

Recital

COMEDIA LÍRICA DE ÓPERA Y ZARZUELA

Abril '24

20

Euskalduna
Bilbao

Patrocinador principal de la Temporada
y exclusivo de este recital

Fundación
BBVA

ABA O BILBAO
OPERA

DOS PRIMAS BIEN AVENIDAS

Por Carlos Imaz

Compositor y pianista

Siempre me ha resultado curioso el empeño por separar categóricamente “ópera y zarzuela”, como si se tratara de dos primas-hermanas mal avenidas que un protocolo antiguo de origen incierto dictase que debíamos sentar a la mesa en sillas apartadas para no enrarecer el buen ambiente familiar de la afición musical. Como si la denominación misma nos condujera a una dicotomía que ha tenido siempre algo de impostura.

Una aproximación histórica y musicológica al género nos descubre que los árboles genealógicos de la ópera y la zarzuela discurren muchas veces paralelos a través de las frondosas selvas del tiempo, compartiendo ramas y hasta troncos comunes, imposibles de separar. Las primeras zarzuelas hicieron su aparición apenas 50 años después de la considerada primera ópera, entendiendo como tales las obras primigenias que recibirían posteriormente ese nombre por verse representadas en el antiguo pabellón de caza de los Austrias en el entorno de Madrid. Compartiendo con la ópera temática mitológica y alegórica, partieron de textos literarios originales de acreditados quilates: Lope de Vega y Calderón de la Barca. El apoyo de los Austrias menores en promover un estilo escénico propio, con la presencia indispensable de danzas de ritmos tradicionales de la península,

consolidó las obras para escena con textos en castellano, y que fueron en su inicio completamente musicadas. No obstante, enseguida aparecieron los diálogos obligados, supuestamente por la gran afición que había en la corte al teatro recitado en verso.

Su evolución tampoco dista en demasía de los vaivenes de las diferentes escuelas nacionales europeas, provocados por la dominación cultural casi absoluta que ejerció la ópera italiana y el ansia por escapar de la misma. El mismo impulso que llevó al emperador José II a hacer un llamamiento a los compositores germanos para crear una ópera “nacional” propia -llamada a la que respondería el mismísimo Mozart creando *El rapto en el serrallo-*, ocurrió de forma análoga en Francia con la *opéra comique*, o, posteriormente, la *grand opéra*; sin olvidar la *ballad opera*, propia del ámbito anglosajón o la opereta, exportada de Francia al entorno de la actual Austria. El prometedor inicio de la zarzuela se truncaría con la llegada de los Borbones al trono, cuando la moda italiana retornó con fuerza y el género se vio salpicado de las formas y hechuras de la ópera de aquel país, todavía sin unificar. La embrionaria zarzuela cedería el puesto a una ópera española con ropajes italianos en un breve espejismo lírico.

La pugna de la primera mitad del siglo XIX entre Francisco Asenjo Barbieri y Emilio Arrieta, en un enconado duelo por el establecimiento de una zarzuela bien a la manera de la *opera buffa* italiana, bien como una ópera seria románticamente belcantista espoleó el género de manera inusitada, llegando al cruce de caminos en torno a la Revolución de 1868. Las consecuencias económicas que la acompañaron, con los precios de los teatros inasumibles a la mayoría, desembocaron en el célebre género chico, zarzuelas de un acto de corta duración, que convivieron desde

finales de siglo con la *zarzuela grande*. Moreno Torroba, Bretón, Serrano, Chapí, Luna, Lleó, Guridi, Usandizaga o Sorozábal realizaron memorables contribuciones a un género cada vez más cercano a los problemas de la gente de a pie, la crítica social y de clase, los adelantos tecnológicos y la convivencia en una misma obra de aspectos serios y cómicos, ingrediente no del gusto de todos los públicos.

Incluso el *bel canto* y la zarzuela comparten su olvido y resurrección tras la II Guerra Mundial, cuando gracias al disco de vinilo y la radio, grandes cantantes líricos se embarcaron en la tarea de rescatar ambos géneros, popularizándolos hasta nuestros días.

El pasado 30 de enero de 2024 el Consejo de Ministros aprobó la declaración de la zarzuela como «Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial» de España, en un compromiso por “salvaguardar los riesgos a los que se enfrenta”, prestando atención a su consideración social.

ABAO Bilbao Opera, mediante una noche de gala muy especial, aúna ópera y zarzuela para contribuir a cerrar el espacio artificial existente entre dos maneras perfectamente válidas de afrontar la música lírica para escena. La, tan a menudo considerada, humilde zarzuela por fin puede compartir plato con su prima la ópera, en un inicio por desterrar el célebre adagio “nadie es profeta en su tierra”. Ambas nacieron y se criaron juntas, impulsadas por el deseo universal de contar historias que moviesen nuestros corazones, tanto a través de sus palabras y sus gestos como de su música.

FICHA ARTÍSTICA

JUAN JESÚS RODRÍGUEZ

Barítono

Consagrado internacionalmente como barítono verdiano de referencia, destaca por su voz brillante, clara y contundente. Un intérprete siempre elegante, que luce grandes cualidades líricas. Premio Tutto Verdi International Awards 2023 de ABAO Bilbao Opera en la categoría de Mejor voz masculina.

En ABAO Bilbao Opera: *Madama Butterfly* (Sharpless) 2006, *Luisa Miller* (Miller) 2012, *Otello* (Jago) 2015, *Don Carlos* (Rodrigue) 2015, *Lucia di Lammermoor* (Lord Enrico Ashton) 2019, Gala ABAO on Stage 2020, *Alzira* (Gusmano) 2022, *Il Trovatore* (Conte di Luna) 2023.

GRACIELA MONCLOA

Soprano

Intérprete con una larga trayectoria en ópera y zarzuela, es reconocida en el mundo teatral por sus facultades interpretativas dramáticas y su singularidad vocal.

Ha cantado en conocidos teatros al lado de grandes figuras como Alfredo Kraus, Montserrat Caballé y José Carreras, entre otros.

Debuta en ABAO Bilbao Opera.

MANUEL BURGUERAS

Maestro pianista

Acompañante regular de Monserrat Caballé desde 1991, se ha presentado en las más prestigiosas salas de conciertos del mundo y ha realizado grabaciones discográficas para varios sellos comerciales. Su disco "*Música Española para Piano y Voz del Siglo XIX*", patrocinado por la Fundación Autor, fue nominado para los Premios Nacionales de Música 2006.

Debuta en ABAO Bilbao Opera.

MAITE MARÍN

Dramaturgia, narración y dirección de escena

Escritora, autora teatral, guionista, directora de escena, actriz y bailarina. Premio de Guion Radiofónico de Teatro por RNE y Caja Madrid, Premio del Público en el Festival de Teatro Escènia y Premio del Público en el Festival Simulacro. Es directora de Kiva Producciones y creadora del espectáculo "Comedia lírica de ópera y zarzuela".

Debuta en ABAO Bilbao Opera.

PROGRAMA

PRIMERA PARTE. ÓPERA

I PAGLIACCI. R. Leoncavallo.

«*Si puo?*». Prólogo de Tonio.
Juan Jesús Rodríguez

GIANNI SCHICCHI. G. Puccini.

«*O mio babbino caro*». Acto I. Aria de Lauretta.
Graciela Moncloa

DON CARLO. G. Verdi.

«*Io morirò, ma lieto in core*». Acto IV Escena II. Romance de Rodrigo.
Juan Jesús Rodríguez

MANON LESCAUT. G. Puccini.

«*Sola, perduta, abbandonata*». Acto IV. Aria de Manon Lescaut.
Graciela Moncloa

NABUCCO. G. Verdi.

«*Donna chi sei. Deh, perdona*». Acto III. Dúo de Abigaille y Nabucco.
Graciela Moncloa y Juan Jesús Rodríguez

OP. 38. J. Turina.

«*Preámbulo*».
Manuel Burgueras

SEGUNDA PARTE. ZARZUELA

LOS CLAVELES. J. Serrano.

«*Qué te importa que no venga*». Romanza de Rosa.
Graciela Moncloa

LUISA FERNANDA. M. Torroba.

«*Luche la fe por el triunfo*». Romanza de Vidal.
Juan Jesús Rodríguez

LA REVOLTOSA. R. Chapí.

«*Por qué de mis ojos*» Dúo de Felipe y Mari Pepa.
Juan Jesús Rodríguez y Graciela Moncloa

LA DEL MANOJO DE ROSAS. P. Sorozábal.

«*Hace tiempo que vengo al taller*» Dúo Ascensión y Joaquín.
Graciela Moncloa y Juan Jesús Rodríguez.

FICHA

Representación	20 de abril 2024
Hora de inicio de la representación	19:00h
Duración estimada	1h 15 min.*
Apertura de puertas	45 minutos antes del comienzo de la función
Patrocinador exclusivo	Fundación BBVA

*La duración es estimada, siendo susceptible de variación en función de las necesidades técnicas y organizativas.

LO MEJOR DE LA ÓPERA, PODER COMPARTIRLA

- 1 Apadrina** un nuevo socio y te conviertes en **EMBAJADOR ABAO**.
- 2** Los dos conseguís un **10% de descuento** sobre el precio del abono de la primera Temporada.

PRECIOS

	SOCIOS		PÚBLICO	
	Adulto	Joven	Adulto	Joven
Terraza 1-2	20 €	10 €	30 €	15 €
Terraza 3-4				
Terraza 3-4 exterior				
Terraza 5	30 €	15 €	40 €	20 €
Palco 7-8				
Palco 7-8 exterior				
Palco 7-8 lateral				
Palco 11-12				
Palco 11-12 lateral				
Palco 11-12 trasero	40 €	20 €	50 €	25 €
Palco 9-10				
Palco 0.1-0.2				
Palco 0.1-0.2 exterior				
Palco 1.1-2.1				
Palco 1.2-2.2				
Palco 3-4	50 €	25 €	60 €	30 €
Palco 5-6				
Patio Fila 17-32				
Palco 1-2				
Patio Fila 1-16				

	SOCIOS		PÚBLICO	
	Adulto	Joven	Adulto	Joven
Palco silla de ruedas	20 €	10 €	30 €	15 €
Patio silla de ruedas	50 €	25 €	60 €	30 €

Precios, IVA incluido.

Joven: hasta 30 años (en la entrada se exigirá documento acreditativo)

ACTIVIDADES PARALELAS

CICLO DE CONFERENCIAS EL ABC DE LA ÓPERA

16 ABRIL '24 – 18:30

RECITAL COMEDIA LÍRICA DE ÓPERA Y ZARZUELA

Ponente: Carlos Imaz

Universidad de Deusto. Auditorio

Compositor y pianista. Su trabajo estrecho con el maestro Rubén Fernández Aguirre ha hecho posible que algunos de los nombres de la lírica española más reconocidos de los últimos años hayan interpretado sus arreglos y obras propias. Su relación con la música escénica, formando parte de diversas producciones, culminó con la composición de la ópera *Txanozuritxu* para la temporada de ABAO Txiki. Durante el verano de 2022 condujo la sección de música clásica del magazine "Entre Calles" de Radio Euskadi.

AUDITORIO

Acceso con invitación hasta completar aforo

- Acceso prioritario para socios y empresas colaboradoras de ABAO.
- Invitaciones disponibles en la web y en las oficinas de ABAO desde una semana antes.
- Una invitación por persona.

AUDIO

Emisión radiofónica y podcast

- Emisión radiofónica de la conferencia en Radio Popular el lunes 22 de abril a las 23:30h (900 O.M. - 92.2 FM)
- Podcast en la web de ABAO disponible a partir del lunes 22 de abril <http://www.abao.org/es/Conferencias.html>

VÍDEO

Retransmisión en directo desde la Universidad de Deusto

- A través del canal de ABAO Bilbao Opera en YouTube: <https://www.youtube.com/ABAOBilbaoOpera>
- Al término, el vídeo de la conferencia permanecerá disponible en el canal.

Sesión en familia 11, 12

Sesión escolar 13

La música es buena para

LA SALUD

Disfruta de la ópera en la mejor compañía

IMQ, COLABORADOR DE LA ABAO

Nuestra historia es
cuidarte

IMQ 90 años

Bizkaia
bizkaibus

Bizkaibusek operara hurbiltzen zaitu
Bizkaibus te acerca a la ópera

ABAO TXIKI DEFIENDE VALORES DE TRANSFORMACIÓN URBANA SOSTENIBLE CON EL ESTRENO EN BILBAO DE *HIRIRA*

Cierra la temporada ABAO Txiki en mayo el estreno en Bilbao de *Hirira* de la **Quincena Musical Donostiarra**, una adaptación musical de **Josu Elberdin** para piano, clarinete, violín, percusión, coro y cantantes solistas inspirada en la obra de Paul Hindemith *Wir bauen eine Stadt*.

Hirira es una ópera creada por los integrantes jóvenes del **Coro EASO** en la que a través del canto y la danza creativa y acompañados de una escenografía versátil y lúdica, nos muestran los entresijos de una ciudad imaginaria que van construyendo libremente. Una invitación para repensar los lugares que habitamos, para dibujar otras realidades y formar mapas visuales de las necesidades e inquietudes de la sociedad infantil.

En euskera con sobretítulos en castellano y euskera.

Música: Paul Hindemith // Dirección de escena: Mafalda Saloio // Producción: Quincena Musical San Sebastián y Coro EASO

Sesión en familia 11, 12

Sesión escolar 13

AGENDA

12 ABR - 13:35

Descubriendo la ópera en Radio Bilbao-Cadena SER: ABAO y Bizkaibus te acercan a la ópera

Programa Hoy por Hoy Bilbao con Ane Zugadi, Cesidio Niño, Juan Carlos Matellanes y Sonia Pérez Diputada de transportes DFB

16 ABR - 18:30

EL ABC de la ópera. Conferencia Comedia lírica de ópera y zarzuela.

Ponente: Carlos Imaz
Auditorio Universidad de Deusto.
Registro previo en abao.org

20 ABR - 19:00

Recital. Comedia lírica de ópera y zarzuela.
Auditorio Euskalduna Bilbao.
Recital fuera de abono 23-24

7 MAY - 19:00

Conferencia: Bohème, la ópera de las pequeñas cosas.
Centro Municipal Castaños.
Entrada libre

8 MAY - 18:30

Encuentro BBK-ABAO. La Bohème.
Ponente: Carlos Imaz
Sala BBK Gran Vía.
Entrada libre. Colabora BBK

9 MAY - 19:00

Podcast Concierto Desorden.
Gonzalo Lahoz entrevista a Miren Urbieta-Vega
Biblioteca Bidebarrieta. Entrada libre

10 MAY - 13:30

Descubriendo la ópera en Radio Bilbao-Cadena SER: La Bohème.
Programa Hoy por Hoy Bilbao con Azul Tejerina y Cesidio Niño

11 MAY - 18:00

1ª representación Abao Txiki. Hira.
Teatro Arriaga

12 MAY - 12:00

2ª representación Abao Txiki. Hira.
Teatro Arriaga

12 MAY - 18:00

3ª representación Abao Txiki. Hira.
Teatro Arriaga

13 MAY - 11:00

Representación escolar ABAO Txiki. Hira.
Teatro Arriaga

15 MAY - 19:00

Conferencia: Bohème, la ópera de las pequeñas cosas.
Ponente: Carlos Imaz
Donostia. Koldo Mitxelena Kulturunea.
Entrada libre

16 MAY - 19:00

Conferencia: Bohème, la ópera de las pequeñas cosas.
Ponente: Carlos Imaz
Centro Municipal Casco Viejo-Ibaiondo.
Entrada libre

17 MAY - 18:30

El ABC de la ópera. Conferencia La Bohème.
Ponente: Pablo L. Rodríguez
Auditorio Universidad de Deusto.
Registro previo en abao.org

18 MAY - 19:00

1ª Representación La Bohème.
Auditorio Euskalduna Bilbao

20 MAY - 19:00

Conferencia: Bohème, la ópera de las pequeñas cosas.
Ponente: Carlos Imaz
Centro Municipal Deusto.
Entrada libre

21 MAY - 19:30

2ª Representación La Bohème.
Auditorio Euskalduna Bilbao

22 MAY - 19:30

Conferencia: Bohème, la ópera de las pequeñas cosas.
Ponente: Carlos Imaz
Santander. Ateneo.
Entrada libre

24 MAY - 19:30

3ª Representación La Bohème.
Auditorio Euskalduna Bilbao

27 MAY - 19:30

4ª Representación La Bohème.
Clausura 72ª Temporada ABAO Bilbao
Opera
Auditorio Euskalduna Bilbao

Bodegas Campillo

PASIÓN POR EL ORIGEN

MAESTROS DE LA ESENCIA

UNA EXCELENCIA QUE FORMA PARTE DE NUESTRA ESENCIA

bodegas-campillo.com

Una bodega de FAMILIA MARTÍNEZ ZABALA

PATROCINADOR PRINCIPAL

MECENAS

PATROCINADOR

COLABORADORES

ASOCIADOS

EDITA: **ABAO Bilbao Opera**
Jose Maria Olabarri, 2 y 4
48001 BILBAO

Tel: 94 435 51 00 - Fax: 94 435 51 01
abao@abao.org - www.abao.org

ES MIEMBRO DE: