

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

La comedia musical

Esteban: Hoy vamos a un género artístico que Salvador disfruta y mucho que es la comedia musical. Aparte de ese teatro serio, con ideas, con conflictos, con nudos tremendos que desatan diferentes autores en el escenario, también la comedia musical ha estado entre tus gustos en el teatro.

Salvador: Sí. Bueno a mí me gusta todo lo que sea teatro, y la comedia musical un poco es la culminación de todo un género. Si tuviéramos que buscar los orígenes de la comedia musical habría que ir a Grecia, ahí ya había tramas donde entraba el coro detrás. Ellos unían el canto, la coreografía y el texto. Entonces era un espectáculo completo donde convergían muchas artes. En Grecia cumplía una función ritual o religiosa y no se usaba como entretenimiento, sino en general como rito a Dionisio. Aristóteles decía en "La Poética" que todas esas tragedias donde se mezclaban esas cosas tenían un "efecto catártico", es decir que se purgaban espiritualmente, descargaban, purificaban al espectador a través del miedo, a través de la compasión; y se originaba justamente en el culto al dios Dionisio todo esto. Dionisio moría cada invierno y resucitaba en cada primavera. Los primeros cinco días de la primavera se festejaba la resurrección de Dionisio, entonces aparecía una alabanza donde se contaba una historia que se llamaba "El Ditirambo" y había leyendas allí y esa historia era un drama musical, teatral y coreográfico. Pero ¿cómo llega todo esto a nosotros? Llega hasta nosotros porque los renacentistas empezaron a admirar a la antigua Grecia. En Florencia había un conde llamado: Giovanni Bardi que reunía artistas y trataba de resucitar la tragedia griega. Ellos hicieron investigaciones históricas (como se acostumbraba en la época) hasta que un comerciante que era empresario teatral Jacopo Corsi con el poeta Ottavio Minisini y Jacopo Peri hicieron un drama, bucólico primero, llamado: "Il Pastor Fido". En 1597, en tanto, se presenta "Dafne" considerada la primera ópera de la historia. Cuando uno busca el origen de la ópera, puede señalar exactamente en qué año y en qué momento y con que título, surgió la primera ópera de la historia. Sin embargo, quien le va a dar "cuerpo" a la ópera y trascendencia a la

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

ópera es Claudio Monteverdi, nació en 1567, Cremona (esta ciudad es conocida como la ciudad de los violines). Él fue hijo de un médico, componía madrigales y en las óperas que él desarrolla los personajes tienen vida y tienen profundidad, allí la ópera toma su cuerpo, digamos. En ese sentido se va a parecer a Shakespeare o a Mozart o a Verdi, donde los personajes son humanos y tienen dimensión humana, no son "maquetas" de personajes, tienen todas las características humanas. El 24 de febrero de 1607 presenta "Orfeo". Orfeo y Euridice recién casados están junto a ninfas y a pastores, lo que da lugar a que desarrolle la parte musical. Más adelante muere Euridice; y Orfeo va hasta el averno para salvarla. Luego le dicen que durante el camino de retorno no tiene que mirar el rostro de su esposa, pero él, llevado por su amor la mira y su esposa es condenada nuevamente a ir al hades. Apolo lo conduce a Orfeo al paraíso y lo reúne con su amada, este sería el tema. Lo importante es que la característica que tienden a tomar es siempre en ese momento a tener un final feliz, que alternan escenarios y esto le da movilidad, porque la primera es el "idilio Bucólico" en el campo, después el hades, después el paraíso. Hay diferentes escenarios, diferentes climas y la música va marcando los diferentes escenarios, los diferentes climas y se incluían coros, danzas, canciones, y Monteverdi, a pesar de que tuvo problemas en su vida... era un hombre que perdió a su esposa, estuvo en Mantua durante un brote de una peste, empezó la guerra de los 30 años en 1618 y la ciudad donde vivía en ese momento, Gonzaga, fue saqueada y mucha de las obras inéditas se quemaron, sin embargo, dejó un caudal muy interesante de material como para que miremos allí el comienzo de la ópera. En ese momento la ópera era un espectáculo para la nobleza pero lentamente va bajando al pueblo, y luego, por supuesto, empiezan las historias de los grandes autores de ópera: Rossini, Puccini, Verdi, Wagner, Mozart. Todos ellos escriben ópera y hacen su aporte. Yo creo que el comienzo de la comedia musical está en eso, porque todo occidente empieza a mirar una nueva forma de arte, donde, por otro lado, se conjugan muchas artes, porque se conjugan la estética en las escenografías, lo actoral, lo musical, lo coreográfico, está todo mezclado ahí. Aparece posteriormente lo que se llamó "La opereta" que es otro tipo de teatro musical. La opereta es una trama argumentada, animada, satírica. Las historias de la opereta son realmente inverosímiles, y hay constantes diálogos

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

hablados entre los que se van intercalando canciones, esto es el centro de lo que sería la opereta. La opereta se desarrolla primero en pequeños teatros. La opera, necesita el aporte del conocimiento del que va a verla para poder realmente disfrutarla. Si uno quiere disfrutar realmente una ópera tiene que conocer algo, tiene que conocer el origen de la opera que va a ver, la razón de las diferentes voces, quien fue el compositor, la vida, la costumbre, el idioma y el argumento de la opera, porque la ópera casi siempre está cantada en el idioma original que es ajeno muchas veces al del público, entonces uno tiene que conocer los personajes, tiene que conocer la trama, es decir, hay toda una preparación previa, y darse cuenta también de que las diferentes voces, los personajes tienen diferentes voces, porque cada una de las voces responde a una psicología y la música va delineando los sentimientos del personaje, entonces hay que tener una preparación, no así en la opereta, donde es de más fácil acceso, y se extendió la opereta en varios países europeos, y cuando comenzó a tener auge la opereta era muy querida, muy amada. Creo que a través de eso, de resucitar el teatro griego llegamos a la opera, y de la ópera saltamos a la opereta y de la opereta llegamos a la gran comedia musical.

Esteban: En el medio, una pregunta en base a lo que es nuestra tradición hispana, ¿la zarzuela, dónde la ubicas vos?

Salvador: La zarzuela la pondría como hermana de la opereta, es todo un género, habría que analizarlo aparte a la zarzuela, pero la zarzuela tiene una fuerza, un vigor, pero es muy popular, dicen que recibe el nombre de zarzuela porque se cantaba al aire libre, en un lugar donde había zarza, "iban a la zarzuela", es un género característico de España, indudablemente eso nació en España y España es dueña de la zarzuela, está emparentado con todo esto, está emparentado con la opera.

Esteban: Y a raíz de todo este proceso saltamos a la comedia musical.

Salvador: Claro, saltamos a la comedia musical, que hay que reconocer que es un género americano, es decir, es un género que se desarrolla en el mundo americano, ni siquiera yo diría en el mundo anglosajón, porque creo que los norteamericanos son los que saben hacer en Broadway, el gran espectáculo. Hay una diferencia sustancial en esto,

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

a mí no es que me interese la comedia musical, me interesa el montaje que hacen y cómo lo hacen, y me interesaba también saber cual era la diferencia de géneros, donde está la diferencia, creo que la diferencia está en dos concepciones diferentes del teatro, una concepción es la europea que pasa a ser la concepción también latinoamericana, donde para nosotros, los latinos y los europeos, el teatro es una herramienta, sirve para algo, lanza mensajes, uno va y piensa, razona, en el teatro el drama que se presenta tiene un objetivo también de modificar algo en el espectador o de despertar algo en el espectador.

Esteban: Por algo los grandes filósofos y pensadores en Europa sobre todo, y algunos en Latinoamérica, han utilizado el teatro para comunicar esos mensajes.

Salvador: Claro, el teatro de Ibsen por ejemplo, fue y es una herramienta de crítica social, fuerte herramienta de crítica social, el análisis de la condición humana por ejemplo en Pirandello, en este siglo, la absurdidad de la vida de Beckett. Es decir, todos ellos han sido hombres que hicieron pensar, y esto no quiere decir que Estados Unidos no los tenga, porque Estados Unidos tiene tres autores en el siglo XX que son realmente maravillosos y explosivos, como Arthur Miller en "La muerte de un viajante", "Panorama del puente", Eugene O Neil, "Viaje de un largo camino hacia la noche", que me parece que es una pieza fabulosa, Tennessee Williams. Yo creo que ese trío de autores muestra realmente un teatro a la europea para pensar, nadie puede ver "La muerte de un viajante" o "Panorama del puente" sin quedarse pensando en muchas cosas, así como tampoco se puede ver de Tennessee Williams: "El gato sobre el tejado de zinc caliente" sin quedarse reflexionando, ellos tienen ese teatro, lo que pasa que lo que venden al mundo es otra concepción del teatro, que ellos no lo conciben como una herramienta, sino como un juguete, es decir el teatro como lo hacen los americanos en Broadway es un teatro para que la gente la pase bien, para que tenga un gran espectáculo, pero para que se deslumbe con el brillo, con el color, se deslumbe con la música, con las voces que son muy particulares, es tratar de deslumbrar a la gente, pero no es una herramienta, no dicen absolutamente nada, no hay un mensaje de fondo, el autor que la pone allí, el objetivo de él es un objetivo altamente comercial.

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

Esteban: Estamos llegando luego de este recorrido a lo que es el teatro musical, la comedia musical, y ya seguimos hablando al respecto. Ya volvemos.

PAUSA

Esteban: Estamos hablando de la comedia musical o el teatro musical como lo llaman otras personas, y tú nos decías que los que realmente lo hacen con todas las letras y con todo el esplendor son los norteamericanos.

Salvador: Claro, Julie Andrews dijo con respecto al teatro musical que los musicales siempre han mostrado los tiempos cambiantes de América, y son un escape de un mundo hundido en la depresión y las guerras. Los musicales muestran o reflejan lo que está pasando en América pero, dice, son una vía de escape, y se escapa de un mundo profundamente tensionado que busca en alguna forma el estallido de alegría.

Esteban: Y es comprensible entonces el lugar donde se da, que es Broadway, en una ciudad como la de Nueva York, con tantas tensiones como vive cotidianamente.

Salvador: Si, bueno es una ciudad especialísima, maravillosa, pero como bien dices con una cantidad de tensiones, que hacen que la combinación que tiene el musical, porque el musical es una combinación de brillo, es brillante, tiene que haber brillo, música, comedia, es un show, es un gran espectáculo y un gran negocio. Lo que tiene si es que guarda una línea el musical en Estados Unidos, en Broadway. Uno puede ir tranquilo a verlo con toda su familia, he visto unas cuantas obras, no he visto ninguna que pueda decir "bueno acá hay procacidad, aquí hay desbordes, aquí hay grosería", no, es un gran espectáculo muy bien hecho donde se cuenta una historia. Esto comienza en 1920, lo que quiere decir que en 1920 estaba la primera Guerra Mundial, estamos a principios de la post guerra y allí aparece "Oklahoma" que es lo que se piensa la primera comedia musical, basada en Carmen, en la ópera Carmen de Bizet, pero de allí en más empiezan a contar

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

historias y cuentan historias con música, historias con show, historias con brillo, y se dan cuenta que es una gran negocio, porque Broadway es un gran negocio, las inversiones son millonarias, en dólares. Hay comedias musicales, por ejemplo, que han salido 11 millones de dólares montarlas nada más, pero después están 10 años en cartel porque son espectáculos maravillosos, lo que pasa que nadie puede ir a una comedia musical pensando que va a salir reflexionando sobre la vida, sólo va a ver un gran espectáculo, y creo que justamente es el escape que el americano necesita, como decía Andrews, a las grandes tensiones que vive como sociedad, que está permanentemente en un estado de beligerancia con el mundo, entonces eso es un poco el escape. Cuando investigué la producción de estas comedias musicales fui con la pregunta de saber como manejan el andamiaje de los grandes musicales. Ellos manejan estas obras con un gran andamiaje técnico, pero lo manejan también con algún argumento, que se da gracias al intercambio entre el cine y el teatro musical de Broadway, que es muy importante. Hay cosas que comienzan como películas y terminan siendo musicales y hay cosas que comienzan como un musical y terminan siendo películas.

Esteban: Se alimentan uno a otro.

Salvador: Claro, por ejemplo "Mama mía", era un musical que estaba allí, no exactamente en Broadway pero muy cerquita a Broadway, allí se estaba dando "Mama mía". Y en un momento dado pasa de Broadway y se hace película, ese es el intercambio entre una cosa y otra, así como hay películas que después las transformaron en comedias musicales. Es interesante la forma en que ellos toman los argumentos, saben muy bien elegir cuando van a tomar un argumento histórico, por ejemplo tomaron "Los miserables". Uno si leyó a Víctor Hugo va pensando que va a hablar de las críticas de las crisis sociales, y todo eso, eso está presente, pero lo importante es el romance, es la parte romántica lo que se subraya. Está "El fantasma de la ópera" también con un subrayado de la parte romántica. Tal vez una de las que tuvo éxito en el pasado y que se escapaba un poco de esto que estamos diciendo de la comedia musical, era "El violinista sobre el tejado", donde se reflejaba la realidad de un pueblo, la realidad de los judíos en la persecución que tenían de Anatevka en Rusia, es muy interesante, también llego a la película, es muy

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

interesante el tema como lo plantean, porque además se ven las costumbres, y las tradiciones de toda una raza, de todo un pueblo, y por ejemplo "El joven Frankenstein", una película de Mel Brooks, y ahí la pasan de la pantalla grande a Broadway, y entonces presentan eso, y Disney lo está haciendo en este momento, hace la película "El Rey León", luego presenta el musical, después hace "Mary Popins", y después presenta el musical, hace la Sirenita, después presenta el musical. Es decir hay un intercambio, pero uno se da cuenta cual es el objetivo y el nivel, siempre nadando sobre la superficie, a veces se baja un poquito pero no mucho, y es interesante lo que me comentaba alguien que conoce bastante del tema de las comedias musicales que ellos presentaron: "El hombre de la mancha", hace años, fue un éxito, que representa al Quijote, y se hablaba de los ideales, luego lo vuelven a poner el año pasado en cartel y fracasa. No concurría público, o sea no alcanzó el éxito que había tenido, entonces le preguntaba ¿por qué?, y me dijo "era una comedia donde había que pensar", "tenía mucho para pensar". Cuando uno ha visto al hombre de la mancha, yo lo he visto dos o tres veces en Buenos Aires, y he visto la película, uno dice es verdad, algo para pensar hay, pero no tanto, no exageremos, pero era mucho para la gente que está acostumbrada a ver otra cosa, estamos ante un pueblo con tensiones que se evade o descarga a través de esto. Lo que no es malo, vamos a poner las cosas en su lugar, no es malo porque todos necesitamos distendernos, pero esto habla también de que si la válvula de escape de la distensión es únicamente el espectáculo, entonces estamos mal, creo que lo que necesitamos es otra cosa. Un pueblo con grandes tensiones tiene también todos estos espectáculos que son escapistas, tratando de escapar un poco de la realidad, creo que lo mejor sería enfrentar esas tensiones y tratar de solucionarlas. En el fondo la comedia musical denuncia un problema espiritual del pueblo. Denuncia eso, denuncia que algo está pasando dentro de un pueblo que tiene demasiadas tensiones, el hombre moderno está extremadamente tensionado, y cuando uno va a la ciudad de Nueva York todavía la tensión es mucho mayor, el hombre está muchas veces crispado. Es una ciudad individualista donde cada uno vive lo suyo, pero uno se da cuenta que los que viven en Nueva York, no los que vamos de paso y miramos desde afuera que somos ajenos, sino el que vive en Nueva York, uno se da cuenta que vive profundas tensiones, grandes tensiones, y esas grandes tensiones de alguna

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

forma necesitan tener una válvula de escape, y yo creo que las válvulas de escape son necesarias para bajar la tensión, pero después hay que encontrar cual es la raíz de todo eso.

Esteban: Si no es simplemente un momento.

Salvador: Y creo que las raíces, son raíces espirituales, y que hay que buscarlas en la parte espiritual. Creo que Estados Unidos como nación, que nació justamente bajo el influjo del Evangelio de Jesucristo, ha caído en ciertos extremos, ha caído en ciertos formalismos, en ciertos ritualismos religiosos y sobre todo en ciertos fundamentalismos, y esos fundamentalismos no han sido buenos, han sido para mal de la nación, porque ha producido confusión en cuanto a lo religioso, la gente dice: "Pero bueno ¿es esto entonces la fe cristiana? ¿este fundamentalismo es la fe cristiana?" y por otro lado ha dejado a los hombres sin la válvula de escape para sus tensiones, que es un acercamiento y una fe sincera a Dios, que es cuando empezamos a entender que Dios tiene sus planes y sus cosas y que tenemos que ordenarnos dentro de eso. Entonces al escamotearse el sentido profundo de la fe, y dejar que los fundamentalismos hablen, y hablan muy fuerte en Estados Unidos, y que las guerras y las tensiones internacionales estén presentes y la violencia este siempre latente aún en los Estados Unidos, creo que habla de un gran problema espiritual, ésta que mencionamos hoy es la válvula de escape pero no es la solución al problema, la solución estaría en volver a esa fe del principio que fue en definitiva la que los hizo grandes, porque este camino que se está tomando los está llevando a la decadencia.