

17 y 19 de febrero, 2022

Lírica. Ópera

EL GATO MONTÉS

Ópera popular española en tres actos y cinco cuadros
Música y libreto de Manuel Penella (1880-1939)

Estreno en el Teatro Principal de Valencia, el 22 de febrero de 1917

Miguel Roa García / Manuel Penella Moreno
Sociedad Española de Ediciones Musicales, S.A.

Dirección musical
Dirección de escena
Diseño de escenografía
Diseño de iluminación
Diseño de vestuario
Coreografía

Óliver Díaz
Raúl Vázquez
Carlos Santos
Eduardo Bravo
Massimo Carlotto
Alberto Ferrero

Soleá
Gitana
Frasquita
Juanillo “el Gato Montés”
Rafael Ruiz “el Macareno”
Padre Antón

Mariola Cantarero
Sandra Ferrández
María Rodríguez
Juan Jesús Rodríguez
Antonio Gandía
Simón Orfila

Producción de la Ópera de Tenerife

Director del Coro

Íñigo Sampil

Asistente dirección musical
Maestro repetidor

Lara Diloy
José Miguel Román Jiménez

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
Coro Teatro de la Maestranza
Escolanía de Los Palacios

Sevilla
ciudad de
Ópera

Argumento

Acto Primero

En un cortijo de la campiña andaluza, próxima a la sierra, se llevan a cabo todos los preparativos por el regreso de Rafael Ruiz, el Macareno, de torear en Madrid. Soleá, la novia, y Frasquita, la madre, junto con Loliya y el Padre Antón, el cura que lo bautizó, esperan impacientes la llegada triunfal del torero.

Entre el bullicio del gentío llega Rafael, que abraza a su amada Soleá. Los dos se declaran su amor ante todos los presentes. El Padre Antón lee a todos la crónica de la corrida de Rafael.

Durante la fiesta hace acto de presencia una Gitana con un tropel de gitanillos, amigos de Soleá, y se ponen a amenizar el ambiente con cantos y bailes. La Gitana, cogiendo la mano de Rafael y mirándola fijamente, le dice la buenaventura: que encontrará la muerte ante los toros. Ante estos designios, los presentes mandan a callar a la gitana por agorera y siguen bebiendo. En ese instante aparece Juanillo, el Gato Montés, un bandolero que baja de la sierra reclamando el amor de Soleá. Ella en un primer momento niega conocerlo. El bandolero insiste: '¡Di q'è me quiere entodavía!'. Rafael, enfurecido, se va a enfrentar a él pero, sujetado por algunos de los invitados, decide marcharse, retando al Gato a que lo busque cuando esté solo. Finalmente, los amigos de Rafael consiguen echar al Gato.

A solas, el Padre Antón, que se ha dado cuenta del amor que todavía siente Soleá por el bandolero, intenta persuadirla de que ese amor es una locura que tiene que olvidar, a lo que ella contesta: 'Si orviarlo yo quisiera, orviarlo no podría q'è lo yevo clavaíto en er arma tóa la vía'.

El Padre recrimina a Soleá que Rafael la encontró desamparada en la calle y le dio un hogar. Soleá responde que se siente muy agradecida hacia Rafael pero que el vínculo que la une a Juanillo no puede romper-se. Los dos se conocieron en la niñez, ambos huérfanos y sin rumbo por las calles de Sevilla. Juanillo fue a la cárcel por haber matado a un rival por el amor de Soleá y para verla a ella evadió. Por eso se volvió bandolero en la sierra. Soleá pide al cura que no cuente a nadie su secreto.

Una vez que se han marchado todos, el Gato aparece de nuevo para enfrentarse a solas con Rafael. Éste, al verlo, saca una faca y va en su busca, pero Soleá se interpone entre ambos. El Gato vuelve a reclamar el amor de la mujer a lo que Rafael se niega '¡Mientras yo viva, mía ha de se!'. Entonces, el Gato le da a elegir: o se deja matar por un toro en su próxima corrida en Sevilla o lo matará él.

Desaparece por la montaña insistiendo en su amenaza. Rafael pide a Soleá que le mire a los ojos para que así él pueda leer la verdad, pero, no pudiendo entender los verdaderos sentimientos de la mujer, exclama '¡No veo ná!' y busca consuelo en el abrazo de su madre.

Acto Segundo

Cuadro primero

En un caluroso día de verano en la casa de Rafael Ruiz 'el Macareno', en Sevilla, se encuentra el torero junto a Caireles, el mozo de espadas, preparándose para la corrida. Rafael llama por Soleá para que venga a hacerle la corbata y mientras ella intenta realizar el nudo, él le regala los oídos diciéndole lo guapa que es y ambos hablan de amor. Aparece Hormigón, un picador amigo de Rafael, y Soleá le cuenta que está asustada por la amenaza hecha por el Gato y por los augurios de la Gitana. Hormigón avisa a Rafael de que llega la cuadrilla, a lo que el torero se despide, antes de ir hacia la plaza, de su madre y de Soleá con la bendición del Padre Antón, que se ha vestido de paisano para poder asistir a la corrida de su ahijado.

Cuadro segundo

En el patio de caballos de la plaza de toros de Sevilla, Rafael y Hormigón se preparan para la corrida, pero éste último se encuentra inquieto y preocupado por lo que le ha contado Soleá sobre la amenaza de muerte del Gato contra el torero. Sin poder aguantar el secreto, le pregunta a Rafael qué va a hacer respecto a la amenaza hecha por el bandolero. Éste le responde que si hace falta mata a los seis toros y al Gato. A la llamada del Alguacil se dirigen todos a la plaza y comienza la corrida. Crece el entusiasmo del público durante la corrida hasta que lo ovacionan. Entran en el ruedo Soleá y Doña Frasquita para estar cerca del torero, al enterarse esta última de la amenaza que pende sobre su hijo, pero Hormigón las dirige hacia la capilla. Mientras las dos suplican y rezan a todos los santos por el bien del torero, se escuchan

los vítores y ole de la gente hasta que un grito, que presagia lo acontecido, horro-
riza al público. El Macareno ha sido cogido por el toro y se lo llevan en volandas
hasta la enfermería. Soleá cae desmayada.

Acto Tercero

Cuadro primero

En el interior del cortijo de la casa de Rafael, la luz tenue de los cirios ilumina la habitación en la que se encuentra el ataúd de Soleá, que ha muerto de pena. En la estancia se encuentran velando el cuerpo Frasquita, Loliya y el Padre Antón. A éstos, se suma la Gitana, acompañada por los gitanillos, que viene a dar el pésame y a traerle flores a la difunta. Ésta alaba la bondad y belleza de Soleá que ha muerto de llorar a su Rafael.

En ese instante entra el Gato Montés y le grita a la Gitana '¡Mentira!'. El Gato se dirige a la habitación y cae de bruces ante la puerta, gritando que Soleá ha muerto por la pena de llorar por su querer. El Padre Antón intenta echarlo de la casa pero el bandolero, loco de pasión, se lleva el cuerpo de la muerta amenazando a los presentes.

Cuadro segundo

En su guarida en la sierra, el Gato, acurrucado al lado del cadáver de Soleá, sufre por la pérdida de su amor. Unos gritos que se escuchan desde el exterior alertan al Gato. Pezuño, miembro de su banda, le avisa que varios hombres armados vienen del cortijo a reclamar el cadáver y a detenerle. Acorralado, el Gato se queda cerca del cuerpo de Soleá y muestra el pecho para que le disparen, pero los hombres del cortijo titubean, enternecidos por la escena. Finalmente, al oír a los guardias que se acercan, el bandolero da orden a Pezuño de dispararle al corazón y cae herido mortalmente. Arrastrándose, coge la mano de su amada, muriendo abrazado a ella.

Óliver Díaz
Dirección musical

Tras cursar sus estudios de piano en el Peabody Conservatory of the John Hopkins University, fue premiado con la prestigiosa beca «Bruno Walter» de dirección de orquesta para estudiar en la Juilliard School of Music con maestros de la talla de Otto Werner Mueller, Charles Dutoit o Yuri Temirkanov.

A su regreso de los Estados Unidos fundó la Orquesta Sinfónica Ciudad de Gijón y la Barbieri Symphony Orchestra, ocupando en ambos casos el puesto de director artístico y titular. Su carrera le ha llevado a dirigir la mayoría de las orquestas españolas de primera línea como la Orquesta de Radio Televisión Española, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceu, la Orquesta de la Comunidad Valenciana o la Orquesta Sinfónica de Madrid, la Real Filharmonía de Galicia, la Orquesta de Euskadi, la Oviedo Filarmonía, la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta Sinfónica de Bilbao o la Orquesta del Principado de Asturias, por mencionar algunas.

Fuera de nuestras fronteras ha trabajado con formaciones como la Orquesta de Montecarlo, la Orquesta Filarmónica de Belgrado, New Amsterdam Symphony, Cluj Philharmonic Orchestra, con la que ha realizado una frecuente colaboración, la Orquesta Filarmónica Rusa o la Orquesta Nacional de Perú. También ha trabajado en importantes teatros de ópera españoles como el Palau de Les Arts, el Teatro Campoamor, el Teatro de la Zarzuela, el Teatro Real, el Gran Teatro del Liceu o el Teatro de la Maestranza, y fuera de nuestras fronteras, en el Teatro a La Scala de Milan, en el Teatro Romano de Orange, en la Royal Opera House de Muscat (Oman), siendo el primer director de orquesta español en debutar en el foso del prestigioso Teatro Helikon de Moscú.

Ha sido invitado a dirigir en prestigiosos festivales como el Festival Internacional de Santander o Les Chorégies d'Orange. Futuros compromisos incluyen su vuelta al Teatro de la Zarzuela, o coliseos como el Teatro de la Maestranza, el Teatro Campoamor de Oviedo o el Gran Teatro del Liceo, además de conciertos en Madrid, Tenerife y su debut en la temporada de la ABAO.

Entre el año 2015 y 2019 ocupa el cargo de Director Musical del Teatro de la Zarzuela de Madrid, y es miembro fundador y vicepresidente de la Asociación Española de Directores de Orquesta (AESDO).

En los últimos años, ha desarrollado su doble faceta de compositor y arreglista en producciones, tanto del Teatro de la Zarzuela como en un especial proyecto de la Orquesta de Radio Televisión Española.

A día de hoy tiene en su haber más de una docena de grabaciones realizadas para los sellos discográficos NAXOS o Warner Music Spain, entre otros.

Raúl Vázquez
Dirección de escena

Nace en Bilbao, por cuya universidad es Licenciado en Comunicación Audiovisual. Se traslada a Asturias, donde amplía sus estudios artísticos, al tiempo que entra en contacto profesionalmente con el mundo del teatro lírico.

Inicia su carrera artística dentro del equipo del Teatro Campoamor de Oviedo, gracias al cual tiene la oportunidad de colaborar en producciones de directores de la talla de Robert Carsen, David Alden o Emilio Sagi. Poco a poco se interesa por la dirección escénica, colaborando con directores como Mario Pontigia, Miguel del Arco, Joan Anton Rechi, Cesare Lievi, Paco Azorín o Nicola Berloff, entre otros; en títulos de ópera y zarzuela que le llevan a los más importantes teatros nacionales, tales como la Maestranza de Sevilla, el Gran Teatro del Liceu, o el Festival de Peralada. Internacionalmente ha trabajado en teatros como el Teatro Municipal de Santiago de Chile o el Teatro Mayor de Bogotá.

En 2016 dirige la ópera barroca *Los elementos* de A. Literes, dentro del VIII Encuentro de música antigua de Villa de Leyva (Colombia), producción que llevará poco después al Auditorio Fabio Lozano de Bogotá. En 2017 dirige de una nueva versión de la ópera *Los cuentos de Hoffmann* de J. Offenbach, dentro del programa "Ópera en Familia" para la Ópera de Tenerife.

En 2019 dirige *La sonnambula* dentro de la temporada de Ópera de las Palmas de Gran Canaria, en coproducción con el circuito italiano Opera-Lombardia, debutando en teatros como el Sociale de Como, el Ponchinelli de Cremona o el Sociale de Bérgamo. Ese mismo año dirige la zarzuela *La del manojito de rosas* para Amigos Canarios de la Zarzuela, así como la ópera *El Gato Montés* dentro de la temporada de Ópera de Tenerife.

Recientemente recupera la opereta *El As* del compositor Rafael Calleja, en una producción de la Ópera de Oviedo para el centenario de la inauguración del Teatro Palacio Valdés de Avilés y dirigido una nueva producción de *La cenerentola* de G. Rossini para la Temporada de Ópera de las Palmas de Gran Canaria.

Carlos Santos (AAPEE)

Diseño de escenografía

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, se titula como arquitecto y escenógrafo con una formación paralela tanto musical como actoral.

Entre sus trabajos destacados están, en teatro, *Fedra*, *Siempre Alice* y *Alceste* (Dir: Víctor Formoso), *Don Juan Tenorio* (Dir: Carlos Alonso Callero), *Salvando la sal* (Dir: Romina R. Medina), *Cuentos en la noche de San Juan* y *Tres mujeres* (Dir: Ramón Rodríguez), *César, el musical* y *Paco España, era un espectáculo* (Dir: Israel Reyes), *Ad Libitum* (Dir: Noemí Pérez), *La gran depresión* (Dir: Félix Sabroso) y *Mitad y mitad* (Dir: Nacho Cabrera).

En televisión diseña la escenografía para el especial de nochevieja de Radio Televisión Canaria desde 2017 a la actualidad.

En zarzuela destacan *Doña Francisquita* (Dir: Curro Carreres), *Luisa Fernanda* (Dir: Alfonso Romero), *El Gato Montés* (Dir: Raúl Vázquez) y *La hija del mestre* (Dir: Fco. Matilla). Es el escenógrafo habitual del Festival de Zarzuela de Canarias desde 2014.

En ópera destacan *Le portrait de Manon*, *La voix humaine*, *La fille du régiment*, *La forza del destino*, *Trouble in Tahiti*, *Gianni Schicchi*, *Don Carlo*, *La traviata* y *Macbeth* (Dir: Alfonso Romero), *Simón Boccanegra* (Dir: Curro Carreres) *Il trovatore* y *Cavalleria rusticana* (Dir: Carlo Antonio de Lucia), *La Cenerentola* (Dir: Raúl Vázquez).

Ha sido el escenógrafo del escenario del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 2019.

Es docente como profesor de escenografía en la Escuela de Actores de Canarias.

Eduardo Bravo (AAI)

Diseño de iluminación

Natural de Madrid, se inicia como técnico de iluminación en el Teatro de la Zarzuela. En 1991 se hace cargo del departamento de iluminación del Teatro de la Maestranza, para su inauguración y programación EXPO 92. En 1993 regresa al Teatro de la Zarzuela, como adjunto a la dirección técnica, hasta el 2002.

Miembro fundador de la Asociación de Autores de Iluminación (AAI). Como iluminador ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el campo lírico, realizando numerosos títulos de ópera y zarzuela. Su actividad profesional le ha llevado a la mayoría de teatros y festivales líricos españoles, así como numerosas producciones en el extranjero.

Colaborador habitual de Emilio Sagi. Ha trabajado también con directores de escena como Mario Pontiggia, Horacio Rodríguez Aragón, Serafín Guiscafré, Jonathan Miller, GianFranco Ventura, Carlos Fernández de Castro, Javier Ulacia, Graham Vick, John Abulafia, Francisco Saura, John Dew, Paco Mir, Francisco Matilla, Curro Carreres, Francis Menotti, Susana Gómez, Ivan Stefanutti, Paolo Trevisi, Alfred Kirchner, Jesús Castejón, Jaume Martorell, Alfonso Romero y Nuria Castejón.

Entre sus últimos trabajos destacar: *I due Figaro* (Teatro Colón Buenos Aires), *Carmen* (Ópera de Roma), *El Juez* (Theater An der Wien), *Fausto* (Ópera de Oviedo), *Il turco in Italia* (Teatro Capitôle de Toulouse), *I Puritani* (Teatro Real de Madrid), *Lucia di Lammermoor* (Opera de Tel-Aviv), *Tancredi* (Ópera de Filadelfia), *Lucrezia Borgia* (Palau les Arts de Valencia), *Don Gil de Alcalá* (Teatro Campoamor de Oviedo), *Il viaggio a Reims* (Gran Teatre de Liceu de Barcelona), *Peau D'Âne* (Theatre Marigny de París), *El cantor de México y Zarzuela en danza* (Teatro de la Zarzuela de Madrid), *Le nozze di Figaro* (Palau les Arts Valencia), *Lady be good* (Teatro San Carlo de Nápoles).

Massimo Carlotto
Diseño de vestuario

Se graduó en la Universidad Iuav de Venecia en Ciencias y Técnicas de Teatro. Obtuvo diploma de Diseñador de Vestuario en La Scuola dell'Opera del Teatro Comunale de Bologna. Comenzó a trabajar como asistente de la diseñadora de vestuario Vera Marzot en Venecia y Bologna, en los años siguientes fue asistente de Claudia Pernigotti en varias producciones.

En estos años ha firmado los trajes para las óperas *Madama Butterfly* (Puccini), *La serva padrona* (Pergolesi), *Pomme d'api* (Offenbach), *Giovanna d'Arco* (Verdi), *Orfeo, immagini di una lontananza* (Terranova), *Il vascello incantato* (reducción de *Der Fliegende Hollander*-Wagner), *Turandot, principessa falena* (reducción de *Turandot*-Puccini), *Falstaff* (Verdi), *Il labbro della Lady* (Galante), *Nabucco* (Verdi), *Don Pasquale* (Donizetti), *Cenerentola* (Rossini), *Le nozze di Figaro* (Mozart), *El Gato Montés* (Penella).

También, se ha encargado de firmar el vestuario de los musicales *Il bacio della donna ragno*, *Les Miserables*, *Ragtime*, *Love story*, *Evita*, *Titanic*, *West side story*, *Next to normal*, *A little night music*, *Johnny Johnson*, *Chicago*, *Oklahoma* y *Nine*.

Ha colaborado con directores como Renato Bruson, Fabio Ceresa, Stefano Monti, Stefania Panighini, Gianni Marras, Saverio Marconi, Silvia Paoli, Stefania Bonfadelli, Raúl Vázquez.

Durante varios años ha trabajado con Ópera de Tenerife como jefe de sastrería. Ha trabajado en varias casas de la ópera, teatros y festivales, entre ellos: Bologna, Cagliari, Florencia, Venecia, Parma, Jesi, Rovigo, Treviso, Módena, Piacenza, Ferrara, Sassari, Santa Cruz de Tenerife y en Como As.Li.Co; también en el Festival della Valle d'Itria y Rossini Opera Festival.

Alberto Ferrero
Coreografía

Alberto Ferrero es licenciado en Danza, Coreografía e Interpretación por el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid "Marinma". Asimismo, ha formado parte del elenco de la Compañía Nacional de Teatro Clásico dirigida por Helena Pimenta, en *El alcalde de Zalamea* y *El perro del hortelano*.

De 2017 a 2021 actúa como actor y bailarín protagonista en el montaje *Zarzuela en danza* escrito por Álvaro Tato y dirigido por Nuria Castejón dentro del proyecto Zarza y dentro de la temporada oficial del 2019 del Teatro de la Zarzuela y el teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid.

Actualmente es asesor de movimiento de varios montajes de teatro en diferentes salas de la capital. Entre sus coreografías más destacadas están *Snake in fridge*, *En la república de la felicidad* dirigido por Mariano Gracia (RESAD) y *La casa de Bernarda Alba* (Desde el Suelo producciones).

En 2012 crea la pieza *A la Limón* junto con Carmen J. Angulo. La obra resulta galardonada con el primer premio de coreografía en el VIII Certamen Internacional de Danza y Artes Escénicas ADAE de la ciudad de Alcobendas. En 1998 es seleccionado por Antonio Gades para formar parte de su compañía. Un año después ingresa en el Ballet Nacional de España donde permanece hasta el año 2006 participando en festivales y circuitos nacionales e internacionales de danza como solista y primer bailarín.

Alberto ha pisado los escenarios de teatros renombrados tanto en el ámbito nacional como internacional y ha trabajado con directores y coreógrafos de la talla de Luis Olmos, Paco Mir, Emilio Sagi, Antonio Gades, Goyo Montero, Fuensanta Morales, José Antonio, Javier Latorre, Nuria Castejón, Teresa Nieto, Aida Gómez, Jesús Castellón y Helena Pimenta.

Lara Diloy

Asistente dirección musical

Lara Diloy es una de las pocas directoras de orquesta españolas del circuito actual. Es la principal directora invitada de la Barbieri Symphony Orchestra y asistente musical de la Temporada de Ópera de Oviedo.

Con un amplio conocimiento del repertorio sinfónico y operístico, es directora invitada en orquestas como la Bilbao Orkestra Sinfonikoa, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Oviedo Filarmonía, la Joven Orquesta Nacional de España, la Bilbao Sinfonietta o la Joven Orquesta Ataúlfo Argenta, y trabaja en producciones líricas con la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Orquesta de la Comunitat Valenciana, la Orquesta del Gran Teatre del Liceu, la Orquesta de Navarra, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias o la Orquesta Simfònica de les Illes Balears.

Actúa en auditorios y teatros de prestigio: Auditorio Nacional de Música y Teatro Monumental (Madrid), Auditorio Alfredo Kraus (Las Palmas de Gran Canaria), Teatro Arriaga (Bilbao), Teatro Reina Victoria (San Sebastián), Teatro Calderón (Valladolid), Teatro Filarmónica (Oviedo) o el Palau de Les Arts (Valencia), entre otros. Además, ha realizado conciertos en países como Francia o Bulgaria.

Se pone al frente de la Barbieri Symphony Orchestra en numerosas ocasiones, destacando su debut en el Teatro Real en una gala presidida por Sus Majestades los Reyes de España, celebrando el Año Dual España-Japón, y en el Teatro de la Zarzuela en los prestigiosos premios European Heritage Awards.

En el terreno operístico es invitada a dirigir en las temporadas de ABAO-Txiki u Opus Lírica, al frente de títulos como *Orfeo y Eurídice*, *Carmen*, *La traviata* o *L'elisir d'amore*. También trabaja como asistente en numerosas producciones líricas junto a maestros como Yves Abel, Corrado Rovaris, Gianluca Marcianò, Daniele Callegari, Óliver Díaz, Ramón Tebar, Miguel Ángel Gómez Martínez, Iván López-Reynoso o Lucas Macías.