
Enrique Mejías García: *Offenbach, compositor de zarzuelas*. Madrid: ICCMU (Colección Música Hispana. Textos. Estudios nº24), 2022 (507 págs.)

Reviewed by **Antje Dreyer**, Leuphana Universität Lüneburg, E-Mail: antje-dreyer@web.de

<https://doi.org/10.1515/iber-2022-2014>

Enrique Mejías García se dedica en la obra por reseñar a un compositor que se puede considerar un sujeto transnacional paradigmático en su vida y creación artística: Jacques Offenbach. A través de este compositor y la adaptación de su obra para los escenarios españoles, una producción altamente diversificada en sus formas y funciones, ofrece con su estudio una profunda al igual que crítica introspectiva en el teatro musical español de la segunda mitad del siglo XIX y de inicios del XX.

El interés en la investigación por Offenbach y su obra, sobre todo en Alemania y Francia, ha vuelto a ganar fuerza durante los últimos años, especialmente en el contexto de su 200º aniversario de su nacimiento en 2019. Así, únicamente en ese año se publicaron diversos estudios, entre ellos un conjunto de análisis sobre la obra de Offenbach (Grün et al. 2019) que reúne perspectivas tanto sobre su estética, sobre la postura política crítica de sus obras al igual que sobre la recepción de Offenbach, o diversos trabajos biográficos (Biojout 2019, Jacob

2019). Entre estos, cabe destacar un retrato del artista que lo califica como europeo (Schwarz 2019). Además, un año antes, Hawig y Riemer (2018) publican un amplio estudio sobre las Offenbaquiadas, innovador en su visión discursiva sobre el teatro musical del compositor. Todos estos estudios enmarcan la visión de Offenbach y su creación que Enrique Mejías García ofrece en su tesis doctoral, inscribiéndose así en este universo reactivado de investigación, que se caracteriza por un ímpetu analítico de carácter innovador, crítico y reflexivo. Es más aún, el estudio de Mejías García sobresale en este contexto investigativo, ya que ofrece una perspectiva hasta ahora única sobre el compositor y su creación: el autor demuestra innegablemente la importancia de los estudios transculturales para el análisis no solo de la obra de un compositor específico como Offenbach, sino también para la comprensión de la cultura y los escenarios de una nación, en este caso de España y la creación zarzuelista desde la segunda mitad del siglo XIX hasta inicios del siglo XX.

No solo por la provocación obvia en el título, sino también con vistas a la posible expectativa de una obra estrictamente concentrada en el compositor, el lector del estudio será sorprendido. Offenbach, comúnmente conocido como compositor de operetas, se califica aquí como “compositor de zarzuelas”. La provocación es programática a lo largo de las 507 páginas. Con su diversificada perspectiva analítica sobre el compositor alemán, naturalizado francés, en las tablas españolas, el investigador cuestiona la taxonomía tradicional de la investigación de la zarzuela, tal y como ha sido expuesta por antonomasia por Emilio Casares Rodicio, entre otros, en numerosas ocasiones. Mejías García postula que la zarzuela no se debería entender como género estrictamente nacional. A lo largo de diez capítulos, divididos en tres etapas cronológicas, analiza diferentes facetas en la obra de Offenbach y su impacto en los escenarios españoles. Demuestra más de una vez que la adaptación al castellano de la obra escénica de Offenbach constituye un capítulo trascendental de la historia de la zarzuela decimonónica que comprende y se sitúa en el marco del género de la opereta europea.

En los tres capítulos iniciales de su estudio, Mejías García se concentra en las primeras apariciones de obras offenbáquicas en los escenarios españoles a partir del año 1855 hasta la Gloriosa. Contextualiza su análisis estructural y semiótico, por ejemplo, de *Los dos ciegos* de Barbieri en un estudio de la recepción contemporánea, cuestionando especialmente el papel del teatro musical en el discurso político. Demuestra a través de un estudio de los recorridos de compañías líricas francesas por la península que España entonces no solo es un gran consumidor del teatro francés, sino que existe una “sincronización ideológica y estética entre ambas escenas del teatro musical parisino y madrileño” (83). Las operetas de Offenbach, tales como *Les Deux Aveugles*, *Tromb-Al-Ca-Zar*, *Orphée aux Enfers* o

La Vie parisienne tienen un impacto importante en el desarrollo de la zarzuela y de los escenarios líricos españoles –a pesar de la barrera del idioma y los precios entonces todavía altos de los espectáculos–, al ofrecer una visión moderna, tal vez socialmente incluso atrevida a los espectadores. Además, Mejías García comprende la recurrencia de operetas de Offenbach en la temporada de carnaval previa a la revolución como heraldos significativos de este acontecimiento y de la actitud escapista del público. Culmina esta primera parte de su estudio con una visión sobre la censura teatral isabelina, tomando como ejemplos las adaptaciones *Los dioses del Olimpo* y *La gran duquesa de Gerolstein*. Visualiza por excelencia la arbitrariedad del sistema de la censura, al igual que la historia de las modificaciones en las obras a lo largo de su presencia en España.

La segunda fase de la presencia de Offenbach en los escenarios españoles se estudia en los capítulos 4 a 6, que se concentran en la fase postrevolucionaria y en el Sexenio Democrático. A través de numerosas adaptaciones del repertorio de Offenbach se emprende un análisis altamente diversificado: la zarzuela-pastiche, que se desarrolla desde la práctica adaptiva de los Bufos Arderius, sirve a Mejías García para acercarse al sentido político-progresista de la música de Offenbach y su alcance en los escenarios madrileños, analizando entre otros aspectos la capacidad política de la imagen de la mujer expuesta en tales obras. En este contexto, el investigador comprende el cancan como signo de moda que evidencia la ruptura con el régimen anterior. De las numerosas conclusiones que saca de su análisis, queremos destacar su afirmación de que las adaptaciones de las composiciones de Offenbach en el repertorio de los Bufos Arderius se tienen que considerar como partituras propiamente originales, de condiciones iguales, y no como meras copias de menor significado. La omnipresencia que el investigador adscribe a Offenbach en Madrid se manifiesta también en las numerosas versiones españolas de *Barbe-bleue*. A través de este ejemplo, por un lado, el lector gana una introspectiva única en la competencia directa, una “rivalidad legendaria” (195) de dos empresarios importantes –Salas y Arderius– que se enriquece con ayuda de testimonios diversos de la prensa, teniendo en cuenta cuestiones de derechos de autor al igual que responsabilidades editoriales. Por otro lado, Mejías García despliega el amplio universo intertextual que resulta del éxito de la primera adaptación, de 1869, con sus efectos de la recepción en el imaginario colectivo y una recepción internacional subordinada. Al analizar la visita de Offenbach en Madrid en 1870 y su presencia en el contexto de la representación de *Los brigantes*, el investigador se ve ante el desafío de la escasa documentación de la misma. Su impresionante búsqueda de la más mínima huella del compositor en los espacios madrileños al igual que el grado de detalle de su análisis, sin embargo, revelan importantes nociones sobre las españoladas en la obra original *Les brigands* en comparación con su adaptación española y

abren el debate imprescindible sobre la fidelidad de traducciones y la creatividad necesaria en la adaptación transnacional.

En la tercera y última parte de su estudio, Enrique Mejías García ilumina “los ‘tiempos’ bobos de la Restauración”. Para describir el carácter transnacional de la obra de Offenbach, el investigador documenta y analiza la representación del repertorio de Offenbach por compañías italianas en España. El éxito de las obras en el repertorio de estas compañías reside sobre todo en el carácter bufo de las piezas que coincide con la creciente erotización de los espectáculos desde finales del siglo XIX. Mejías García demuestra en este contexto que ya a inicios del siglo XX Offenbach se califica como compositor canónico, gracias al carácter siempre joven de su música. En una digresión ofrece, además, una lectura a favor del rotundo cosmopolitismo de la zarzuela como género recibido en Italia. Con vistas a la labor de las compañías españolas en la fase de la Restauración, Mejías García estudia la relación de las zarzuelas de gran espectáculo con la escena teatral parisina, particularmente con la obra de Jacques Offenbach. En este contexto, se concentra en la opereta científica, inspirada en las obras de Jules Verne, tomando como ejemplo *El doctor Ox*, que se puede valorar como adaptación poco exitosa. Asimismo, en contraste, Mejías García resalta las adaptaciones de obras Offenbachianas para el teatro por horas, especialmente para el Teatro Eslava. Su análisis de las condiciones productivas, de las maneras y efectos de las adaptaciones, de las especificidades del lugar de la representación y de la recepción permite una introspectiva de enfoque pluridisciplinar en esta cultura de ocio de masas, teniendo en cuenta desde las partituras contagiosas y los argumentos carnavalescos hasta las visualizaciones femeninas casi pornográficas a través del cancan. Con su capítulo final, Mejías García da incluso el paso al género operístico, discutiendo entre otros aspectos las diferentes versiones de la ópera *Los cuentos de Hoffmann*, que en los escenarios españoles se ha ofrecido como “opereta fantástica” al público.

Quien espera un simple estudio biográfico sobre Offenbach, lo buscará en vano en este volumen. El lector, sin embargo, encuentra en él mucho más: con *Offenbach, compositor de zarzuelas*, Mejías García presenta un recorrido tan plurifacético como pluridisciplinar por la obra de Offenbach, su adaptación al y su recepción en el teatro musical español. A lo largo de los diez capítulos altamente reveladores, el investigador tiene en consideración música, texto, escenificación, las condiciones de la producción, el contexto de la recepción, el compromiso político de las obras, y cuestiones de autoría, entre otros aspectos. El autor comparte con el lector su rico conocimiento tanto de la época como de las referencias nacionales y transnacionales del teatro musical. Su análisis profundo y sus conclusiones reflexivas destacan por su alto grado de detalle, y sobre todo las numerosas fuentes primarias de carácter diverso sirven de muestra para las

hipótesis del investigar. El autor maneja desafíos como la (en casos) escasa documentación, el material denso y el enfoque pluridisciplinar con tanta facilidad y elegancia, de modo que podemos valorar su obra como un verdadero diamante en la investigación sobre la zarzuela y sobre Offenbach.

Por ello, a nuestro parecer, el estudio de Mejías García resalta no solo entre los estudios del compositor Offenbach, sino también y sobre todo entre los estudios sobre la zarzuela de los últimos años, tal vez incluso décadas: Su visión analítica impactada por enfoques teóricos innovadores, su disposición de cuestionar esquemas tradicionales y su deseo de integrar la creación teatro-musical de la península en un universo transnacional europeo ofrece nuevas vías valiosas para los estudios de la zarzuela, vista como opereta. Al igual que en sus trabajos previos, pero sobre todo con este estudio destacable, Enrique Mejías García se hace un nombre como uno de los investigadores claves que en la actualidad influye de manera significativa en una renovación cada vez más perceptible en los estudios de la zarzuela, renovación que podemos calificar como *transnational critical turn*. Tanto para quienes quieran adentrarse y profundizar en el universo del teatro musical español como para quienes busquen impulsos innovadores para sus investigaciones en este fértil género, la obra de Mejías García es una guía ineludible cuya lectura recomendamos sin reservas.

Bibliografía

- Biojout, Jean-Philippe (2019): *Jacques Offenbach*. Paris: Bleu nuit.
- Hawig, Peter/Riemer, Anatol Stefan (2018): *Musiktheater als Gesellschaftssatire. Die Offenbach-Aden und ihr Kontext*. Fernwald: Musikverlag Burkhard Muth.
- Grün, Alexander/Riemer, Anatol Stefan/Schwarz, Ralf-Olivier (2019): *Der ‚andere‘ Offenbach: Bericht über das Internationale Symposium anlässlich des 200. Geburtstages von Jacques Offenbach in der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main am 18. und 19. Oktober 2018*. Köln: Dohr.
- Jacob, Walter (2019): *Offenbach*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Kaufmann, Jacobo (2007): *Jacques Offenbach en España, Italia y Portugal*. Zaragoza: Libros Certeza.
- Schwarz, Ralf-Olivier (2019): *Jacques Offenbach. Ein europäisches Porträt*. Wien, Köln, Weimar: Böhlau.