

- Taller de Ópera / Opera Workshop -

Bohemios

Zarzuela en un acto, con música de Amadeo Vives
y libreto de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios

y

Adiós a la bohemia

Ópera chica, con música de Pablo Sorozábal
y libreto de Pío Baroja

Conservatorio Superior de Música de Castilla y León

www.coscyl.com

El Taller de Ópera, un proyecto académico y artístico

El Taller de Ópera se inició en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca en 1997 con la pretensión de formar escénicamente al cantante. Es una iniciativa interdisciplinar que ha permitido aproximar a los alumnos de canto a la práctica escénica por medio de la realización de montajes de Ópera, Opereta y Zarzuela. En sus comienzos contó con la colaboración del Catedrático de Interpretación Dramática y Director de Escena Antonio Díaz Zamora, como formación escénica complementaria al trabajo de los profesores Mª Ángeles Triana (Canto) y Javier San Miguel (Repertorio), hasta la implantación de las asignaturas escénicas en el plan de estudios implantado en el año 2000, con Óscar Martínez Vila. Desde 2014 es docente de Canto la soprano Abenauara Graffigna.

En 1997 se interpretó *L'Elisir d'Amore* de Donizetti en el Auditorio de San Blas, la opereta *Wiener Blut* de J. Strauss y el *singspiel Der Schauspieldirektor* de Mozart en al Palacio de Congresos de Salamanca en 1998 y 1999, y *La Traviata* de Verdi en 2002.

En 2007 se interpreta la ópera barroca *Alcina* de Händel, el primer taller de ópera con orquesta en colaboración con el Departamento de Música Antigua.

La colaboración con la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura ofreció una mayor apertura al público, con la ópera bufa *Don Pasquale* de Donizetti en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Salamanca en 2008. Ampliando la proyección socioeducativa y cultural, en 2009 el Taller de Ópera presenta *La Sonnambula* de Bellini en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Salamanca y en el Teatro Principal de Burgos, en colaboración con la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y el Instituto Municipal de Cultura de Burgos.

De regreso al auditorio del Conservatorio Superior y dentro de la actividad académica, en 2010 la especialidad de canto interpreta la ópera ***Suor Angelica*** del *Trittico* de Puccini.

El proyecto de 2011 congregó un gran colectivo de alumnado para realizar la puesta en escena de la ópera cómica francesa ***La Fille du Régiment*** de Donizetti.

En el curso 2011-2012 se llevó a cabo la puesta en escena de un gran título operístico como ***Le Nozze di Figaro*** de Mozart. Y en el año 2013 el Taller de Ópera se aproximó a la zarzuela con ***El Barbero de Sevilla*** de Nieto y Giménez, título de género chico que se completó con dos números corales, la «*Mazurka de las Sombrillas*» de *Luisa Fernanda* como uno de los más célebres de zarzuela y el *finalletto* de la ópera homónima de Rossini.

En 2014 se realiza la puesta en escena de ***El Barberillo de Lavapiés*** de Barbieri en el Teatro Liceo de Salamanca, el Auditórium de la Feria de Valladolid y el Teatro Principal de Burgos. Integraron el proyecto la especialidad de Danza Española del centro de Valladolid de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, el Máster de Arquitectura y Diseño Interior de la Universidad de Salamanca y el Centro de Formación Profesional *Ciudad de Béjar*, además de la colaboración habitual de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos, la Escuela de Arte y el Instituto de Enseñanzas Aplicadas de Salamanca.

En el curso 2015/16 se profundiza en el repertorio de Mozart con la representación del *drama giocoso* ***La Finta Giardiniera*** en el auditorio del Conservatorio Superior.

De nuevo con la zarzuela, el público salamantino agotó las localidades del auditorio del centro en 2017 con la puesta en escena de **La Tabernera del Puerto** de Sorozábal.

En 2018, la representación de la ópera italiana del s. XVIII **Le Cantatrici Villane** de Fioravanti constituyó un ejercicio de comedia para la formación del alumnado dentro de la actividad académica, en el auditorio del Coscyl.

Tras la pandemia, en 2021 se realiza la puesta en escena de **Amelia all ballo** de Menotti en el auditorio del Coscyl, retransmitida online por la restricción de público en el auditorio. Ya en el curso 2022/23 se realiza la puesta en escena de **Las bodas de Fígaro** de Mozart.

Taller de Ópera 2025

Conservatorio Superior de Música de Castilla y León

PRIMERA PARTE

Bohemios

Zarzuela en un acto, con música de Amadeo Vives
y libreto de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios.

Roberto Randel, compositor y pobre
Víctor Dubal, poeta y amigo de Roberto
Cosette Lissan, vecina de Roberto
Pelagia, portera de la casa
Juana, mujer bohemia
Cecilia, mujer bohemia
Girard, promotor y mecenas
Marcelo Lissan, tenor retirado y padre de Cosette
Coro de Bohemios

Miguel Domínguez Aisa
Jesús Calvo Cilla
Almudena Martínez Huidobro
Verónica Alonso / Jennifer Paz
Carmen García Calviño
Verónica Alonso / Jennifer Paz
Juan Antón González
Jose María Hernández Sánchez

SEGUNDA PARTE

Adiós a la bohemia

Ópera chica, con música de Pablo Sorozábal y libreto de Pío Baroja.

Vagabundo
Ramón, pintor
Trini, prostituta
Señor que lee 'El Heraldo'
Un chulo
Mozo
Señor con capa
Coros de Pintores y Prostitutas

Jaime Álvarez Mezquita
Juan Antón González
María Navarro / Begoña Espinar / Pilar Cuadrado
Roi Alfonso Tojo
Miguel Domínguez Aisa
Juan Antonio García-Quirós Vicenti
Jose María Hernández Sánchez

Coro de Ópera y Orquesta Sinfónica del Coscyl

Dirección musical
Dirección vocal
Dirección de coro
Dirección escénica
Maestros concertadores
Diseño y realización de escenografía

Diseño de Iluminación
Vestuario
Caracterización
Regiduría/Asistentes de escenario
Dirección técnica
Notas al programa
Edición de programas y carteles

Bartolomé Pérez Botello
Abenauara Graffigna Caballero
Elena Ruiz Ortega
Óscar Martínez Vila
Jesús Campo Ibáñez, Eloísa De Guzman, Alba Herraiz
Escuela de Arte de Salamanca; Cristina Gómez,
Ignacio Gómez, Mikel Arriaga, Mario Rabanillo
Diego Rosselló Castilla
Calabuch Costumes
Instituto de Enseñanzas Aplicadas de Salamanca
C. I. F. P. Rodríguez Fabrés de Salamanca
Diego Rosselló Castilla
Musicología **Coscyl** – Joseba Berrocal (prof. coord.)
Escuela de Arte de Salamanca – Gráfica publicitaria

Programa

PRIMERA PARTE

Bohemios

Acto único

Preludio orquestal

CUADRO I

- 1 · Dúo de Roberto y Víctor: *Mudos testigos de mis amores...*
- 2 · Raconto y escena de Cossette y Pelagia: *La niña de ojos azules...*

CUADRO II

- 3 · Escena y coro de bohemios: *La noche misteriosa... Corramos los bohemios...*
- 4 · Cuarteto de Roberto, Cossette, Juana y Cecilia: *¡Qué alegre es el cielo!*
y Dúo de Roberto y Cossette: *Por qué vuestros labios permanecen mudos...*

CUADRO III

- 5 · Intermedio orquestal
- 6 · Concertante y dúo final con Coro: *Ven, linda Cosette....*

SEGUNDA PARTE

Adiós a la bohemia

Acto único

- Introducción (Orquesta)
- Prólogo del Vagabundo: *Señoras, señores. Yo, poeta fracasado...*
- Coro de pintores: *El Greco, Velázquez, Goya, esos son pintores...*
- Entrada de Ramón: *Si no vendrá sería una desilusión más...*
- Chotis del señor que lee El Heraldó: *Al volver cansado a su buhardilla...*
- Romanza del Vagabundo: *Absurdo, Absurdo, ya estamos en primavera...*
- Entrada de Trini: *Chico no pude antes...*
- Dúo de Ramón y Trini: *Dime y ¿qué has hecho?*
- Interludio del Piano y el Violín: *Esta música me recuerda...*
- Romanza de Trini: *¿Recuerdas aquella tarde?*
- Romanza de Ramón: *El poeta pobre, bohemio y truhán...*
- Coro de Prostitutas: *Noche, triste y enlutada como mi negro destino...*
- Duo de Ramón y Trini: *¡No, Trini, no!*
- Entrada del Chulo y despedida de Trini: *Buenas, ¿Con qué, vienes u no?*
- Final: *Realismo, cosa amarga...* (el Vagabundo)

La bohemia histórica como estilo y refugio de las Artes

La historia de la Música da mayor protagonismo a la Zarzuela en su valor musical sobre el teatral. En sus inicios se concedió mayor importancia al argumento por encima de los números musicales, cuyo objetivo era subrayar los momentos de la escena. Requería condensación, un argumento principal y como mucho algún asunto secundario. Y comicidad, pues en un solo acto no cabía mucho dramatismo en el género chico, con alguna excepción.

Bohemios fue el primer gran éxito de Amadeo Vives. Compuesta en 1904, está basada en *Escenas de la vida bohemia* de Henry Murger, publicada por entregas entre 1844 y 1849. Esta zarzuela es indisoluble de *La Bohème*, de Puccini (1896), con un desarrollo del argumento significativamente menor y, a diferencia de la célebre ópera italiana, con un final feliz.

Lejos del realismo costumbrista habitual de la zarzuela, *Bohemios* mantiene el humor propio de los personajes en un romanticísimo idealizado del siglo XIX. El amor a primera vista se entrelaza con la autorreferencialidad al mundo de la ópera y las artes, tan habitual en zarzuelas como *El dúo de la Africana*, de 1893, o *El barbero de Sevilla*, de 1901 y los mismos libretistas.

En una España convulsa tras la crisis del '98 y a partir de los años '20, irrumpe en el ocio de la sociedad la competencia de otros entretenimientos como el cine (sonoro a partir de 1931), bailes de moda con ritmos foráneos, el desarrollo de la industria discográfica, la radiodifusión o los eventos deportivos. Muchos teatros cerraron sus puertas, cuando no se convirtieron en cines.

Rastrear el origen de *Adiós a la bohemia* conduce al cuento *Caídos* de Pío Baroja (1899) que ya muestra la relación entre Ramón y Trini, su antigua modelo y amante que es prostituta, hasta su aparición como obra teatral en 1911. La crítica de principios de siglo definió la pieza teatral original como «paso de comedia», «boceto dramático», «pequeña escena» e, incluso, «dramita».

En una carta al joven Sorozábal, Baroja preguntaba en julio de 1931 «cómo se le podrá llamar a *Adiós a la bohemia* puesta en música. Hay muy pocos nombres en qué elegir. Si le llama usted ópera, aunque sea ópera chica quizá tenga usted dificultades para colocarla. Usted verá». Baroja toma una importancia capital como libretista, dado que es el autor de la obra teatral fuente y del propio libreto de la composición de Sorozábal.

Rivas Cherif destacó el ambiente trasnochado de la obra teatral, como un aguafuerte barojiano, autocrítico con el estilo de las obras de teatro entonces dominante, de «pieza bien hecha» y de entretenimiento, contra el que se preparaba la necesaria renovación teatral española: «Los Baroja son, sin duda, hombres de teatro. Puede que los cómicos y los empresarios acaben por enterarse algún día».

Antes de la reforma que se produce desde los últimos años del siglo XIX, el teatro vive alejado de los problemas de la sociedad contemporánea. La producción literaria y teatral ponía en escena temas convencionales y frívolos que convirtieron al «teatro burgués» en poco más que un evento de trascendencia social. El público alimentó un teatro que buscaba el entretenimiento, la diversión, el lugar para la carcajada, el lucimiento de artistas y empresarios que condujeron su lucrativo negocio con obras de escasa calidad teatral. Con el simbolismo, se abandona el melodrama y se profundiza en la psicología de los personajes.

La proposición a Baroja para musicar su obra refleja el posicionamiento de Sorozábal por un teatro lírico comprometido con la realidad. Los personajes comparten miserias con la ópera *Juan José*, cuyo autor del drama original, Joaquín Dicenta, dedica su publicación a los obreros, «mientras la mujer pueda ser empujada a la prostitución y el hombre honrado al crimen, por la miseria, por el abandono...». *Adiós a la bohemia*, en esa misma atmósfera, opone el sueño al realismo descarnado de un mundo en crisis, también para las Artes. Destila decadencia, una visión de la cruda realidad de la vida: Ramón quiso ser artista y fracasó, Trini quiso ser modelo, deseaba el amor y acaba ejerciendo la prostitución. Representa una época marchita con la vida y el arte rotos, con la desilusión de los «bohémios» llenos de melancolía.

Sinopsis argumental

Roberto es compositor, su amigo Víctor es poeta libretista de ópera: ambos son humildes y representan a los artistas que protagonizan *Bohemios*. Viven en un sotabanco sin luz, entre vecinos poco pudientes y en una vivienda desordenada en la que un viejo piano domina la estancia, entre partituras y libros. Colaboran en una ópera que es su apuesta para salir de la pobreza: *Luzbel*.

Es de noche y nieva. Cosette, vecina e hija de un antiguo tenor, es una soprano que ensaya para la Ópera Cómica y conoce la ópera de los dos amigos, por su amistad con el poeta, pero nunca ha coincidido con el compositor. La soprano deja una invitación para la Ópera, cedida por Girard, una especie de mecenas, promotor y agente que alardea de su relación con los artistas.

En una plaza, confluyen calles y el gentío que se dirige al baile. Víctor, el poeta, no consigue alimentarse con picaresca en un restaurante, debido a la escasez de fondos para sufragar una vida de placeres. En la plaza se encontrarán Roberto y Cosette, cuando tendrá lugar el reconocimiento y el flechazo de ambos, pero ella se marcha apresurada para encontrarse después.

En la fiesta de presentación de Cosette en el Salón de la Ópera se encontrarán ambos, también con Víctor. Éste y Roberto son seducidos por Girard, que propone que Scribe –en referencia al afamado libretista del siglo XIX– escriba textos para la música de Roberto y Auber –igualmente, compositor decimonónico– ponga música a los versos de Víctor. Sin embargo, la realidad es otra y el agente pone en contacto a ambos amigos. Roberto y Víctor siguen el juego con complicidad.

Cosette ruega a Roberto que la acompañe al piano en el dúo de su *Luzbel*. El músico queda impresionado por la joven y afloran los sentimientos de ambos. El éxito les sorprende a todos, la ópera de Víctor y Roberto es aplaudida, se estrenará y todos podrán disfrutar del triunfo del arte y su estilo de vida.

En *Adiós a la bohemia*, abre la ópera un Vagabundo, que explica al público que contemplará en escena un cuadro realista, a pesar suyo, pues preferiría una escena irreal que oponer al triste realismo de la vida.

El escenario muestra un decadente café madrileño de barrio alrededor de 1900, donde se reúnen artistas, pintores y otros personajes excéntricos. Un coro de bohemios discute sobre pintores.

Ramón, un pintor fracasado, se ha citado con Trini, antigua modelo que fue también su amante. Espera y duda que ella acuda; mientras, un Señor que lee el periódico cuenta a ritmo de chotis un suceso. Trini llega tarde y se sienta con Ramón en una mesa. Recuerdan sus aventuras en el pasado a ritmo de habanera y pasodoble, su complicidad y sus sueños, reconociendo la derrota al no haber conseguido realizar sus deseos. En ambos se manifiesta la pesadumbre de la realidad en sus romanzas, Recuerdas aquella tarde para ella y El poeta pobre para él. Suena un interludio en un violín y un piano. Un coro de prostitutas canta su adversidad con Noche triste y enlutada como mi negro destino.

Un chulo irrumpe en busca de Trini, que es prostituta. Se despide con cariño y desaparece. Ramón decide abandonar ese lugar. El Vagabundo repudia la amargura de la realidad, invocando otra vida al expresar que «Vale más vivir en el sueño».

