

"Hecho de un rayo de luna",
La leyenda del beso

Amadeo Vives

Canción del ruiseñor "Era una rosa que en
un jardín", *Doña Francisquita*

Tomás López Torregrosa

Coro de odaliscas "¡Rico! ¡Mono! No huyas
de mí", *Colorín, colorao*



ZARZUELA PARA NIÑOS

Espectáculo de carácter infantil dedicado a la interpretación de diversos fragmentos de zarzuela a cargo de guiñoles

Intérpretes

Zarzuguiñol

Lugar

Teatro Auditorio de Cuenca, foyer

Fecha

Sábado, 28 de septiembre, 12.00 y 13.00 horas

Los títeres Zargui y Guiñuela recorren la geografía, costumbres y fiestas populares, a través de fragmentos de las zarzuelas más emblemáticas: *La verbena de la Paloma*, *La rosa del azafrán*, *Marina*, *Luisa Fernanda*, *El huésped del Sevillano*...





TALLER PEDAGÓGICO

Dedicado a niños de 6 a 11 años (taller A) y niños con padres y/o abuelos (taller B), con interpretación de diversos fragmentos de zarzuela.

Organiza
anandez 7

Lugar
Lugar: Teatro Auditorio de Cuenca, foyer

Fechas
Fecha: domingo, 29 de septiembre, 11.00 y 12.00 horas

Taller activo en el que, de forma creativa, los más pequeños descubrirán el apasionante mundo de la zarzuela, mientras se divierten cantando, bailando y actuando.



FERIA

Reunión de expositores relacionados con la zarzuela incluyendo editoriales, compañías, asociaciones, teatros, archivos documentales y otros agentes relacionados con el género.

Lugar

Teatro Auditorio de Cuenca

Fechas

Del viernes, 27, a las 17.00 horas, al domingo, 29, a las 14.00 horas

Participantes

Alfonso Díez
Amigos Canarios de la Zarzuela
Amigos de la Zarzuela de Valladolid
Anandez 7
Asociación Española de Artistas,
Intérpretes y Ejecutantes (AIE)
Asociación Cultural Amigos de la Zarzuela
Federico Romero de La Solana
Asociación Guillermo Fernández-Shaw
Compañía Lírica de Zarzuela de Madrid
Compañía Lírica Dolores Marco
Concerto XXI. Ópera Cómica de Madrid
Diverlirica
Escena Lírica Producciones
Ferro Teatro
Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero

Fundación Orquesta y Coro de la
Comunidad de Madrid (ORCAM)
ICCMU
La Doppia. Vestuario artístico
Mundo lírico
Música y Educación
Ópera Cómica de Barcelona
Scherzo. Revista de música
Teatro de la Zarzuela
Tritó Edicions
Zarzuguiñol





EXPOSICIONES

LUIS VAGI-VELA, EL ÚLTIMO GRANDE

Exposición dedicada al barítono Luis Sagi-Vela (1914-2013) uno de los grandes cantantes españoles del siglo XX y protagonista fundamental en las últimas décadas de éxito de la zarzuela además de pionero en la introducción del musical en España.

Parte esencial en la carrera de Sagi-Vela fue su trabajo como intérprete desde los años de formación y debut al lado de su padres Luis Vela y Emilio Sagi Barba, quienes le presentan a Jacinto Guerrero autor de *El ama* que estrena en 1933. Vendrá luego el emblemático estreno de *La del manojo de rosas* de Federico Moreno Torroba, el paso por América con éxitos en Argentina y EEUU, y el ciclo final sobre los escenarios españoles antes de su retirada oficial de los escenarios en 1957.

Otros aspectos relevantes de su trayectoria artística y personal fue el trabajo como actor cinematográfico, la labor como empresario teatral y discográfico, además de sus aficiones centradas en la música y la literatura.



Foto promocional, New York, 1948

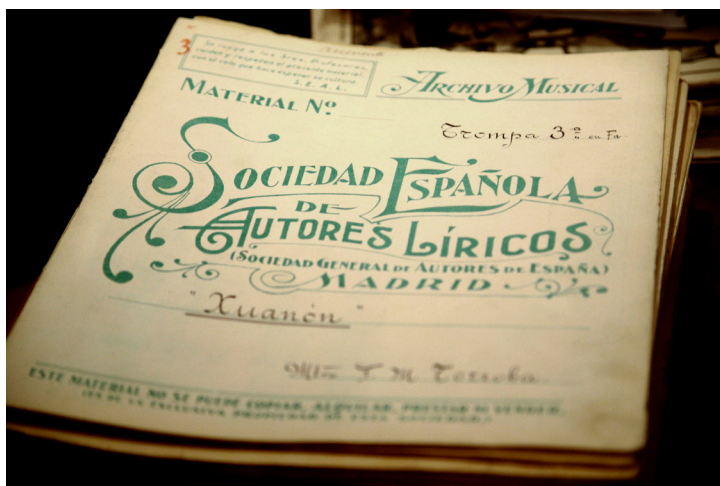




CEDOA, EL ARCHIVO DE LA ZARZUELA

Muestra de las principales tipologías de fondos que conforman la colección general de teatro lírico del CEDOA (Centro de Documentación y Archivo) incluyendo partituras, partituras orquestales y libretos de diversos períodos de la vida del archivo. Incluye un ejemplo anterior a la fundación de la propia Sociedad de Autores Españoles (*Los borrachos*, 1899), obras del período fundacional de la SAE (*Colorín, colorao*, 1903, y *Maruxa*, 1914) y otra pieza posterior a la refundación de la entidad bajo las siglas SGAE (*Sor Navarra*, 1938), además de reflejar el trabajo de copistería que facilita la actual interpretación del repertorio musical que custodia a través de materiales de orquesta modernos, alguno de los cuales utilizado en el concierto lírico programado dentro de las Jornadas de zarzuela

El CEDOA custodia el mayor fondo dedicado a la zarzuela: casi 2.000 partituras manuscritas, muchas de ellas autógrafas, unos 10.000 materiales de zarzuela, más de 30.000 libretos, además de música sinfónica, cámara, etc. También posee un importante fondo fotográfico, una gran biblioteca teatral y musical, y más de 30 legados personales.



LAS JORNADAS EN CIFRAS

COSTE TOTAL

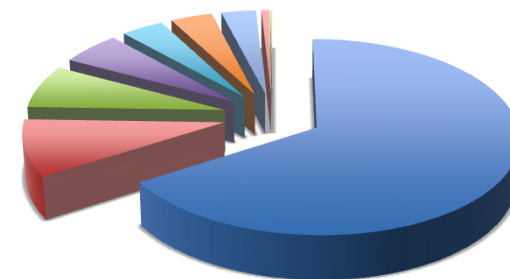
105.228,78 €

OCUPACIÓN

Organización e intérpretes	388 personas
Voluntarios	9 alumnos del Conservatorio de Cuenca
Visitantes y espectadores	
Espectáculos	845 espectadores (94% ocupación)
Sesiones académicas	450 asistencias
Feria	1.500 visitantes
Plazas hoteleras	414
Servicios de restauración	1.700

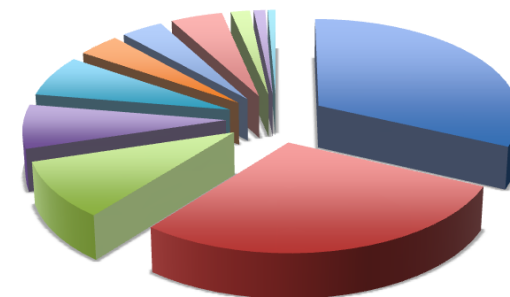
INGRESOS

- Fundación Guerrero
- Diputación de Cuenca
- Ayuntamiento de Cuenca
- Patrocinadores
- Taquilla
- Consortio Ciudad de Cuenca
- Mecenas
- Inscripciones
- Micromecenazgo



GASTOS

- Personal
- Espectáculos
- Publicaciones
- Auditorio
- Alojamiento
- Sesiones Académicas
- Transporte
- Publicidad
- Varios y RR.PP.
- Manutención
- Feria



PATROCINIO

INSTITUCIONES OFICIALES



COLABORADORES



PATROCINADORES



MECENAS

Ramón Fisac Pedrajas

Concha Gómez Marco

Justo Romero

Teresa Tejerina Sánchez

Pilar Venturino Rubín

CRÉDITOS

Dirección

Alberto González Lapuente

Comité asesor

Antonio Gallego Gallego

Enrique Mejías García

Producción y comunicación

Alicia Cabrera Díaz

Secretaría

Luis Rico García

Fotografía y video

Santiago Torralba

Director técnico Teatro Auditorio de Cuenca

Diego Alegre

Técnico de sonido

Ángel Palacios



FUNDACIÓN
JACINTO e INOCENCIO
GUERRERO

fundacionguerrero.com

Directora

Rosa María García Castellanos
