

CONFERENCIA EN CARACAS

GFS-216-A05

Pero ya, desde hace unos meses,
 se ha convertido el sueño en reali-
 dad, y hoy me encuentro ^{ante} ~~ante~~ vo-
 sotros particularmente honrado,
 entre los miembros de este Instituto
Nacional de las Artes y Letras, por la direc-
 ción de Cultura y Bellas Artes del
 Ministerio de Educación de Ve-
 nezuela, para el que han de ser
 mis más sinceras palabras de
 reconocimiento. Y no he de ocul-
 tar la satisfacción que me pro-
 ducen la colaboración valiosí-
 ma que he mencionado en mis
 admirados amigos Fuen, ante
 esta y durante de la Paraguri-
que Figo, minimamente, cantantes
apíellos, y extraordinarios países
la arte, que ilustraron esta char-
la en seis días de nuevos gran
repertorio cinés. Y os los con-
ceis mejor que yo y se que
compartis mi admiración y mi
agradecimiento. Y ya sabéis, pero de
hablar: de algo

la Catedral de Jorona; de un famoso
 canto de la Sibila, que alcanzó
 gran auge por tierras de España y
 Francia hacia fines del siglo XVI;
 y de un truto de los Reyes Magos, lle-
 gado hacia nuestros días, inculpe-
 to; y sobre todo, del célebre Tristerio
 de Elche, verdadero drama lírico-
 sacro que, en el ^{titulo} truto de Tránsito
 y Assumpció de Nuestra Señora, se
 canta y representa todos los días, 14 y
 15 de agosto en la Iglesia de Santa
 Juo de Elche, en la provincia de Valencia.
 (Ahora, recientemente, ha vuelto a representarse
 en la de Alicante) Verdadera tragedia
 para conmemorar el X aniversario de la proclamación
 de la Segunda República de Valencia.
 Verdadera obra lírica
 y tragedia cuya música primitiva ha
 sido reelaborada en 1924 por el com-
 ponente español Oscar Es-
 plá. Otros auto (auto sacramental),
 farsas, églogas, entremeses, ya en los
 siglos XVI y XVII, en las farsas escé-
 nicas de muchos grandes dramatur-
 gos Lope de Vega, Ruiz de Alarcón,

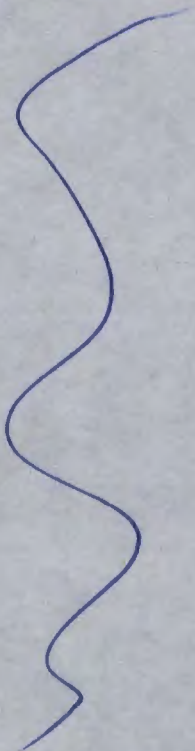
Firso de Motina y Miguel de Cervantes, en muchas de las cuales aparece ya el elemento tírico asombrosamente acusado. Es indudable que en todos estos autores, y en muchos de sus seguidores, se sentía una afición muy definida por la música que les llevaba a introducir en sus acciones, en mucha frecuencia, mas veces danzas y ~~trajes~~ otras cantos. Hoy, por ejemplo, en Firso de Motina una comedia, La Santa Juana, cuyo comienzo no lo hubiera hecho más animado ni más auténticamente popular el más experto zarzuelista del día; cómo se olvidan, en un campo de la Sagra de Toledo, los invitados a la boda de Elvira y Gil! Voces, cantables y acotaciones aún escritas en el siglo XVI como los escribieron en el siglo XX:

Novios son Elvira y Gil:
 él es mayo y ella abril.

No menos admiraciones de ver-
dadero teatro lírico hallamos en
Lope de Vega, autor de la primera
ópera española, La solista sin amor,
en Ruiz de Alarcón y en el propio Mi-
guel de Cervantes, cuyos entremeses
tienen cuantales intervenciones mu-
sicales. Pero no olvidemos que á con-
tinuación de otros comediógrafos se ha-
llan nada menos que don Pedro Cal-
derón de la Barca, a quien podemos
considerar como el inventor de la zar-
zuela.

¡Qué extraño nombre éste de zar-
zuela!

Bou-la-llegada) - 10 -

Llegada á nuestro país (la dinastía de los Borbones coincidió la aparición en Barcelona y Madrid de los cantantes italianos que ~~se~~ cultuaban ya la ópera. Poco después empezó el predicamento de las tonadillas, ¿qué era la tonadilla? No lo dice el diccionario: "Canción o representación corta y superficial, que se cantaba en los teatros españoles durante el Siglo XVIII y principios del XIX." Fues características populares y de sátira de costumbres, y se cantaba, ~~siempre~~ ^{siempre} veces, como introducción á una comedia y otras veces como intermedio en los entreactos. Era en realidad, una ~~zazuela~~ ^{zazuela} en ambiente, ~~es~~ ^{es} ~~que~~ ^{que} extraordinario.

~~La farsa de la~~ ^{el} ~~lance~~ de las tonadillas y las tonadilleras, - la ferrido, la calaja, la portuguesa y toruza ^{torrea}, pero sobre todas, brilló la popularidad de "la caramba", cuya historia se cantó en coplas de ciegos, durante muchos años, por toda España, tanto dió que habías "La caramba". Uno de los romances, más populares, sobre ella, ~~decía~~ ^{decía} el del Sr. Sebastián el ciego,
 Estecia!

Pero no por eso - las zarzuelas de-
recian en el fervor del publico. Pre-
cisamente uno de los autores mas po-
pulares del siglo XVIII, Don Leandro de le
vez fue el inventor de las zarzue-
las regionales en las segadoras de Va-
lencia y las labradoras de Murcia.
El gran sainetero que poró el campo
para la aparicion en el siglo XIX de los
compositores que en sus rebuantes ta-
impunieron la zarzuela, uno del genero,
a la admiracion de propios y de ex-
tranjeros. Oudrid, Faytaubide, Barbieri,
Arrieta, Marques y Chapí conificaron
aquel mitago en obras inpercede-
ras como El portillo de la Rioja, Cola-
brera, El juramento, Los magyares,
Los diamantes de la corona, El barberillo
de Lavapiés, Pau y Jon, Marina,
El anillo de hierro, La tempestad
y la bruja. Algunas de ellas tienen el
defecto de que son ~~de~~ libros citaban in-
jirados en comedias francesas. Uno
de estos libretistas, Don Ventura de la
Jega, habia logrado, en Barbieri,

un éxito resonante en Jugar en
juego, éste era un libro muy español
pero no se pudo con ellos ~~sentencia~~ ^{libros}
~~de~~ Vega, de los ataques de un famoso
poeta salaz, Villerías, que cuando
él fue nombrado Académico de la
Real Academia Española, lanzó a la
voracidad de las Tertulias, Tea-
trales, la siguiente redundolla:

Vega, Académico es:
y tales sujetos premios,
junto dará la Academia
el Diccionario en francés.

Pero lo cierto es que la zar-
zuela se había impuesto que el
Triunfo de Manana fue decisivo,
y que a los mismos nombrados
junto siguió con otros empobrecidos
no solo afianzaron el género, sino
se dicen vida a lo que pronto se
llamó el género chico, triunfante
duran más de ochenta años en
toda España y América. ~~Final~~
~~de~~ ~~el~~ ~~vida~~ ~~se~~ ~~firmas~~ ~~de~~ ~~los~~ ~~que~~ ~~se~~
~~avilata~~ ~~de~~ ~~Chapí~~, ~~la~~ ~~corbana~~

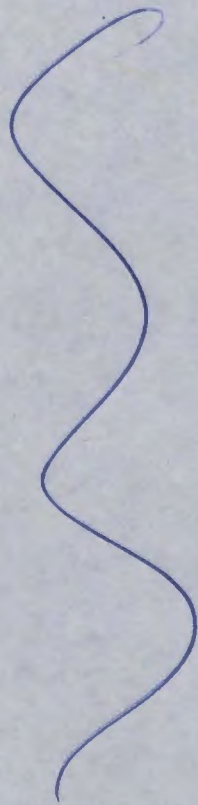
i Guineá, al llegar a este punto,
puede olvidarse los nombres de
Chapi y Bretón, Chueca y Tabal-
lero? Merecen que nos deten-
gamos a recordar su obra. Chueca
fue el músico popular por excelen-
cia: sus éxitos fueron júbilos y re-
sonantes: La gran vía, Cádiz, Agua,
Aguaullas, Aguaadiente, El día pe-
sado por agua, ¿quién se yo?... La
ballero, - bu bu, ¿? Tabalero, con-
partió en él los fervores del gran
público; y en sus partituras, bastaron
para inmortalizarse: La vieja, El
lato jirón, figuero y La bejuca y
El día de la Africana. De Chueca y
de Tabalero precisamente van a
oir entredos, dos días muy carac-
terísticos del modo de hacer de
cada uno: el día de los farfanes de
El día pasado por agua y el muy
famoso del día de la Africana. Y he
de ser el arte de ^{truenos y de} la bola y supa
de la Yara, en cuyo figa al piano,

el que nos lo obregaa

sin de El año pasado por agua
y El Dios de la Africana.

He estado antes el nombre de
Don Tomás Bretón y no puedo decir
si el verdadero suceso que para
el género lírico español fue el
cabeza en el teatro de Apolo de
Madrid de la vestimenta de la
paloma. memorable noche espe-
cial del 17 de febrero de 1894.

1894

manos de Bretón. Lo que entonces se comentaría en saloncillos teatrales y tertulias de Café sobre lo que iba a ser la futura música del bueno y sesudo Don Tomás es fácil suponerlo: todo el mundo auguraría para el desconocido sainete de Don Ricardo una partitura sin duda bien hecha, pero sin duda pesada y carente de inspiración. ¿Podemos figurarnos hoy la sorpresa, el asombro, el estupor del público de Apolo en aquella noche memorable del 17 de febrero de 1894 ante la partitura alegre^e inspirada, magnífica y ligera, sentimental y garbosa, de una obra que, desde aquel momento fué considerada una joya impercedera de nuestro Teatro Lírico? Sobre un libro modelo en su género, lleno de rasgos y de frases de fortuna, reflejo fiel de las costumbres del pueblo de Madrid, en el que Don Ricardo de la Vega escaló el último peldaño de su fama de sainetero, tejió el maestro Bretón la maravilla de su música sorprendente. Era el suyo otro modo de hacer; no faltaban allí los números recordados y de efecto como el del coro del "Mantón de la China", la canción de Don Hilarión, el chótis bailado por Casta y Susana, el mismo dúo, doloroso y sentimental, de Julián y la seña Rita; pero es que al lado de todos estos positivos aciertos se hallaban la romanza, - el quejido, mejor dicho, - del enamorado cajista de imprenta y toda la serie de escenas, cómicas y dramáticas, magistralmente tratadas, que componían el más variado cuadro popular, rico en matices e intensamente expresivo, que podía imaginarse. Los tipos acertadamente observados por el sainetero, la humana acción y la cautivadora música, - color, vida, animación y realidad, - transmitieron al público tal sensación de gracia y emoción, de verdadero arte, que aquella noche, y en innumerables noches sucesivas, espectadores y críticos se mostraban conformes en considerar LA VERBENA DE LA PALOMA como algo nuevo y genial. Desde entonces los números de la obra, sus cantables, sus frases, sus dichos y sus personajes se incorporaron a Madrid, a España entera y a cuantos países hablan nuestro idioma. Aquel sainete había marcado el ápice del Género Chico y tuvo la virtud de que, de otras plumas saliesen otros libros y otras partituras magistrales de sainetes líricos. ¡Cómo sería la fiebre que se apoderó de autores y de auditorios, que

20

31

Pero no eran solamente Botón
 en su hermana y Chapi, de quien
 luego hablare, los amigos que
 rivalizaban en chueca y caballos.
 Los valores indiscutibles
 llegaban pronto; por ejemplo, fero-
cius firmeney, el empujador ga-
 ditano a quien sus admiradores
 acusaban de vago y holgazán y le
 llamaban por en "el masco man-
dapota". Pero, si, si... El mas-
co firmeney trabajaba de firme
 y en aciertos y de su pluma salieron
partituras, como las manuales,
de boda y el barto de Luis Alm-
30, el fusar de la guardia y la
Tempranica. Tama tambien de
indolente tuvo Pefe Serrano,
 el invidable valenciano, que llego
un dia a Madrid, desde Jueca, y
alcanzo trios tan coniderables, como
la güna cuora, la cañini del olvido,
los clavos y la dolorosa.

He nombrado juntos a ferónimus
 francenz y Pepe Ferrans; y tam-
 bién van a ser unidos los de sus
 días: el de La Tempórica de fi-
 rancenz y el de La Reina Nueva
 de Ferrans: dos partituras de
 carácter auténticamente andal-
 uz. Nuevos grandes intérpre-
 tes nos harán la merced
 de cantarlos.

XX

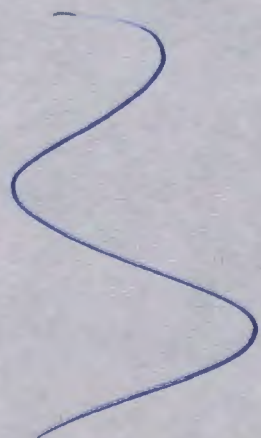
Aquí los días de La Tempó-
 ríca y La Reina Nueva.

XX

El otro gran compositor surge
 en los finales del siglo XIX, dig-
 no de compararse en su respecto
 Chopin, el gigante. Sin duda, Aua-
 des Vives, el autor de Bohemios
 y ~~una fantástica~~ la balada de
la luz y los colores; sus obras en un
 acto que acrecentaron el prestigio
 del género lírico. Por eso cuando
 sus obras se unieron a las de
 Chopin, y el sainete lírico obtuvo

el máximo favor del público, a
muchos críticos, les pareció exa-
gerada esta exaltación, y hubo
compositores serenos e intelectuales,
entendidos que lanzaron sus elab-
dos sobre el género sainetesco;
Siendo entonces el propio don
Ricardo de la Haza, autor del libro
de la verbena de la Paloma, finca,
imprimado por una acre
censura del gran escritor
actuarial don Amando Palacios
Valdés, escribió aquella incon-
sistente defensa del sainete, que
figura hoy en muchas antologías
modernas. ¿Pena del siglo XIX o No
la recordáis? Sí, ¿eh?

Era difícil ir contra el género. Sobre todo, hallándose en plena producción su pupilo Chapí. Aquel músico insigne y hombre excepcional, espíritu indomable que había de crear un día la Sociedad de Autores Españoles, hizo por el sake de sus tíos y por la zarzuela un general una labor semejante a la de un obrero. Si sus lectos en la zarzuela grande fueron memorables, los de sus obras en un acto no pueden ~~ser~~ ^{tampoco} olvidarse: El Tamber de granaderos, La gacina, El finas de horas, La revolista, La chavala... Dos días de Chapí van a ~~repetir~~ ofrecer, en su arte magníficos nuevos actos y colaboradores: el del Finas de horas y el de la revolista. Y permítame que a este último, el de profesa y telpe yo le añada al ciclo sin título ambos por tratarse de un sin título cuya letra es de un padre, tambien para ser inolvidable.

XXX

Paganos rápidamente a la terminación
 nación de esta charla. José W.
Vandizaga en las folclóricas,
Pablo Luna, en voluntades de Kient
por caídas de la 1^a y 2ª arca
de San Marcos; Francisco Aluro en
 la bijarano, la calasera y la
Sarranda y Facienda Guerrero
 en los gavilanes y la alcancía
 y la rosa del azafrán; - los cuatro
por un informis y a de a-
parecidos, - marcan en las obras
grandes típicas de Tiber, - el Gen
Jordel y una Francisco - el
 momento del gran reencuentro
gigante en el primer tercio del
siglo XX.

Frente a el desfile de los tempo-
res recordados, ¿qué recursos obstos
dad ta de aquellas, - de aquellas mi-
das tiempo, - que siguen en la brecha y
de unos que, jóvenes y entusias-
tas colaboran en fe en la labor que
defiende y procura el subterráneo
de los grados. Unos son los grados

Falta en la vida breve, El amor
triste, El sombrero de las pices, amar,
y el camino a seguir. En sus
ideas literarias, bien conocidas,
y en sus obras figo nuevas, sanas,
incuestionables. Y ahí está el libro
de Mano Pedro para quien,
quieran atenderlo a fondo. Ahora
Manuel de Falla, muerto, en flor
de producción, es autor, de maximo
renombre y de maxima actuali-
dad. Su obra postuma La Atlanti-
da, será el acontecimiento único
del año 61 en el teatro de la Scala
de Milán y antes, en verano, de
cierto, en Barcelona y Cádiz.
He tenido la sucesión de enviar
la Atlántida, ^{en Milán,} terminada por el
descripido proyecto del marqués
Emilio Holstey y puedo predecir
que no de frustrará. Acaso me
rique la posión: me torré en la
ambición de Falla y, cuando
viniere, allá en la Argentina, puedo
llevarle como artista y como hombre
trabajador especial. Colaborador

de un padre ~~de los~~ ~~de los~~ en
 la vida breve compartí con él sus
~~de~~ anhelos y aspiraciones, por
 el título de esta obra; y
 cuando sus restos mortales
 fueron llevados a España - a
 su amada España - acudí a
 recibirlas a Cádiz, en cuya
 catedral reposan desde
 entonces.

Y no puedo resistir al
 deseo de daros a conocer, como
 final de esta ~~esta~~ charla,
 los versos que en aquella
 ocasión, - en velada sucesiva
 a su memoria, - recité frente
 tanto de emoción, en homenaje
 a este gran renovador de
 nuestra música teatral -

