

EL TERRIBLE PÉREZ

Humorada trágico-cómico lírica

Libreto de Carlos Arniches y Enrique García Álvarez

Música de Tomás López Torregrosa y Joaquín Valverde (hijo)

Ficha técnica

Director musical: Nacho de Paz

Director de escena: Paco Mir

Escenógrafo: Juan Sanz

Iluminación: Nicolás Fischtel

Coreógrafa: Fuensanta

Vestuario y utilería: Teatro de la Zarzuela

Asistente del director musical: Elías Romero

Asistente del director de escena: Carmen Rosa

Regiduría y utilería: David Izrura

Documentación: Alberto Honrado

Producción: Cristina Hergueta

Reparto

Eduardo Santamaría (Pérez)

Gloria Londoño (Cocotero)

Francisco Sánchez (Concordio)

Ruth Iniesta (Teresita)

César San Martín (Fidel)

Adolfo Pastor (Braulio)

Álvaro Puertas (Pollo 1 / Guardia / Amigo 2)

Fermí Herrero (Pollo 2 / Benítez / Amigo 3)

Carlos Heredia (Mariano / Ciego / Guardia / Amigo 4)

Balbino Lacosta (Saturnino / Amigo 1)

Pilar Belaval, Isabel Cañada, Patricia Illera, Sagrario Salamanca (Pantalonerías)

Oviedo Filarmonía

Nueva producción de la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, con la colaboración del Centro de Documentación y Archivo de la SGAE (CEDOA) y el Teatro de la Zarzuela

Estreno: Jornadas de Zarzuela 2014, Teatro Auditorio de Cuenca, 28 de septiembre de 2014

La obra

El terrible Pérez, “juguete cómico-lírico-asainetado”, es un título de enorme significación en la historia del género chico. Con su estreno da comienzo la serie de los populares “frescos” escritos al alimón por Carlos Arniches y Enrique García Álvarez para los beneficios del actor Emilio Carreras al final de la temporada del Teatro Apolo.

A partir de *El terrible Pérez* el sainete lírico de carácter madrileño, de moda en los años noventa del siglo XIX, empieza a despojarse del costumbrismo casticista que tan buenos frutos dio en *La Revoltosa* o *La verbena de la Paloma* y se viste con las ropas del vodevil sicalíptico, el astracán y la revista parisina.

El sainete madrileño pasará a ser desde 1902 un tipo de sainete más “cosmopolita” y sin *El terrible Pérez* no hubiesen existido obras como *El pobre Valbuena*, *El método Górritz*, *El fresco de Goya*, *El ilustre sportman*, *El trust de los tenorios* o *El amigo Melquíades*. Es muy significativo que Quinito Valverde consiguiese estrenar algunos de estos títulos en París, algo que nunca hubiese conseguido Ruperto Chapí con *La Revoltosa* o *Las bravías*.

El segundo elemento destacable es la partitura de Tomás López Torregrosa y Joaquín Valverde (hijo), acumulación de melodías y ritmos contagiosos. Fue muy popular en la época la gavota (o chotis) “de las medidas”, así como el baile inglés de la Bella Cocotero, además del cuadro corto en el que se canta el coro de estrellas (una comparsa de carnaval).

Recepción

Según comenta Chispero en *Teatro Apolo. Historial, anecdotario y estampas madrileñas de su tiempo*: “Concebida y escrita la obra con la única finalidad de divertir al público, el triunfo fue logrado desde las primeras escenas. A la habilidad constructiva insuperable de Arniches se unió el gracejo un poco descarado, “sin pararse en barras”, peculiar de García Álvarez; de tal unión resultó una obra que tan famosa se hizo y tanto agradó al público madrileño, que [...] constituyó un autentico río de oro para autores y empresas.”

El terrible Pérez se estrenó en el Teatro Apolo de Madrid el 1 de mayo de 1903. La obra giró por toda España, desde El Ferrol a Melilla y tuvo repercusión internacional llegando a representarse en Portugal y México.

Recuperación

La propuesta escénica a estrenar en las Jornadas de Zarzuela 2014 supone la recuperación moderna del título. Para ello se ha creado un equipo multidisciplinar entre cuyas labores está la reedición de la partitura, actualmente depositadas en el CEDOA, archivo lírico de la SGAE y su transcripción a un formato moderno con el fin de reconstruir, además de la partitura de orquesta o general, los distintos materiales instrumentales.

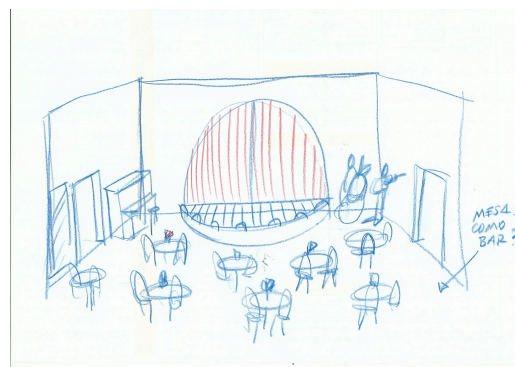
Asimismo, se ha trabajado en la reelaboración del texto cotejando las ediciones de la obra y poniendo en valor otras fuentes como pueda ser la parodia *El maestro Vals*, con libreto de Enrique García Álvarez y Ernesto Polo con música de Enrique García Álvarez y Eduardo G. Arderius, estrenada en 1914. Esta obra, caricatura de *El terrible Pérez* demuestra el éxito obtenido por el original.

SETA. MARIA LOPEZ MARTINEZ, DEL TEATRO DE APOLO, EN «EL TERRIBLE PÉREZ»
FOT. CANGELA

De forma paralela se están estudiando las singularidades escénicas de la obra en el contexto escenográfico de la época con el fin de adecuar los medios de entonces a las actuales posibilidades técnicas de los teatros modernos.

Con todo ello, se pretende poner en valor una obra relevante por su significación histórica en el repertorio que caracterizó los últimos años de éxito del género chico.

Bocetos escenográficos de Paco Mir para la nueva producción

La producción

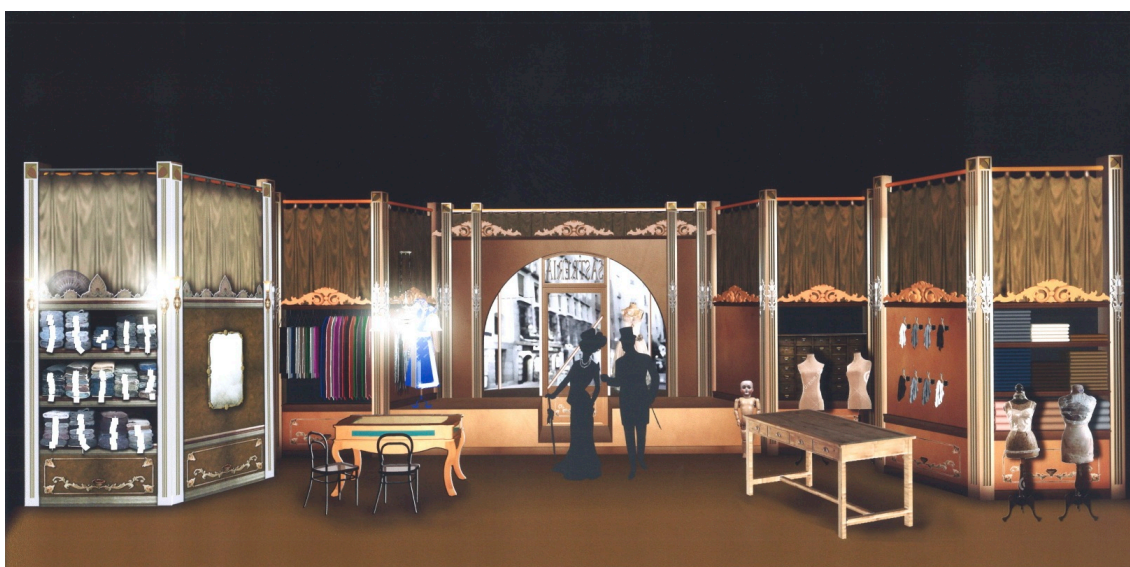
Estructura musical

Con el fin de dotar a la obra de una estructura musical suficiente y una duración adecuada a un programa se han añadido algunos números procedentes de otras obras de Torregrosa:

- “Introducción y coro” (*El terrible Pérez*)
- “Cuplés del Maniquí” (*El refajo amarillo*)
- “Gavota de las mariposas” (*Instantáneas*)
- “Habanera del cojo” (*La Chanteuse*)
- “Gavota de las medidas” (*El terrible Pérez*)
- “Hizno tango” (*La pena negra*)
- “Pasacalle y coro de las estrellas” (*El terrible Pérez*)
- “Polca del ambigú” (*El terrible Pérez*)
- “Cuplés y baile inglés” (*El terrible Pérez*)
- “Cuplés y coro de los paraguas” (*Los puritanos*)
- “Tango de la cacerola” (*San Juan de Luz*)

Escenografía

Con un sentido refinado y de particular elegancia, en el que prima la calidad de los acabados, el escenógrafo Juan Sanz ha diseñado dos espacios con particular encanto de época. En el primero se muestra la sastrería con sus características elementos para la confección y el segundo se abre a un local o cabaré en el que todo gira alrededor de un pequeño teatro.

Diseños de Juan Sanz para la escenografía de *El terrible Pérez*

Reparto

Planteada la recuperación de la obra desde la óptica de la calidad, tanto musical como escénica, se convocaron diversas sesiones para la audición de cantantes y actores, a partir de las cuales se confeccionó el reparto final. De esta manera se garantiza, además, la adecuación vocal y actoral de todos los participantes.

Los directores

[Nacho de Paz](#) (director musical)

Es uno de los directores españoles mejor formados de su generación. Durante la temporada 2006-2007 estuvo al frente de la Internationale Ensemble Modern Akademie en Frankfurt am Main. Es invitado regularmente a los ciclos y festivales de música contemporánea más importantes de España.

Ha trabajado con orquestas como la Orquesta y Coro Nacional de España, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Joven Orquesta Nacional de España, Orquesta Simfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orquesta del Teatro Na-

cional Sao Carlos de Lisboa, Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Netherlands Radio Symphony Orchestra, Ensemble Modern (Frankfurt) y el coro Accentus (París).

El repertorio de Nacho de Paz comprende las más importantes obras de los períodos clásico y romántico hasta un nutrido catálogo de autores del siglo XX y de la vanguardia. Ha dirigido los estrenos en España de *Prometeo* de Luigi Nono y *Gruppen* de Karlheinz Stockhausen. Igualmente ha participado en los estrenos españoles de las óperas *Silvano Silvano* y *La Passion selon Sade* de Silvano Bussotti. En 2007 dirigió al Ensemble Modern en la producción de la ópera *Die Dreigroschenoper*, retransmitida por el canal ARTE.

Entre otros lugares, ha dirigido en la Alte Oper y Schauspielhaus de Frankfurt, Sprechwerk de Hamburgo, ZKM de Karlsruhe, Radio Kulturhaus y Arnold Schönberg Center de Viena, además de en los auditorios españoles más reconocidos. Paralelamente desarrolla una importante actividad pedagógica en colaboración con museos y universidades así como con centros musicales en San Sebastián, Barcelona, Girona, Alcalá de Henares y Madrid. Ocupa además la cátedra de Análisis de Música Contemporánea del Conservatorio Superior de Aragón.

Entre sus más recientes actividades, se encuentran colaboraciones con la Orquesta Nacional de España, con el Sistema Nacional de Fomento Musical en México, el Festival de Peralada o la dirección de ópera en el Theater Basel (Suiza). Ha grabado para sellos y televisiones como ZDF, Hessischer Rundfunk, ORF-1, TVE, Timpani Records, Claves, Verso-BBVA, Stradivarius o Col Legno entre otros.

Nacido en Oviedo en 1974, Nacho de Paz estudió piano, composición y doctorado en Historia del Arte y Musicología, licenciándose en Barcelona con las máximas calificaciones. Posteriormente se especializó en composición con José Luis de Delás y dirección de orquesta con Arturo Tamayo y Pierre Boulez. Durante años fue asistente habitual de Arturo Tamayo. Becado por el Gobierno Alemán y el Ensemble Modern en 2006, realizó un Master en Música Contemporánea en la Universidad de Frankfurt. Ha sido galardonado con los Premios Internacionales de Composición Joan Guinjoan (2002), Luigi Russolo (2003) y SGAE de electroacústica (2004).

[Paco Mir](#) (directora escénica)

“Nací en el 57 y enseguida vieron que era varón y que tendrían que llamarme Francisco, que era lo tradicional en la rama Mir de la familia. De pequeño pasé por una etapa de «Currito» (para diferenciarme de mi padre, a quien llamaban Curro) e incluso por una de «Currito de Oro» que años más tarde, todo

se aprovecha, utilicé como pseudónimo de un personaje que era torero. Finalmente todo el mundo se puso de acuerdo y me llamaron Paco. Iba para estudiante de Bellas Artes (que en realidad quería dibujar tiras cómicas) pero tropecé casualmente con el teatro y, hoy en día, después de patear escenarios de todo el mundo durante más de 34 años, de crear ocho obras con Tricycle, de escribir ocho, de ganar dos premios Max, de producir varias series de televisión, de crear campañas de publicidad y de adaptar y dirigir (con un cierto éxito) un pequeño montón de teatro, zarzuela y ópera, aún tengo la sensación de que estoy en el mundillo del espectáculo por casualidad. Por si las moscas, nunca he dejado de dibujar.”

Juan Sanz (escenógrafo)

Sus trabajos son desarrollados normalmente junto a Miguel Ángel Coso Marín. Forman Antigua Escena, y cuentan con tres décadas de trayectoria profesional. Diseñan espacios escénicos, museos, exposiciones, así como vestuario, iluminación y máscaras para espectáculos. Han firmado medio centenar de montajes teatrales y, además de diseñar proyectos museográficos como el Museo

Casa de Dulcinea en el Toboso o la Casa Museo natal de Miguel de Cervantes en Alcalá de Henares, descubrieron y restauraron (entre 1981 y 2003) el Antiguo Teatro Cervantes de Alcalá de Henares, Corral de Comedias de 1601, junto a Mercedes Higuera Sánchez-Pardo.

Entre sus últimos trabajos para teatro destacan la escenografía del musical *Follies* de Sonheim, *Delicado equilibrio* de Albee, *Un tranvía llamado deseo* de Tennessee Williams y *Muerte de un viajante* de Arthur Miller, todas con dirección de Mario Gas; el diseño de escenografía y la dirección de escena del auto *La paz universal* de Calderón de la Barca, con música de Joseph Peyró a cargo de la Grande Chapelle dirigida por Albert Recasens.

En la última década han sido galardonados en tres ocasiones el premio Joseph Caudí al mejor diseño escenográfico, otorgado por la Asociación de Directores de Escena de España. Han firmado los diseños de las escenografías *El estreno de un artista / Gloria y peluca* de Ventura de la Vega / Gaztambide / Villa del Valle / Asenjo Barbieri, dirección de Ignacio García (Teatro Nacional de la Zarzuela); *Del rey abajo ninguno* de Rojas Zorrilla, dirección de Laila Ripoll (Compañía Nacional de Teatro Clásico); *El trust de los tenorios / El puñao de rosas* de Arniches de Serrano / Chapí y *El rey que rabió* de Ruperto Chapí / Ramos Carrión, ambas con dirección de Luis Olmos (Teatro Nacional de la Zarzuela); *Romances del Cid* con dirección de Eduardo Vasco (Compañía Nacional de Teatro Clásico); *Adiós a la Bohemia* y *Black el payaso* de Sorozábal con dirección de Mario Gas e Ignacio García respectivamente (Teatro Español de Madrid); *Barcelona mapa de sombras* de Lluís Cunillé, con dirección de Laila Ri-

poll (Centro Dramático Nacional); *El viaje del Parnaso* de Miguel de Cervantes, dirección de Eduardo Vasco (Compañía Nacional de Teatro Clásico). Asimismo, crearon la escenografía y la iluminación en dos piezas de *Trilogía de la Juventud*, *Imagina* y *Las manos*, de Yolanda Pallín, José Ramón Fernández y Javier Yagüe (Sala Cuarta Pared), que obtuvieron un gran éxito de público y crítica, además de prestigiosos galardones.

Además de impartir cursos, seminarios y ponencias en destacados centros (Departamento de Técnicas y Artes de la Escena en la Escuela Superior de Drama de la Universidad de Kent at Canterbury en Torrelozanes; Escuela de Tecnología del Espectáculo (INEM-INAEM), Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad Complutense de Madrid, Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza; University Cork College, en Dublín; Universidades de Kentucky, Kansas, Arizona, Nuevo México y California; Instituto Cervantes de París; Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid) han firmado diversos artículos y libros sobre aspectos de la historia de las artes y técnicas del espectáculo.

Difusión

Grabación audiovisual

En paralelo al estreno conguense se realizará la grabación audiovisual de la producción. Para ello se prevé el registro de la sesión de estreno, reservándose dos días más para la posterior grabación de aquellas partes que fuera necesario repetir.

El trabajo de grabación se encomienda a la empresa Cable musical responsables técnicos del aclamado DVD sobre la producción de *La verbena de la Paloma* diseñada por Marina Bollaín y editado por Deutsche Grammophon.

Se prevé el uso de no menos tres cámaras: dos grabando a los actores/cantantes en planos cerrados (una a cada lado) y una tercera grabando el escenario completo desde enfrente. Además de una cuarta cámara grabando la orquesta y otra montada en una grúa ligera, que permita -adicionalmente a los planos fijos del escenario- realizar planos "volando" en determinadas situaciones. La cámara en la grúa realizará un mínimo de movimientos durante la representación para minimizar el impacto en el público, mientras que en las posteriores sesiones habrá más posibilidades de movimiento. La grabación se hará en formato HD.

Bertram Kornacher, director del estudio de grabación Cable musical, lleva más de 20 años dedicado a la grabación, producción y postproducción de música clásica. Realizó la prestigiosa carrera "Tonmeister" en el Conservatorio Superior y la Universidad Técnica de Berlín / Alemania (UdK Berlin), estudios universitarios que proporcionan amplios conocimientos tanto musicales como técnicos.

El estudio de grabación Cable musical se fundó en 1995, centrando su actividad desde sus inicios en la grabación de música clásica. Los músicos han valorado siempre el gran trabajo como productor musical, además de cómo ingeniero de sonido.

En estas dos décadas ha grabado con algunas de las orquestas más importantes de España (ONE, Orquesta de Valencia, Orquesta Nacional de Catalunya, Orquesta de la Comunidad Valenciana, ORCAM, JOGV, JORCAM...), pero también numerosas formaciones de música de cámara y solistas.

Peter Prukl nació en Austria, vivió en Sudáfrica durante 3 décadas y se asentó en España en 2008. Trabaja desde hace más de 20 años como productor y realizador en la producción de audiovisuales, la mayoría para emisión (reportajes, series de documentales, series de drama, programas educativos, etc).

Además, ha realizado y producido un gran número de vídeos y audiovisuales para empresas, grabaciones de conciertos, publicidad y videoclips etc. Ha colaborado con Cable musical en varias producciones en los últimos años, incluyendo grabaciones en vivo (Orquesta JORCAM) y vídeos artísticos de promoción de músicos (Marcos Díaz).

Documentación

Asimismo, se trabaja en varios estudios acerca de la obra, de los autores y de la nueva producción. Estos trabajos se incorporarán a la futura edición del DVD:

Nacho de Paz: La perspectiva musical

Paco Mir: El desarrollo escénico

Juan Sanz: Un apunte sobre la visualidad del género

Alberto Honrado: La recepción pública

Alberto González Lapuente: "Pérez" en el tiempo y el espacio