CND COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

FANDANGOS Y TONADILLAS

2021 | CNTC

REPARTO

María Hinojosa
Cecilia Lavilla
Ángel Ruiz
Rafa Castejón
Mar Aguiló
Yoko Taira
Isaac Montllor
Sara Fernández
Iker Rodríguez

2

Beatriz Amezúa ⁓ Violín
Marta Mayoral ⁓ Violín
Laura Salinas ⁓ Violoncello
Alicia Lázaro ⁓ Guitarra
José Ignacio Gavilanes ⁓ Clavecín
Silvia Márquez ⁓ Clavecín*

*(Fandango, R.146. Soler)

EQUIPO ARTÍSTICO

Dirección de escena	Laura Ortega
Dirección musical	Alicia Lázaro
Coreografía	Mar Aguiló y Pau Aran
Iluminación	Irene Cantero
Ayte. dir. y dramaturgia	Juan Menchero

AGRADECIMIENTOS: CRISTINA REDONDO

REALIZACIÓN DE UTILERÍA: ROCÍO BARRETO
ARREGLOS VESTUARIO: SASTRERÍA TEATRAL RAFAEL SOLÍS

Espectáculo coproducido por la CNTC y la CND

DURACIÓN 1:10 h.

FUNCIONES ACCESIBLES | TODOS LOS DÍAS

ESCENAS

1. LA FIESTA

2. "PASSACALLE"
DE MÚSICA NOCTURNA
DE LAS CALLES DE MADRID
OP. 30 Nº 6 (G.324)
LUIGI BOCCHERINI
Coreografía: MAR AGUILÓ · PAU ARAN
Bailarines: YOKO TAIRA · ISAAC MONTLLOR,
IKER RODRÍGUEZ · SARA FERNÁNDEZ · MAR AGUILÓ

3. LAS
MURMURACIONES
DEL PRADO
BLAS DE LASERNA
Arreglo: A. LÁZARO
Soprano: MARÍA HINOJOSA

4. FANDANGO

R.146 EN RE MENOR

P. Antonio Soler

Clave: Silvia Márquez | Coreografía: Pau Aran
Bailarines: Yoko Taira · Isaac Montllor
Iker Rodríguez · Sara Fernández

5. "SI VERRÒ LA IN CAMPO ARMATO"

ARIA BUFA DE
EL ITALIANO FINGIDO

Ramón de la Cruz

Música: Luigi Marescalchi
Letra: Giacomo Fiorini | Arreglo: P. Esteve
· A. Lázaro | Tenor: Rafa Castejón

6. FANDANGO

G.488 EN RE MAYOR

Luigi Boccherini

Coreografía: Mar Aguiló
Bailarines: Iker Rodríguez
Sara Fernández · Mar Aguiló

7. ARBITRIO PARA COMER

TONADILLA

Pablo Esteve

Arreglo: A. Lázaro
Soprano: Cecilia Lavilla
Tenor: Ángel Ruiz

8. VUELTA A EMPEZAR

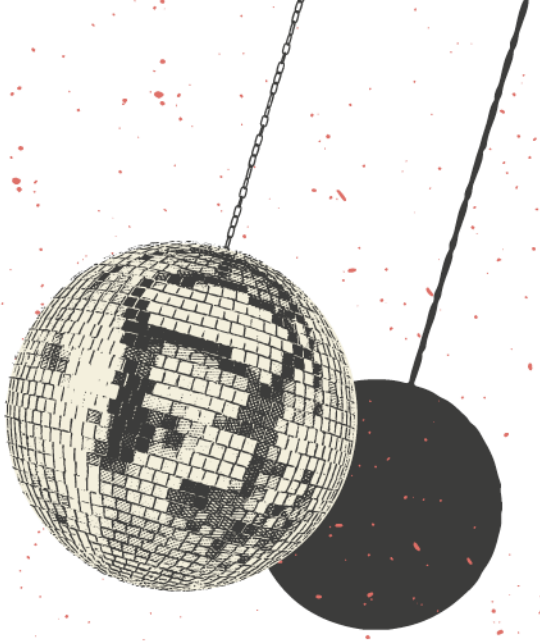
"RITIRATA" DE MÚSICA NOCTURNA
DE LAS CALLES DE MADRID
OP.30 Nº6 (G.324)

Luigi Boccherini

LO QUE QUEDA DE LA FIESTA

Del Año Nuevo a la Cuaresma, durante el período más festivo del año, ofrecían las compañías en Madrid un buen número de entretenimientos populares. Triunfaban las funciones de mucha tramoya o donde hubiera bailes de máscaras, y las tonadillas, fandangos y sainetes eran siempre lo que mayor interés despertaba. *Fandangos y tonadillas* no es una representación teatral típica de la España del siglo XVIII, larga e intensa, repleta de música y canciones. Pero sí celebra, en cambio, el valor de sus intermedios, en los que se igualaba la vida de la calle con el escenario. Cualquier cosa podía contribuir, gracias al teatro, a la cambiante realidad del espacio urbano. Los paseantes de los que habla Blas de Laserna en *Las murmuraciones del Prado*, compuesta para la cantante María Mayor Ordóñez, "La Mayorita", acudían para verse a sí mismos y oírse hablar. Y de imitados pasaban a ser imitadores, envueltos en un significativo artificio. El final de la jornada lo marcaba la *ritirata*, el simbólico toque de queda al que Luigi Boccherini recurre en su célebre *Música nocturna de las calles de Madrid*.

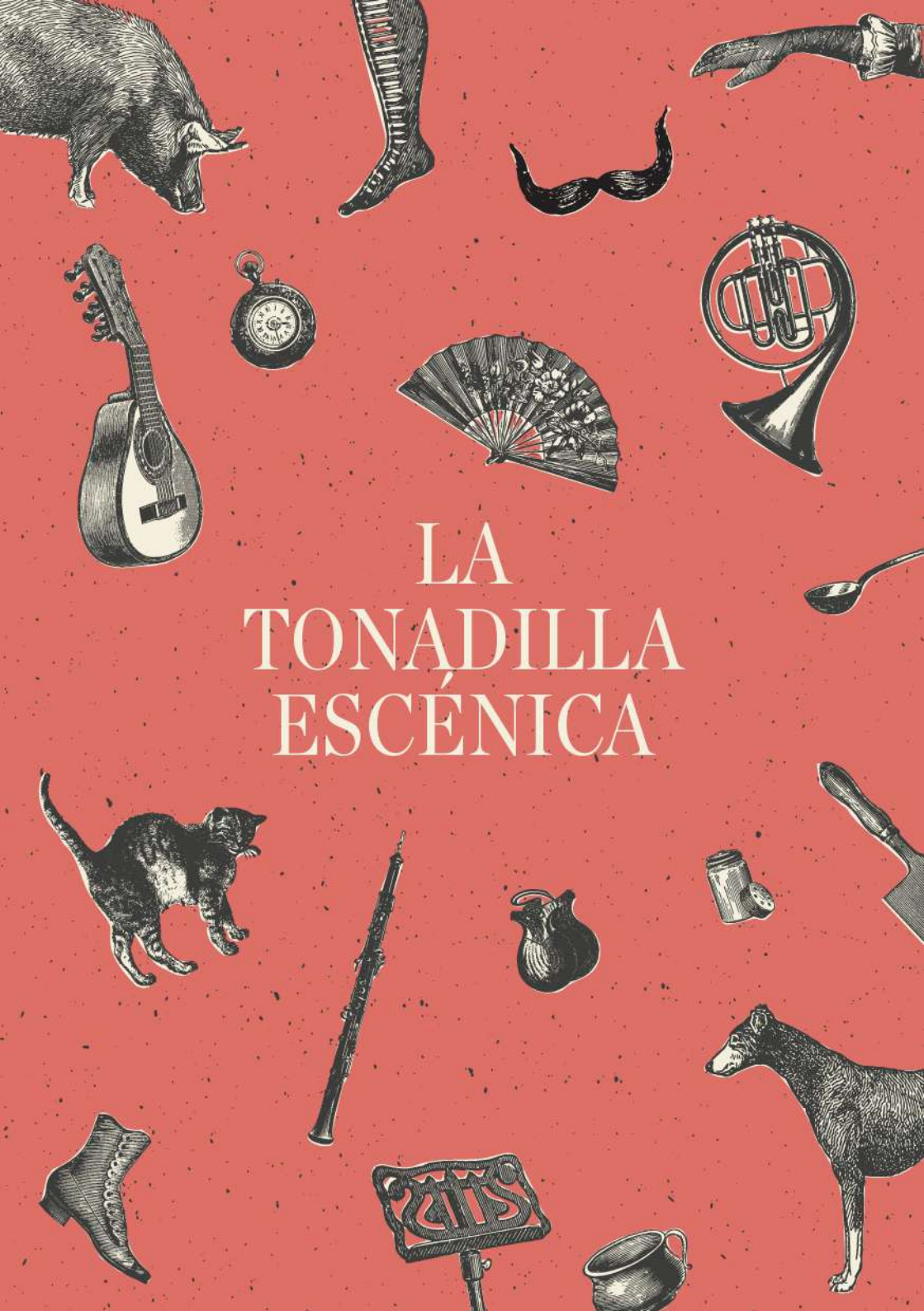
Nuestra propuesta incorpora al repertorio de la CNTC el legado dramatúrgico, dancístico y musical del siglo XVIII. Lo hace revisando un enorme archivo de materiales escénicos, bajo la dirección musical de Alicia Lázaro y en colaboración con la CND y los coreógrafos Mar Aguiló y Pau Aran. El espectáculo reúne a un maravilloso elenco de actores, bailarines, cantantes y músicos entregados a una noche de final imprevisible. En su centro está la fiesta: el espacio sobre el que se repliega la ciudad, lugar de encuentro y de partida de un grupo de personajes empeñados en pasárselo bien, cada cual a su manera. Les falta, para poder hacerlo, un tenor. Eso mismo sucede en *El italiano fingido* de Ramón de la Cruz, versionado aquí para servir de hilo conductor. Tomás, aficionado a la ópera, se hace pasar por un



profesor de canto en una velada musical. El público, ruidoso y descontentadizo, siempre próximo a desbocarse, como temían los ilustrados, se hace cómplice de este engaño: reclama del teatro el placer de divertirse con los demás, aunque sea de manera poco ordenada.

En los bailes, la música y los retratos de costumbres del sainete y la tonadilla, se fragua la idea moderna de un teatro contemporáneo. Los autores y compositores de esta generación, incluso cuando se oponen al tumulto de la fiesta, se empeñan en buscar cómo continuarla sobre el tambaleante suelo del Antiguo Régimen. Es posible que, sometidos los escenarios al control de las autoridades y al criterio de los censores, el fenómeno de la fama sirviera, además de para poner en marcha una incipiente industria del entretenimiento, para centrar la atención en el arte del actor. Sobre la figura del intérprete, del *arlecchino* cargado de habilidades, el músico, el bailarín, la soprano o el tenor, descansa desde entonces —es un decir— la obligación de continuar la fiesta. María Antonia Vallejo, "La Caramba", y Miguel Garrido, apodado "Príncipe de los graciosos", y a quien le estuvo prohibido jubilarse, ya en su edad madura, por el gusto de los madrileños en oírle, interpretaron juntos la tonadilla a dúo "Arbitrio para comer", de Pablo Esteve. En ella se alude a las dificultades de los cómicos durante los períodos en que, como ahora, aunque por distinto motivo, los teatros estaban cerrados. Es en ese momento, un probable martes de Carnaval de 1785, cuando el propio Garrido, que ha tenido que desempeñar en su vida todos los oficios, acude buscando trabajo a la renombrada Caramba y se ofrece, entre burlas y veras, para ser el galán de la compañía.

LAURA ORTEGA



LA TONADILLA ESCÉNICA

Mucho se ha escrito ya en nuestros días sobre la tonadilla escénica, desde que José Subirá y Julio Gómez publicasen hace ya un siglo los primeros estudios sobre el género: del origen de la tonadilla, de sus etapas, de sus autores... La recuperación para el público contemporáneo de un género ligado desde su inicio a las representaciones teatrales del XVIII no es tarea sencilla, pero la tonadilla escénica –como los aires de algún sainete que escucharemos en el programa– es ya tenida en cuenta por los estudiosos y, poco a poco, también por los intérpretes y el público.

La tonadilla nació como género musical del teatro en el s. XVIII. La comedia española tenía siempre tres actos, y existía la costumbre de intermediarlas con pequeños números teatrales que solían concluir con alguna canción o tono. Entre el primer y segundo acto se representaba un entremés, y entre el segundo y tercero, un sainete. Las primeras tonadillas, acompañadas generalmente a la guitarra, servían de cierre de alguna de estas partes. Luis Misón (compositor, y oboísta de la Real Capilla) renovó el género e introdujo el acompañamiento orquestal, con lo que las tonadillas cobran mayor entidad. Se cantaron entonces dos tonadillas, una tras el entremés y otra tras el sainete.

Con el navarro Blas de Laserna y el catalán Pablo Esteve, el género se afianza de modo que llega a sustituir al entremés, y las comedias se intermedian con tonadilla y sainete, las dos caras de la moneda de este género músico-teatral, cortos ambos de duración, pero llenos de hallazgos musicales y escénicos. El sainete es recitado, pero tiene música, a veces mucha música. La tonadilla es cantada, pero tiene personajes definidos y algún texto recitado. En ocasiones, textos bien elaborados, como en la tonadilla a dos "Arbitrio para comer" que oiremos hoy.

Las compañías teatrales subsistían con las recaudaciones de los teatros, y la buena acogida de las representaciones debía estar asegurada. La presentación de una nueva tonadilla o sainete podía remontar el fracaso de público de alguna comedia farragosa, y las compañías se esmeraron en contratar autores y músicos que asegurasen el éxito. Los elencos cuentan con instrumentistas avezados, para resolver en breves ensayos y lecturas el virtuosismo cierto de la parte orquestal. También, con actrices de cantado, que no desmerecían frente a las que trabajaban en géneros "mayores" como la ópera. A la virtuosa María Mayora, *La Mayorita*, dedicó Laserna *Las murmuraciones del Prado*, que abrirá la parte cantada de nuestro espectáculo.

Los compositores, auténticos maestros del género y, sobre todo, grandes músicos, fueron capaces de sincretizar en estos géneros, que hoy ya no consideramos "menores", el saber musical ilustrado y la tradición, lo popular y lo culto, que deleitó a los bancos, gradas, cazuelas y mosqueteros de los teatros madrileños, y que hoy les presentamos con el mismo deseo de conquistar su favor. ¡Disfruten!

Alicia Lázaro

MAR

¿Adónde va la música cuando deja de sonar? ¿Y la danza, cuando es el cuerpo el que está ausente?

Esta es una temporada sombría, marcada también por las prohibiciones. En los cuerpos persiste, sin embargo, la necesidad de moverse, de bailar. Durante una fiesta que está a punto de terminar, o de comenzar de nuevo, tres cuerpos atemporales surgen como en una escena mitológica de un lugar de la sala. Son el anhelo de que la fiesta no llegue a su fin, o de que se detenga, al menos. Los personajes evocan el poder del deseo, la fugacidad de un encuentro en mitad de una noche, el sentido de un mundo que, para encontrarlo, se cuenta al revés. En la escena, el hedonismo da paso a la nostalgia y la diversión y el esplendor pueden entonces verse a un mismo tiempo como su contrario, un melancólico carrusel, caótico y enloquecido pero enigmático: una ensoñación.

Mi trabajo está basado en las emociones y sensaciones. En esta coreografía la música marca el ritmo de movimientos que combinan una danza pura, estilizada, contemporánea y onírica. El lenguaje de la pieza tiene la intención de reflejar el espíritu de nuestro tiempo, y de mostrar en el orden de lo clásico su momento de ruptura. El éxtasis, la sensualidad y el trance están presentes como coordenadas, así como el desencanto de cada bailarín, que acaba sumando un solo cuerpo con el que vibrar y liberarse.

PAU

En respuesta a esta invitación y colaboración coreográfica, junto a los bailarines cocreadores, decidimos hacer uso del gesto como punto de partida e investigar la complejidad a la hora de componer con él. Más tarde, este gesto dio paso al movimiento y los cuerpos danzantes se descubrían ante nuestros ojos. Frases de movimiento mayores y más expresivas complementaron nuestra pequeña búsqueda.

Después de varias conversaciones con Laura Ortega, Mar Aguiló, Alicia Lázaro y Xavier Albertí, destilamos algunas pautas/premisas/consignas para adentrarnos en lo coreográfico: fingir, reír, transformación, expulsar, complicidad, XVIII, balancearse, vanidades, fiesta, nadie es quien dice ser...

Para esta ocasión, era importante tener en cuenta la diversidad de la propuesta creativa: música, teatro, escenografía, canto, danza... La danza ha pretendido estar al servicio de sus 'disciplinas compañeras', para así crear este mosaico creativo en colaboración.

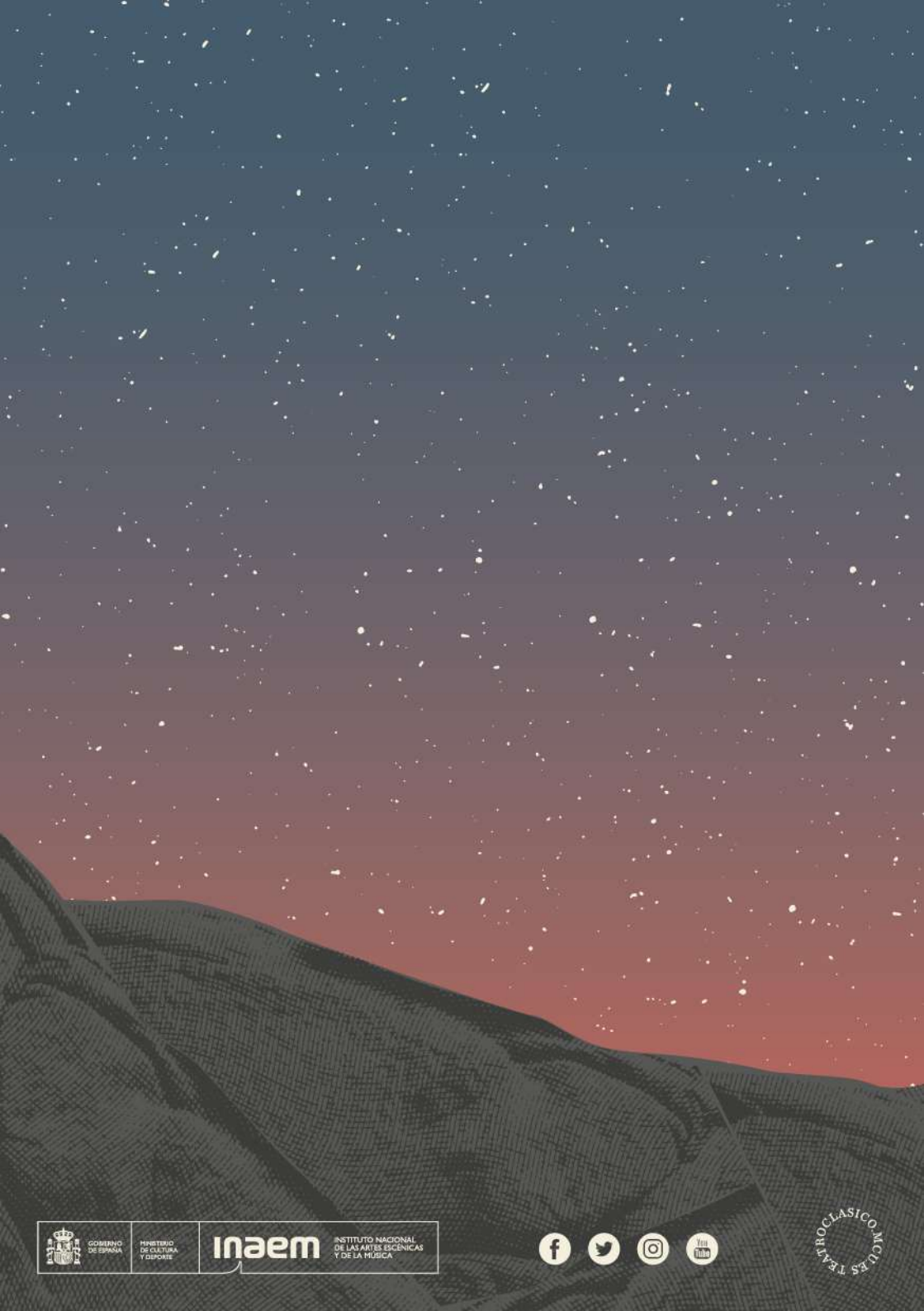
MAR AGUILÓ Y PAU ARAN

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO

NIPO: 827-20-011-8 | DEPÓSITO LEGAL: M-30469-2020

DIRECTOR: LLUÍS HOMAR | **DRAMATURGO:** XAVIER ALBERTÍ | **DIRECTORA ADJUNTA:** LOLA DAVÓ | **GERENTE:** JAVIER MORENO | **DIRECTOR TÉCNICO:** TOMÁS CHARTE | **DIRECTORA DE PRODUCCIÓN:** LORENA LÓPEZ | **COORDINADOR ARTÍSTICO:** FRAN GUINOT | **ASESORA TÉCNICA:** FERNANDA ANDURA | **JEFE DE COMUNICACIÓN:** JAVIER DÍEZ ENA | **DIRECTORA DE PUBLICACIONES:** ANA LLORENTE | **GERENCIA:** MERCEDES DOMÍNGUEZ, VÍCTOR M. SASTRE, Mª VICTORIA SALAMANCA | **ADJUNTOS DIR. TÉCNICA:** JOSÉ HELGUERA, RICARDO VIRGOS | **ADJUNTA A PRODUCCIÓN:** MARÍA TORRENTE | **SECRETARIO DE DIRECCIÓN:** JUAN ANTONIO SOMOZA | **OFICINA TÉCNICA:** JOSÉ LUIS MARTÍN, SUSANA ABAD, VÍCTOR NAVARRO, PABLO VILLALBA, FRANCISCO JOSÉ MAYORGA | **AYUDANTES DE PRODUCCIÓN:** ESTHER FRÍAS, BELÉN PEZUELA, CARLOS SIERRA, MONTSERRAT AGUADO | **AYUDANTE DE PUBLICACIONES:** MARIBEL ORTEGA | **TAQUILLAS Y GRUPOS:** MARTA SOMOLINOS | **MAQUINARIA:** DANIEL SUÁREZ, MANUEL CAMÍN, JUAN RAMÓN PÉREZ, CARLOS CARRASCO, BRÍGIDO CERRO, FRANCISCO MANUEL POZÓN, JOSÉ MARÍA GARCÍA, ALBERTO VICARIO, JUAN FRANCISCO GUERRERO, IMANOL BARRENCUA, ANA ANDREA PERALES, CARLOS RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER JUARANZ, SIRA GONZÁLEZ, Mª LUISA TALAVERA | **ELECTRICIDAD:** CÉSAR GARCÍA, JORGE JUAN HERNANZ, SANTIAGO ANTÓN, ALFREDO BUSTAMANTE, PABLO SESMERO, JOSÉ VIDAL PLAZA, ISABEL PÉREZ, JUAN JOSÉ BLÁZQUEZ, INMACULADA GARCÍA, IGNACIO GIL | **AUDIOVISUALES:** ÁNGEL MANUEL AGUDO, JOSÉ RAMÓN PÉREZ, IGNACIO SANTAMARÍA, ALBERTO CANO, IGNACIO COBOS, IVÁN GUTIÉREZ | **UTILERÍA:** PEPE ROMERO, EMILIO SÁNCHEZ, ARANTZA FERNÁNDEZ, PEDRO ACOSTA, JULIO PASTOR, PALOMA MORALEDA, CRISTINA CERUTTI | **SASTRERÍA:** ROSA MARÍA SÁNCHEZ, MARÍA JOSÉ PEÑA, Mª DE LOS DOLORES ARIAS, ROSA RUBIO, SILVIA SANTIAGO | **PELUQUERÍA:** CARLOS SOMOLINOS, ANTONIO ROMÁN, ANA MARÍA HERNANDO | **MAQUILLAJE:** CARMEN MARTÍN, NOELIA CORTÉS, CARMEN SOFÍA LÓPEZ | **REGIDURÍA:** ROSA POSTIGO, JAVIER CABELLOS, JUAN MANUEL GARCÍA, GEMA COLLADO | **OFICIAL DE SALA:** ROSA MARÍA VARANDA | **TAQUILLAS:** JULIÁN CERVERA, CARMEN CAJIGAL, Mª SUSANA GÓMEZ, LAURA PÉREZ | **CONSERJES:** JOSÉ LUIS AHIJÓN, LUCÍA ORTEGA, ALBERTO PUIGSERVER | **MANTENIMIENTO:** JOSÉ MANUEL MARTÍN | **DISEÑO GRÁFICO:** GUILLE LONGHINI, SHEILA DOBÓN | **FOTOGRAFÍA:** SERGIO PARRA | **IMPRESIÓN:** ESTUGRAF S.L.

FSC
www.fsc.org
MIXTO
Papel procedente de fuentes responsables
FSC® C107210



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
inaem INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

TEATROCLASICO.MCU.ES