

PRODUCCIONES LÍRICAS

EN LA PROVINCIA DE MISIONES

Dr. Emilio Rocholl

Temario:

1. El arte escénico en las Misiones: Celebraciones, ritos y representaciones en la Misiones Jesuíticas.
2. El Coro Universitario de Misiones y la escena
  - 2.1. Tragedias griegas
  - 2.2. Opereta
  - 2.3. Fiesta de Corpus Christi en las misiones jesuíticas
3. Teatro Lírico en el Centro del Conocimiento
  - 3.1. Óperas
    - 3.1.1. Serva Padrona
    - 3.1.2. Dido y Eneas
    - 3.1.3. Bastien y Bastiana.
    - 3.1.4. L'Elisir d'amor
  - 3.2. Zarzuelas
    - 3.2.1. La Rosa del Azafrán
    - 3.2.2. Los Gavilanes
4. Conclusiones
5. Bibliografía

1. EL ARTE ESCÉNICO EN LAS MISIONES: CELEBRACIONES, RITOS Y REPRESENTACIONES EN LA MISIONES JESUÍTICAS.

La instalación de las reducciones jesuíticas en nuestro territorio a partir de 1609, significó el nacimiento de una fusión cultural americana-europea que dio como resultante el arte misional, donde la música, el teatro, la danza, la literatura y otras disciplinas artísticas tuvieron un papel primordial para que se produjera el acercamiento entre nativos y jesuitas. Diariamente se podían escuchar sencillas cancioncillas o la elaborada música para el servicio religioso, o en las distintas fiestas y celebraciones ver las danzas o las representaciones sacras, óperas o autos sacramentales

El teatro fue una herramienta utilizada con todo éxito por los jesuitas en su trabajo de evangelización, recurriendo generalmente a un argumento moralizador y edificante, necesarios para el logro de sus objetivos. Las puestas podían ser representaciones sacras, autos sacramentales, loas u óperas¹. Eran muy frecuentes y se representaban varias veces al año, destacándose las realizadas para la fiesta del Patrón del Pueblo, Navidad, Corpus Christi, fiestas a la Virgen, visitas del obispo o del gobernador o para celebrar la coronación del rey o sus bodas.

Las representaciones sacras, la mayoría de las veces recibían el nombre genérico de óperas, pero con el concepto de obra musical, no en la acepción que se tiene de este género respecto a los períodos clásico-romántico. En realidad consistían en teatro musical o autos sacramentales que los jesuitas practicaban en los colegios o seminarios europeos. Estas representaciones estaban íntimamente ligadas a las danzas, las que generalmente se basaban en un guión que se teatralizaba.

Las representaciones eran una conjunción de la dramaturgia, la actuación, la danza y la música. Se utilizaban las lenguas originarias, el español y el italiano. Los actores eran los propios nativos, pero únicamente varones. No se permitía la participación de la mujer; niños varones cantaban los roles femeninos, cuidándose además, que las mujeres como espectadoras estén separados de los hombres en el momento de la representación.

Cada actor disponía del vestuario correspondiente a su personaje. En los inventarios levantados al momento de la expulsión se da cuenta del variado vestuario que dispone cada

---

¹**Representaciones sacras:** Desde la edad media eran manifestaciones de devoción popular recitando textos evangélicos, en particular la Pasión de Cristo, bajo forma de cuadros teatrales en movimiento.

Óperas: obra destinada a ser representada, acompañada completamente por música. Teatro musical en el que se une: la música (orquesta, solistas, coro y directora); la poesía (libreto); las artes escénicas (la actuación, el ballet, la danza); las artes escenográficas (pintura, artes plásticas, decoración, arquitectura); la iluminación y otros efectos escénicos; el maquillaje y los vestuarios.

Loa: composición breve en verso que se escenificaba antes del primer acto de una comedia. Podía ser un monólogo o un diálogo, precedido de unos tonos musicales, a veces cantados, acompañados con guitarras, vihuela o arpa.

Auto sacramental: pieza teatral religiosa alegórica, de uno o más actos, con puesta escenográfica. Trataban de representaciones bíblicas, misterios de la religión o conflictos de carácter moral. Eran presentados en los templos o en los pórticos.

reducción, tanto para el drama como para las danzas. Por ejemplo, en la Reducción de Santiago, figura un vestuario con todo lo necesario para la ópera de Santiago².

El nativo también participaba activamente en la preparación del escenario, de la escenografía. Construían tramoyas y otros elementos necesarios para el drama; esta activa participación implicaba que incorporaban en las representaciones elementos de su propia cultura y hábitat: sus danzas e instrumentos musicales, flores, plantas, frutas del lugar, llamativos pájaros, animales selváticos.

Entre los manuscritos del Archivo Musical de Chiquitos, se conservan tres obras dramáticas. Pasaré a describirlas someramente.

Ópera San Ignacio, de autor anónimo, cuya transcripción y reconstrucción pertenece al musicólogo Bernardo Illari.

Es la obra que de las tres se acerca formalmente a una ópera. Son sus personajes: San Ignacio de Loyola, soprano (originalmente cantaba un niño); San Francisco Javier, soprano (canta solamente en la segunda parte), Mensajero 1 (un ángel), soprano (canta solamente en la primer parte); Mensajero 2 (otro ángel), alto; Demonio, tenor.

El argumento, escrito en español, trata en forma preponderante sobre San Ignacio de Loyola, y en segundo lugar sobre San Francisco Javier, no como relato histórico, sino simbólico. La obra se divide en dos partes. La primera, denominada “Mensajero”, representa la lucha contra el mal, personificado por el demonio, quien es vencido por los miembros del ejército del bien. La segunda parte, llamada “Despedida”, se refiere a la partida de San Francisco Javier, enviado por San Ignacio a misionar en oriente. Finaliza la obra con un epílogo a cargo de un narrador, que por medio de un aria realiza una dedicatoria al santo (personaje importante celebrado en la ocasión).

Ópera San Francisco Xavier, es de autor anónimo, su forma se acerca más a una zarzuela o diálogo sacro y está en lengua chiquitana. La transcripción y reconstrucción estuvo a cargo de Piotr Nawrot.

Los personajes son: San Ignacio de Loyola, soprano (lo cantaba un niño); San Francisco Xavier, alto, un mensajero y un narrador. El argumento describe la vida de San Francisco Xavier, quien, después de una vida santa, como recompensa es llevado al cielo, en el momento de su arribo se celebra una gran fiesta. Allí se encuentra con San Ignacio con quien comparte la herencia del cielo.

Por el estilo musical de esta obra, se puede inferir que no fue compuesta en las misiones, su adaptación fue hecha cerca de 1740; fue una obra de gran popularidad, a juzgar por las copias post jesuíticas de las partituras, lo que demuestra su representaciones posteriores.

---

² BRABO, Francisco Javier. *Ibidem*. Pág.409

El Justo y el Pastor, está en lengua chiquitana, pero por el estado fragmentado de los manuscritos es imposible reconstruirla y poder dar mayores datos sobre la misma.

2. EL CORO UNIVERSITARIO DE MISIONES Y LA ESCENA

El Coro Universitario de Misiones, integra el Programa Música de la Secretaría General de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Misiones. Fue creado en el año 1982 y a partir de esa fecha ofrece a la comunidad misionera una variedad de propuestas musicales que van desde el coro a capella, coro e instrumentos, sinfónicos corales, repertorios de los distintos períodos de la música, música popular, compositores misioneros, argentinos, latinoamericanos y universales.

El Coro Universitario de Misiones hace una importante difusión del repertorio colonial americano, en particular del misional jesuítico y fue el primer coro misionero en incursionar en la escena.

2.1. Tragedias griegas

En el año 2001, y ante una propuesta del Profesor Carlos Boichuk, director del Grupo de Teatro “Sintonías” del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya y del licenciado Ernesto Engel de la Licenciatura en Artes del Teatro de la Universidad del Salvador, se plantea realizar una puesta de Edipo Rey de Sófocles (497-406 a. C.) con participación del Coro Universitario de Misiones.

La tragedia griega, grandiosa manifestación del espíritu helénico, tiene un origen coral. Nació de los cantos grupales danzados que se celebraban en la antigua Grecia, en honor a Diónisos, el dios que encarnaba la energía y el ritmo de la vida. El primer paso hacia la tragedia se da cuando se separa del coro danzante un solista, una voz para cantar solo, los poetas fueron agregando al coro uno, dos y hasta tres actores que encaran los distintos personajes de las historias que se narran. En nuestro caso se conjugaban un coro, un grupo teatral y la propuesta de una carrera de arte escénico, grupos pertenecientes a tres instituciones educativas, dos universitarias y una terciaria, quienes se unen para iniciar una travesía artística montando este clásico de Sófocles, “Edipo Rey”.

Esta realización, se concibió como una ópera-oratorio, con la intervención de actores, solistas, coro y pista instrumental grabada. Se tomó como guión la versión poética del Teatro Nacional de Lituania, director Rimantas Tumina, traducción al español de Luis Klemas y adaptación local de Carlos Boichuk, con música original compuesta por Mario Roberto De Simón, joven compositor misionero.

La puesta fue de alto impacto visual, teatral y musical, con una excelente crítica de parte del público y los medios de comunicación, lo que llevó a disponer una serie de nuevas funciones, además de las programadas, en particular para establecimientos educacionales de nivel medio.

Esta experiencia significó un cambio importante desde lo conceptual y actitudinal en el coro. Fue su primer práctica escénica, donde no solo se cantaba sino que se debía actuar, dando credibilidad a los personajes y las situaciones que se narraban. En esta etapa fue importante el aporte del Profesor Carlos Boichuk, quien trabajó lo actoral de cada uno de los integrantes del coro como de los corifeos, además, los actores se vieron en la necesidad de adaptarse al tiempo y pulso musical. Las partes instrumentales se trabajaron sobre pistas; en vivo los solistas, coro y actores, lo que valió una cuidada sincronización entre artistas y técnicos.

Ante la aceptación general, y en particular la mística lograda entre el conjunto de actores en la puesta, se programa para la temporada 2002 la continuación de la historia con la puesta de la tragedia “Antígona” de Sófocles.

Se trabajó en esta oportunidad con la versión de Jean Cocteau, y adaptaciones a nuestra puesta de Carlos Boichuk. Se utilizaron la misma escenografía y vestuario para el coro que en Edipo Rey, y un nuevo diseño para los actores, guardias y corifeos solistas. Se debió incrementar los actores, teniendo en cuenta los personajes que requería el guión. La música nuevamente fue compuesta por Mario Roberto De Simón, colaborando en la instrumentación Santiago Suárez.

Después de esta segunda puesta, se comprobó que se había conformado una importante equipo de trabajo, con coincidencias en el criterio estético-artístico, entre el director del grupo del teatro, el director del coro y el diseñador de escenografía y vestuario, y una buena empatía entre el coro y los actores, lo que permitió programar para el año 2003 la producción de una opereta con la participación de coro, orquesta, actores y figurantes, con el objetivo de preparar localmente el camino para la producción de una ópera.

2.2. Opereta

Para ese nuevo desafío, la obra seleccionada fue la opereta “Las picardías de Escapino” con textos de Moliere (1622 – 1673). La versión a la que se recurre es la readaptación del texto de una “operetta” realizada en Italia para los Institutos Educativos de la Congregación Salesiana a fines de la década del cuarenta. La obra se presenta en tres actos, los textos poéticos corresponden a A. Malagoli, la música original es de L. Santarelli, con instrumentación y adaptaciones de Miguel Brizuela, Santiago Suárez y Emilio Rocholl. Participan el grupo de Teatro Sintonías, Coro Universitario de Misiones y Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Nacional de Misiones

La puesta de “Las Picardías de Escapino” fue el último trabajo de este equipo, ya que nos encontramos con la realidad de los grupos vocacionales: tanto coro, teatro como orquesta, soportaron el recambio de integrantes.

Después de tres años intensos de trabajo, la incorporación de nuevos componentes se hizo notoria en el nivel artístico general, lo que requería de una nueva etapa de capacitación.

2.3. Fiesta de Corpus Christi en las misiones jesuíticas

Entre los años 2005 y 2006, el Coro Universitario de Misiones y el Conjunto de Cámara de la Universidad Nacional de Misiones llevaron a cabo la reconstrucción y montaje de una fiesta jesuítica en honor a Corpus Christi, con sus procesiones, canto de vísperas y representaciones sacras. La misma consistió en un espectáculo coreográfico musical para cantantes solistas, coro, danzantes, actores y conjunto instrumental, tal cual se montaba durante el período misional, de acuerdo a la documentación de época.

Corpus Christi fue la fiesta más importante y suntuosa dentro de las misiones jesuíticas. En la misma convivían elementos de los rituales cristianos y guaraní; en particular la lengua, los instrumentos musicales y las danzas.

El desarrollo de toda fiesta en esta época implicaba una serie de eventos, entre los que podemos destacar:

- preparación del espacio físico, en particular la plaza o el lugar por donde debía pasar la procesión, su ornamentación con arcos, altares, etc.
- La procesión con todo el despliegue que ello significaba: los cánticos con sus músicos, los estandartes, el desfile de las autoridades del pueblo, los invitados, los padres y hermanos jesuitas.
- La celebración de las Vísperas, en que la música cumplía un rol primordial, donde las antífonas, salmos e himnos eran ejecutados por importantes grupos corales e instrumentales.
- La Misa Mayor, con su magia de inciensos, cirios, cantos y espiritualidad.
- Las representaciones teatrales y en particular las danzas que se interpretaban al final de las Vísperas y de la Misa, en el atrio del templo o en la plaza.

Para la concreción de esta puesta, -en la que se trató de ofrecer una reconstrucción lo más exacta posible de la fiesta de Corpus Christi-, en primer instancia se constituyó un corpus documental sobre la base del legajo conservado (cartas anuas, cartas y tratados escritos por los padres y hermanos de la Compañía de Jesús, relatos de viajeros, informes de demarcación de límites, partituras, inventarios de las reducciones, etc.). Del mismo se extrajo toda referencia a la fiesta en cuestión, pero en particular en las que se mencionaba la música, lo cual permitió elaborar un guión documental. En base a esta compilación se realizó una búsqueda de las partituras de las obras que aparecían referenciadas en los escritos, pesquisa que se realizó en el Archivo Misional de Chiquitos, en Concepción, Bolivia. Estos manuscritos fueron transcritos a

notación moderna, permitiendo así su actual lectura. El contar con el guión de los relatos y las partituras, permitió elaborar un guión teatral, sobre el cual se montó la puesta.

El espectáculo incluía la utilización de distintos elementos escénicos (ciriales, estandartes, candeleros, altar, incensarios, etc.) cuyos diseños se realizaron en base a iconografía de la época y artefactos conservados en distintos museos de Argentina y Paraguay. El vestuario se planteó de acuerdo a los inventarios al momento de la expulsión y a reseñas de distintos cronistas.

De acuerdo a la práctica de la época, la acción escénica se estructuró en tres partes: la primera es la procesión en la plaza con el proceso de traslado de la Custodia con el Santísimo, la adoración en el altar, las danzas de los asiáticos y de los cuatro reyes simbolizando cada una de las cuatro regiones del mundo de esa época; la segunda es el ingreso al templo y canto de las Vísperas, con la entonación de antífonas, salmos y el Magnificat, momentos dramatizados por los actores, finalizando en tercer lugar con las representaciones sacras, donde la lucha del bien y del mal es personificada por ángeles y diablos acompañados con música instrumental. Es de destacar que los textos utilizados están en guaraní, latín y español.

Los objetivos formulados para esta puesta, se resumen en los siguientes:

- Rescatar y difundir el patrimonio intangible de las misiones jesuíticas.
- Reconstruir una fiesta jesuítica con su música, danzas y representación.
- Revalorizar el patrimonio jesuítico como uno de los elementos de nuestras raíces culturales.

Participaron de esta producción el Coro Universitario de Misiones; Conjunto de Cámara de la Universidad Nacional de Misiones, dirección Cristina Cubilla; músicos y actores invitados; ballet con la dirección de Roberto Vangelis; dirección de puesta y guión teatral Julio Trotta de Montevideo – Uruguay; selección documental, musical, transcripciones y dirección general Emilio Rocholl.

Esta obra se presentaba dos veces al mes en la Reducción de San Ignacio, como un valor agregado a las visitas turísticas del conjunto jesuítico. También se hicieron presentaciones en la Catedral de Posadas y en la Reducción de Santa Ana. La música del espectáculo fue grabada y editada en un CD. Actualmente se está trabajando sobre una nueva versión de esta fiesta jesuítica.

3. TEATRO LÍRICO EN EL CENTRO DEL CONOCIMIENTO

En Misiones, cuatrocientos años después de la experiencia jesuítica, surge un nuevo ámbito donde convivirán la música, la danza, el teatro, las letras, las artes plásticas y toda otra disciplina artística: el Centro del Conocimiento del Gobierno de la Provincia de Misiones. Una

de las áreas es teatro, es un teatro de producción, consta de dos salas, el Teatro de Prosa y el Teatro Lírico, más dos subsuelos con aulas para clases y espacios para talleres de escenografía, vestuario, utilería, etc. El mismo está dedicado a revalorizar y difundir la dramaturgia, la música, la danza, la literatura local, nacional e internacional, permitiendo ofrecer a diferentes artistas la posibilidad de contar con un espacio acorde a sus necesidades y acondicionado a la altura de las mejores salas del país. Niños, jóvenes, adultos y mayores, individual o colectivamente pueden canalizar sus inquietudes estéticas, permitiendo su formación integral como individuos.

La creación de este polo cultural, permite dar lugar – y valor – a la actividad artística, al entender que se trata de un campo en donde el conocimiento, el entretenimiento, la reflexión y la emoción se conjugan en un producto único e irrepetible, donde el acceso a nuevos y antiguos lenguajes, -que al ser actualizados en forma permanente en cada puesta en escena-, tienen la virtud de ser tradición y creación al mismo tiempo.

La combinación de nuevas tecnologías abre infinitas posibilidades de interpretación, reflexividad y búsqueda estética, y si a esto se suma la convocatoria a nuevos públicos, se cierra el círculo creativo que sostiene la producción del teatro.

La creación del Teatro Lírico implicó una serie de desafíos, como ser, creación de los elencos estables (coro, orquesta, ballet), organización del área de escenotécnica (luz, sonido, maquinaria escénica), creación del área de producción artística (escenografía, vestuario, talleres de carpintería, herrería, pintura, utilería, zapatería, etc.) y desarrollo del área de gestión, espacios estos que necesitaron de una diagramación y secuenciación operativa para su implementación.

Orquesta. En mayo de 2009, se crea la Orquesta de Cámara del Centro del Conocimiento, en base a un grupo de instrumentistas de cuerda locales. Hace su primera presentación el 30 de mayo en el Ciclo Homenajes con “Los duendes de Ramón Ayala”. Posteriormente se incorporan nuevos músicos, en principio cuerdas, posteriormente y más adelante una fila de maderas y cornos, constituyéndose en un orgánico de orquesta clásica.

A partir del año 2010 la Orquesta presenta su temporada de conciertos con la participación de solistas y directores invitados. Es de destacar el importante aporte para la capacitación técnica y artística del M^o Norberto García, quien constituye un motor importante en el desarrollo del grupo orquestal.

Coro. El Coro Estable del Centro del Conocimiento comenzó sus actividades luego de un concurso de antecedentes y oposición, el 1° de abril de 2010. Realiza su presentación junto a la Orquesta de Cámara interpretando el Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart.

El Coro Estable, está integrado por 42 cantantes, un asistente de dirección, una profesora de canto, una preparadora vocal y 2 jefes de cuerda. Es la primera experiencia de coro rentado en la provincia, por lo tanto se comienza un pormenorizado trabajo de concientización y definición de una filosofía de trabajo para un coro profesional. Se imparten clases de técnica

vocal, lectura musical, clases de actuación, idiomas y repertorio, tanto lírico, sinfónico-coral y/o a capella.

3.1. Óperas

3.1.1. Serva Padrona: En octubre del 2010, se estrena la primera producción lírica del Centro del Conocimiento, se trata del intermedio cómico en dos actos “La Serva Padrona” - la criada patrona, música de Giovanni Battista Pergolesi (Jesi /Áncona, 1710 - Pozzuoli /Nápoles, 1736), con libreto de Gennaro Antonio Federico.

La presentación se realiza en el Teatro de Prosa, cuyo espacio se adapta para la ubicación de la orquesta, que forma parte de la escenografía, como así también se integran algunos de los espacios laterales para la acción. Esta puesta contó en los roles protagónicos con la soprano Alba Álvarez de Paraguay como Serpina, el barítono Germán Alcántara, de Posadas, como Vespone y el actor misionero Hernando Dávalos como Uberto. La dirección de puesta y preparación actoral estuvo a cargo de Bea Odoris, diseño de vestuario Chiquitina Engel, diseño de escenografía y construcción Ernesto Engel y en diseño de luces Hernando Dávalos y Bea Odoris, la dirección musical de Emilio Rocholl.

Esta obra permitió al teatro experimentar el funcionamiento de todas las áreas involucradas en la producción lírica, en particular la capacitación de los maestros internos para la preparación de la misma y el equipo de escenotécnica, que iniciaba así su conformación.

El 15 de junio de 2011, se inaugura el Teatro Lírico, con la puesta de “La Traviata” de Giuseppe Verdi, en versión ballet a cargo de Iñaki Urlezaga y su compañía, acompañados por la Orquesta de Cámara del Centro del Conocimiento.

3.1.2. “Dido y Eneas”. En el mes de julio del mismo año sube a escena la ópera “Dido y Eneas” de Henry Purcell (1659 - 1695), con libreto de Nahum Tate (1652 - 1715) basado en el Libro IV de “La Eneida” del poeta latino Virgilio (70 - 19 a. C.). Con la participación de solistas del Coro Estable en los papeles protagónicos, el grupo de Danza-Teatro de la Universidad Nacional de Misiones y la Orquesta de Cámara del Centro del Conocimiento. Nuevamente el diseño de escenografía: Ernesto Engel, vestuario: Chiquitina Engel, diseño de luces: Fabricio Ballarati, dirección de puesta y preparación actoral Bea Odoris y dirección musical de Emilio Rocholl, plantel profesional que ya había dado buenos resultados estéticos y artísticos en la presentación de la “Serva Padrona”.

Esta puesta permitió poner en acción todo el equipamiento técnico que disponía el teatro, tanto desde la maquinaria escénica, luz, sonido y el funcionamiento de los talleres en la ejecución de la escenografía y confección de vestuario, como así también el desempeño del personal contratado y capacitado en cada una de las áreas. Pero además se pudo reconocer las

debilidades y necesidades del equipo tanto desde lo técnico como desde lo artístico, cuestiones que se fueron solucionando en las próximas producciones.

3.1.3. Bastien y Bastiana. Una experiencia particular fue la presentación de la ópera “Bastien y Bastiane”, obra en un acto de Wolfgang Amadeus Mozart, cuyo libreto se basa en una historia popular. En esta oportunidad se trabajó sobre un guión con traducción y adaptación rítmica al español de Juan Pedro Franze y el guión escénico para la versión en español de Oscar Castro. Esta puesta fue el resultado de varios seminarios de dirección coral y orquestal dictados por el Maestro Oscar Castro a lo largo de los años 2010, 2011 y 2012, que entre otros repertorios abordados se incluyó esta ópera. Además fue la primer práctica en realizar dos funciones comentadas para estudiantes, dos presentaciones dentro de la temporada lírica del teatro y una función fuera del ámbito del mismo, en este caso específico fue el Centro Cultural de la localidad de Santa Ana.

Se trabajaron en base a dos elencos, uno externo y otro local, lográndose de esta manera entre los días 27 al 30 de abril realizar las cinco funciones. El elenco estuvo conformado de la siguiente manera: Bastien, Marcos Andruchow y Nicolás Albornoz (tenores); Bastiana, Andrea Oviedo Leguizamón y Mercedes Ailén Hochmuth (sopranos) y Colás, Fernando Simonetti y Max Hochmuth (bajos). Además se incluye una serie de figurantes de escena, la mayoría personal del Centro del Conocimiento.

La dirección musical y escénica estuvo a cargo de Oscar Castro; diseño y confección de vestuario Analía Polasek; diseño y realización de escenografía Taller de Escenografía del Centro del Conocimiento y el diseño de iluminación Hernando Dávalos.

3.1.4. “L’elisir d’amore”. El 7 de julio de 2012 se estrena “L’elisir d’amore” de Gaetano Donizetti (1797 - 1848), ópera cómica en dos actos y libreto de Felice Romani (1788 - 1865). El reparto de esta puesta estuvo representado por: Adina, Laura Pisani (soprano); Nemorino, Carlos Ullan (tenor); Dulcamara, Walter Schwarz (bajo); Belcore, Gonzalo Castro Santillán (Barítono) y Giannetta, Alba Álvarez (soprano).

Esta versión contó con la dirección escénica de Julio Trotta, director y dramaturgo uruguayo, quien además compartió diseño de vestuario con Analía Polasek, diseño de escenografía con Francisco Javier Guanes y el diseño de iluminación con Hernando Dávalos, todos ellos responsables de sus respectivas áreas en el teatro.

En esta producción los roles protagónicos fueron desempeñados por cantantes de destacada trayectoria, lo que valió un importante aporte para los solistas del coro estable, ya que el elenco local presentó en una velada lírica gran parte de la obra en versión concierto, permitiéndose de esta manera avanzar en la consolidación del elenco de solistas locales, del propio coro y la Orquesta de Cámara.

3.2. Las Zarzuelas

En el año 2010, entre el Centro del Conocimiento y la Fundación Inocencio y Jacinto Guerrero de Madrid – España, se generó un convenio para la producción y difusión de la zarzuela en Misiones, en particular teniendo en cuenta que los recursos técnicos y artísticos que se disponían en el teatro permitían encarar este género musical y a la vez considerando la existencia de una destacada colectividad de españoles en la provincia.

Este convenio contemplaba la producción de títulos como la capacitación en lo que se refiere al estilo español, la música, el canto, actuación, diseño y construcción de escenografías; como así también una serie de actividades paralelas como conferencias, películas de zarzuelas, exposiciones de fotografías, partituras, vestuarios.

3.2.1. La Rosa del Azafrán

La obra seleccionada para comenzar este trabajo de coproducción del Centro del Conocimiento (Posadas - Misiones - Argentina) y la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero (Madrid - España) fue la zarzuela costumbrista “La Rosa del Azafrán” de Jacinto Guerrero (1895 - 1951), zarzuela en dos actos y seis cuadros con libreto de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, obra estrenada en el Teatro Calderón de Madrid (España), el 14 de marzo de 1930. Esta actividad fue subvencionada por el Ministerio de Cultura de España con la colaboración de la Embajada de España en Argentina.

La preparación de la obra se basó en la realización de una serie de talleres de capacitación, a cargo de profesionales españoles, el maestro Elías Romero tuvo a su cargo dirección artística – musical de toda la producción; la capacitación en canto estuvo a cargo de Alicia Berri, cantante del Teatro de la Zarzuela de Madrid; la dirección de escena, adaptación dramática y preparación actoral del coro y de los solistas estuvo en manos de Pedro Martínez. Se contó con la especial participación del Ballet del Centro Español de Posadas con la dirección de Ana María Escalada.

Sobre la puesta en escena opina Pedro Martínez:

“Con respecto a “La Rosa del Azafrán” siempre hemos deseado mostrar a un público ajeno a la tradición de la Zarzuela el formato clásico de este género típicamente español, pero sin renunciar a unos valores universales fundamentales en la puesta en escena contemporánea y así poder llevar hasta cualquier rincón del mundo la emoción estética de algo tan asumido de forma innata por la cultura popular española. Una de las características escénicas de la Zarzuela es que conjuga la música y la prosa de forma irremediable. Los cantantes de Zarzuela tienen que ser actores y no sólo intérpretes musicales, por lo tanto propone un difícilísimo juego de equilibrio entre interpretación “textual” y la interpretación “musical”. No por casualidad, “La Rosa del Azafrán” es un

libreto basado en otro clásico del teatro del Siglo de Oro español, “El perro del hortelano” de Lope de Vega, maestro de nuestra comedia barroca”.

“Las intervenciones dramáticas realizadas sobre el libreto original pretenden centrar la atención sobre los personajes principales e impulsar a todos los personajes secundarios como protagonistas de las distintas tramas que subyacen bajo la acción principal protagonizada por Sagrario y Juan Pedro. Por otra parte hemos querido respetar toda la composición musical de Jacinto Guerrero, y uno de los grandes alicientes de nuestro trabajo en Posadas es reproducir la dimensión costumbrista de la obra mediante el uso del coro y el empleo de elementos escenográficos, inspirados en los aspectos más clásicos de la Zarzuela³”.

3.2.2. Los Gavilanes

En agosto de la temporada 2012 del Teatro Lírico del Centro del Conocimiento, se presentó una nueva coproducción del Centro del Conocimiento y Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero (Madrid - España), se trata de la zarzuela “Los Gavilanes” de Jacinto Guerrero (1895 - 1951), con libreto de José Ramos Martín (1892 - 1974), obra estrenada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid (España), el 7 de diciembre de 1923. Esta zarzuela se presenta en tres actos y cinco cuadros en prosa.

“Los Gavilanes”, es una de las grandes zarzuelas del repertorio. Tras el auge del género chico (de las obras costumbristas en un acto) que estuvieron de moda a finales del siglo XIX y principios del XX, los autores de la época entienden que el género necesita desarrollarse con mayor entidad teatral y musical. Por ello proponen un nuevo repertorio basado en obras de varios actos, dramáticamente intensas, orquestalmente solventes y vocalmente exigentes. *Los Gavilanes* es la primera incursión de Guerrero en este “nuevo” estilo, el que se destaca por la variedad escenográfica y la singularidad del libreto escrito por José Ramos Martín⁴.

En oportunidad de esa puesta, se trabajó con dos elencos de cantantes, todos integrantes del Coro Estable, el maestro concertador fue Elías Romero, la dirección de escena y adaptación dramática de Pedro Martínez, diseño de escenografía, vestuario e iluminación de Miguel Carini, la dirección musical fue de Nicolás Albornoz, director asistente del Coro Estable.

Como actividades paralelas a esta puesta, se dictó un seminario-taller de diseño y construcción de escenografía a cargo de Miguel Carini; un taller de canto español a cargo de Elías Romero; una exposición de fotografías de zarzuelas, vestuarios, partituras y una conferencia sobre el género con proyección de la zarzuela “La Soto del Parral”.

---

³ Programa de mano de la presentación de la Zarzuela “La Rosa del Azafrán” en el Teatro Lírico Centro del Conocimiento, temporada 2011.

⁴ Programa de mano de la presentación de la Zarzuela “Los Gavilanes” en el Teatro Lírico Centro del Conocimiento, temporada 2012.

4. CONCLUSIONES

Esta breve ponencia sobre “Producciones Líricas en la Provincia de Misiones” nos permite tener un somero panorama de las prácticas corales con escena, las que hemos tratado desde tres aspectos.

El primero, los antecedentes sobre las prácticas del teatro musical, de la ópera, autos sacramentales o loas en el período jesuítico, experiencia que se reiteraba en todas las celebraciones y festividades, utilizado por los padres de la Compañía de Jesús como recurso para la evangelización. Luego de la expulsión, se produjo la diáspora de los pueblos, en particular los guaraníes, como consecuencia de los constantes saqueos y ataques de parte de los bandeirantes, lo que ocasionó que estas prácticas se disiparan y cayera en el olvido toda la cultura misional, con sus capillas de música e importantes conservatorios, los primeros del Río de la Plata.

En segundo lugar, tratamos la experiencia llevada a cabo por elencos vocacionales, el Coro Universitario de Misiones, el Grupo de Teatro “Sintonías” y la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), con quienes a lo largo de tres temporadas se incursionó en la producción de dos tragedias griegas y una opereta, productos culturales que definieron una manera nueva de articular un coro, un grupo de teatro y una orquesta en una coproducción.

Esta experiencia, a pesar de la trascendencia obtenida, no perduró en el tiempo, una por los constantes cambios de integrantes dentro de cada elenco y otra por no despertar un interés institucional en sostener y apoyar este tipo de manifestaciones.

En tercer lugar, las puestas encaradas desde lo profesional, con la creación del Teatro Lírico del Centro del Conocimiento, elencos artísticos estables e infraestructura escenotécnica, espacios que necesitaron de un desarrollo dentro de un marco de gestión y administración cultural. Esta experiencia, inédita en nuestra región, dio como resultado la producción de cuatro óperas y dos zarzuelas. Obras que convocaron una gran cantidad de público, excelentes críticas y permitieron despertar el interés a este tipo de manifestación artística.

A pesar de haber llegado a este punto, todavía queda mucho por hacer. Entre ello, sensibilizar a los funcionarios, para que lleguen a comprender el verdadero valor de las manifestaciones culturales, las que contribuyen a la formación integral del individuo, dignificando su cotidianeidad, considerando por sobre todas las cosas que las partidas destinadas a la cultura no debieran ser tenidas como gastos sino como inversión.

BIBLIOGRAFÍA

BRABO, Francisco Javier (1872): *Inventarios a la expulsión de los jesuitas y ocupación de sus temporalidades por decreto de Carlos III, en los pueblos de Misiones, fundados en las márgenes del Uruguay y Paraná, en el Gran Chaco, en el país de Chiquitos y en el de Mojos*, Madrid: Imprenta y estereotipia de M. Rivadeneyra.

Documentos para la Historia Argentina (D. H. A.), 1927-1929, (Tomo XX), *Cartas Anuas de la Provincia del Paraguay, Chile y Tucumán de la Compañía de Jesús*, Talleres S. A., Casa Jacobo Peuser, Buenos Aires.

FURLONG, Guillermo (1969): *Historia Social y Cultural del Río de la Plata 1536 - 1810. El trasplante cultural*, Buenos Aires: Ed. Tea

FURLONG, Guillermo (1978): *Misiones y sus pueblos de guaraníes*, Posadas – Misiones: Lumicop S.A.

NAWROT, Piotr (2000): *Indígenas y cultura musical de las reducciones jesuíticas, Vol. 1, 2, 3, 4 y 5*: Cochabamba – Bolivia: Editorial Verbo Divino

PAHLEN, Kurt (2004): *Diccionario de la ópera*, Buenos Aires: Emece.

RELA, Walter (1998): *El teatro jesuítico en Brasil, Paraguay, Argentina Siglos XVI – XVII*, Montevideo: Editorial Católica del Uruguay

ROCHOLL, Emilio (2004): *El Culto Mariano en la Música Misional -El Canto de los Congregantes en las Reducciones de la Provincia Jesuítica del Paraguay*, Tesis de Maestría, Inédita

ROCHOLL, Emilio (2012): *El Culto Mariano y las Fiestas a la Virgen en la Provincia Jesuítica del Paraguay 1609-1767*, Tesis Doctoral, inédita.

(1980) La Ópera. *Enciclopedia del arte lírico*, Toledo, España: Aguilar S.A. de ediciones.

Teatro Lírico CC (2010): Programa de mano ópera “Serva Padrona”

Teatro Lírico CC (2011): Programa de mano ópera “Dido y Eneas”

Teatro Lírico CC (2012): Programa de mano ópera “Bastien y Bastiana”

Teatro Lírico CC (2012): Programa de mano ópera “L’Elisir d’amor”

Teatro Lírico CC (2011): Programa de mano zarzuela “La Rosa del Azafrán”

Teatro Lírico CC (2012): Programa de mano zarzuela “Los Gavilanes”