

LUIS POYO

MUSICALES

LOS 50 MEJORES ESPECTÁCULOS
DE BROADWAY

LOS 50 MEJORES ESPECTÁCULOS DE BROADWAY

MUSICALES

LOS 50 MEJORES ESPECTÁCULOS DE BROADWAY

Luis Poyo

© Luis Poyo, 2021

© Editorial Planeta, S. A., 2021

Lunwerk es un sello editorial de Editorial Planeta, S. A.

Avenida Diagonal, 662-664 - 08034 Barcelona

Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 17 - 28027 Madrid

lunwerk@lunwerk.com

www.lunwerk.com

www.instagram.com/lunwerk

www.facebook.com/lunwerk

www.twitter.com/Lunwerlibros

Diseño de la cubierta: Lookatcia

Fotografía de la cubierta: © schalkm/iStock

Creación y realización: Lunwerk, 2021

Primera edición: mayo de 2021

ISBN: 978-84-18260-70-4

Depósito legal: B. 3.052-2021

Imprime: Talleres Gráficos Soler

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Impreso en España

El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre de cloro y está calificado como papel ecológico.

ÍNDICE

Introducción • 8

REVOLUCIONARIOS • 11

Show Boat • 13
Porgy and Bess • 17
Oklahoma! • 21
West Side Story • 25
Cabaret • 29
Hair • 33
Company • 37
A Chorus Line • 41
Rent • 45
Hamilton • 49

CLÁSICOS • 53

Anything Goes • 55
South Pacific • 59
Kiss Me, Kate • 63
Guys and Dolls • 67
El rey y yo • 71
My Fair Lady • 75
Gypsy • 79
Sonrisas y lágrimas • 83
Hello, Dolly! • 87
El violinista en el tejado • 91
El hombre de la Mancha • 95
Sweet Charity • 99

TAQUILLAZOS • 103

Chicago • 105
Cats • 109
Los miserables • 113
El fantasma de la ópera • 117
Miss Saigon • 121
El rey león • 125

Mamma Mia! • 129
Los productores • 133
Wicked • 137
The Book of Mormon • 141

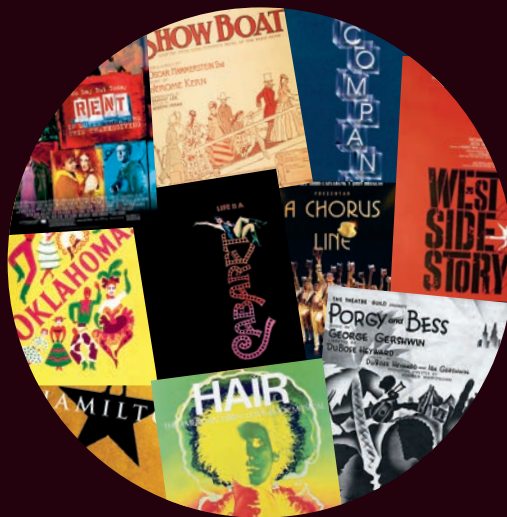
CON VOZ PROPIA • 145

Follies • 147
Jesucristo Superstar • 151
Evita • 155
Sweeney Todd • 159
Nine • 163
Casi normales • 167
Dear Evan Hansen • 171

VIVA EL ESPECTÁCULO • 175

Grease • 177
Annie • 181
La calle 42 • 185
La jaula de las locas • 189
Sunset Boulevard • 193
Titanic • 197
Ragtime • 201
Hairspray • 205
Spamalot • 209
Billy Elliot • 213
Un americano en París • 217

Obras ganadoras del premio Tony al mejor musical • 221
Musicales ganadores del premio Pulitzer de teatro • 221
Índice alfabético • 222
Índice cronológico • 223
Índice de términos de Broadway • 224
Bibliografía • 225
Créditos de las imágenes • 227
Agradecimientos • 228
Sobre el autor • 231

Show Boat
Porgy and Bess
Oklahoma!
West Side Story
Cabaret
Hair
Company
A Chorus Line
Rent
Hamilton

REVOLUCIONARIOS

Estos musicales hicieron historia. Pusieron los cimientos del género tal y como lo conocemos hoy, o variaron su rumbo gracias a innovaciones temáticas, conceptuales o formales. Su estreno marcó un antes y un después en la evolución del teatro musical.

Noventa años separan **Show Boat** de **Hamilton**, pero ambos revolucionaron Broadway a su manera. Esta es la crónica de casi un siglo de hitos teatrales.

FLORENZ ZIEGFELD

PRESENTS

SHOW BOAT

ADAPTED FROM EDNA FERBER'S NOVEL OF THE SAME NAME

BOOK & LYRICS BY

OSCAR HAMMERSTEIN 2nd

MUSIC BY

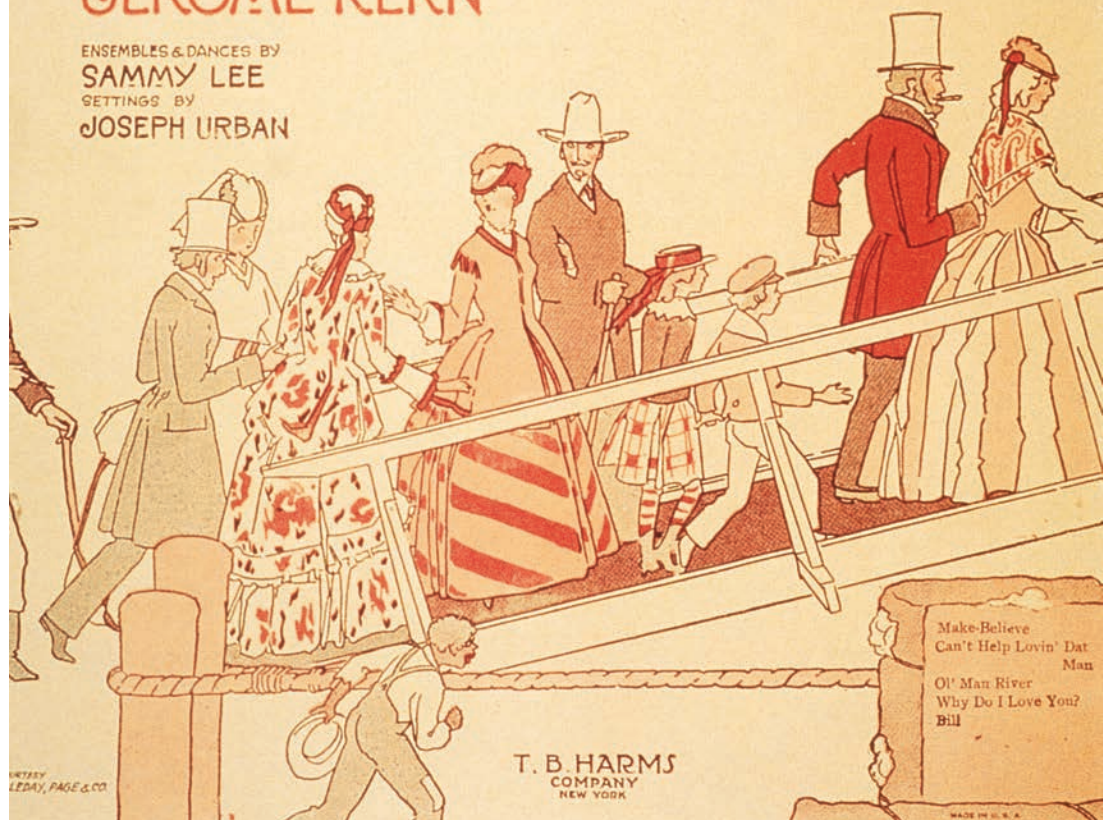
JEROME KERN

ENSEMBLES & DANCES BY

SAMMY LEE

SETTINGS BY

JOSEPH URBAN

Make-Believe
Can't Help Lovin' Dat
Man
Ol' Man River
Why Do I Love You?
Bill

T. B. HARMS
COMPANY
NEW YORK

DESIGNED BY
LEDAY, PAGE & CO.

MADE IN U. S. A.

SHOW BOAT

- 1927 -

«Ol' man river, dat ol' man river...»

«El viejo río, ese viejo río...»

(Oscar Hammerstein II) *Ol' Man River*, acto I

Esta historia comienza lejos de Broadway, en el profundo sur de Estados Unidos. A finales del siglo XIX, sobre las aguas del río Misisipi hacen furor unas enormes barcas a vapor en las que se representan espectáculos. Es una imagen mil veces recreada en el cine, que nos traslada de inmediato al ambiente sureño de clásicos como *Las aventuras de Tom Sawyer* o *Lo que el viento se llevó*. Esos teatros flotantes, llamados «show-boats», impresionan desde lejos con sus grandes ruedas de madera y su colorista decoración de cubierta. De ellos tomará su nombre esta obra que será clave para la evolución posterior del musical norteamericano y, por extensión, del musical a secas.

Show Boat se basa en una novela de la escritora estadounidense Edna Ferber, ambientada en uno de esos barcos-espectáculo: el *Cotton*

Blossom. La obra narra cómo van cambiando las vidas de sus pasajeros a lo largo de cuarenta años, entre 1887 y 1927. Los protagonistas del musical son Magnolia, la hija del capitán, que sueña con ser actriz, y Gaylord Ravenal, un apuesto jugador profesional. Ambos se enamoran y se casan a bordo, pero el matrimonio, del que nace la pequeña Kim, fracasa por los problemas con el juego de Gaylord. Arruinada y abandonada por su marido, Magnolia logra rehacer su vida pese a las dificultades y cumple su sueño de triunfar en los escenarios de Broadway junto con su hija. Al final de la obra perdona a Gaylord, y los tres se reencuentran a bordo del *Cotton Blossom*, el mismo lugar donde todo empezó cuatro décadas antes. Los años pasan, las vidas cambian, pero el Misisipi sigue ahí. El otro gran personaje del musical es la desafortunada Julie,

FICHA

Título original:

Show Boat

Lugar y tiempo:

Natchez (Misisipi) y Chicago (Illinois), entre 1887 y 1927

Basado en: *Show Boat*, novela de Edna Ferber (1926)

Estreno en Nueva York: 27 de diciembre de 1927; teatro Ziegfeld

Estreno en Londres:

3 de mayo de 1928; Theatre Royal, Drury Lane

Personajes principales:

Gaylord Ravenal, Magnolia, Julie, Steve, Cap'n Andy, Parthy Ann Hawks, Joe, Queenie

Canciones destacadas:

Cotton Blossom, *Make Believe*, *Ol' Man River*, *Can't Help Lovin' Dat Man*,

Life Upon the Wicked Stage, *You Are Love, Why Do I Love You?*, *Bill, Dance Away the Night*, *Kim's Charleston*

Música: Jerome Kern

Letras: Oscar Hammerstein II

Libreto: Oscar Hammerstein II

Dirección: Zeke Colvan y Oscar Hammerstein II

Coreografía: Sammy Lee

Representaciones

en Broadway: 572 (1927-1929)

Revivals en Broadway: 6 (1932, 1946, 1948, 1954, 1983, 1994)

Premios Tony: 5 (1995)

Película: Harry A. Pollard, 1929; James Whale, 1936; George Sidney, 1951

TE GUSTARÁ SI... eres un fan *gourmet* de los musicales que aprecia especialmente el aroma añejo de los clásicos que nunca pasan de moda. Para espectadores comprometidos que buscan algo más que brillantina y claqué.

PARA DISFRUTAR EN CASA

Para apreciar la música de **Show Boat** en todo su esplendor, nada mejor que la grabación completa del musical realizada en estudio en 1988 (3 CD, EMI Records), con Frederica von Stade, Jerry Hadley y Teresa Stratas en los papeles principales. También recomendable es el disco del *revival* de 1994 (CD, Livent/BMG); grabado tras el estreno en Toronto (Canadá) y antes de viajar a Broadway, incluye las voces de Rebecca Luker, Mark Jacoby, Michel Bell y Lonette McKee.

.....

la cantante del barco, una mujer mulata casada con un hombre blanco, algo ilegal por aquel entonces en los estados del Sur. Julie oculta su condición racial, pero cuando su secreto sale a la luz, se ve forzada a abandonar el *Cotton Blossom* y se vuelve alcohólica.

El estreno de **Show Boat** fue revolucionario porque demostró que el teatro musical podía ofrecer mucho más que ligeras comedias con aires de revista. Cuando el 27 de diciembre de 1927 se levantó el telón del teatro Ziegfeld de Nueva York, la sorpresa fue mayúscula: en lugar del habitual coro de bailarinas, los espectadores se encontraron con el canto lastimoso de los empobrecidos estibadores negros del Misisipi. Un comienzo inédito que anticipaba lo que vendría a continuación. Como hemos visto, la obra aborda temas controvertidos, como los prejuicios raciales, el mestizaje o los fracasos matrimoniales, e incluía a actores negros plenamente integrados con el resto del reparto, algunos de ellos en papeles protagonistas. Toda una rareza en las producciones teatrales de aquellos años.

Pero la revolución de **Show Boat** no se limitó a la seriedad de los temas que trata. También la estructura del musical es innovadora al integrar la música y la coreografía en la historia que narra. De esta forma, la trama no solo avanza a través del libreto, sino también mediante las canciones y los números de baile. Esto es algo muy común

en cualquier musical actual, pero no siempre esos tres elementos conformaron una unidad dramática coherente.

El responsable de este «invento» fue Oscar Hammerstein II, autor del libreto y las letras de **Show Boat**. Nacido en una familia neoyorquina con hondas raíces teatrales —su abuelo, el primer Oscar Hammerstein, fue un exitoso productor de ópera—, dedicó los primeros años de su carrera a escribir libretos para operetas. Pero es su etapa junto con el compositor Richard Rodgers, entre 1943 y 1960, la que le otorga un lugar ilustre en el olimpo de Broadway. En esas obras, como **Oklahoma!** o *Carousel*, Hammerstein perfecciona el tipo de musical integrado y socialmente comprometido ensayado en **Show Boat**. Gran parte del éxito imperecedero de **Show Boat** se debe a su música, obra maestra de otro nombre clave: Jerome Kern. Prolífico autor de más de setecientas canciones, Kern trabajó con los mejores letristas de su época y logró éxitos tanto en Broadway como en Hollywood. Para este musical creó una partitura grandiosa, mezcla de estilos, que combina referencias a la música tradicional afroamericana —la soberbia *Ol' Man River*— con guiños a la opereta, como *Make Believe*. Tampoco faltan baladas clásicas, como *Can't Help Lovin' Dat Man*, o números corales cómicos, como *Life Upon the Wicked Stage*.

Cada vez que **Show Boat** ha regresado a los escenarios de Broadway, lo ha hecho con cambios en el libreto, en un intento de adecuar la historia a las sensibilidades cambiantes de cada época. Pese a todo, la obra sigue manteniendo el favor del público, como demuestra el éxito del aclamado *revival* dirigido por Harold Prince en 1994, que prácticamente dobló el número de

representaciones de la producción original. En cuanto al cine, la adaptación más recordada es la dirigida en 1951 por George Sidney para la MGM. Rodada en Technicolor y protagonizada por Kathryn Grayson, Ava Gardner y Howard Keel, en España se tituló *Magnolía*. Era la tercera película que se basaba en el musical, tras las versiones de 1929 y 1936.

DICCIONARIO DE BROADWAY

BROADWAY. Decir Broadway es decir espectáculo, música, baile, luces de neón... Pocos términos evocan mejor la magia del teatro musical. Pero, exactamente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Broadway? Hay varias respuestas posibles. Broadway es, por supuesto, la avenida más larga de Nueva York. Atraviesa Manhattan de sur a norte, antes de saltar al Bronx y extenderse, ya fuera de la ciudad, a lo largo del río Hudson. El tramo más próximo a Times Square acoge el distrito teatral de la ciudad, que se denomina también Broadway. Lo conforman un total de 41 teatros, que se localizan, de oeste a este, entre las avenidas Octava y Sexta, y de norte a sur, entre las calles Cincuenta y cuatro y Cuarenta y uno. Para que un local sea oficialmente considerado un teatro «de Broadway» debe tener un aforo mínimo de 499 localidades y ofrecer producciones de primer nivel. Por último, para complicarlo todo aún más, hay un teatro concreto en Broadway que se llama, precisamente, teatro Broadway. En él se han estrenado grandes musicales como **Gypsy** o **Miss Saigon**. Está en el número 1681 de la avenida Broadway. Vaya lío.

THE THEATRE GUILD PRESENTS

PORGY and BESS

MUSIC BY

GEORGE GERSHWIN

LIBRETTO BY

DUBOSE HEYWARD

LYRICS BY

DUBOSE HEYWARD and IRA GERSHWIN

PRODUCTION DIRECTED BY

ROUBEN MAMOULIAN

GERSHWIN PUBLISHING CORP.
RKO BLDG. NEW YORK N.Y.
CHAPPELL & CO. INC.
SOLE SELLING AGENT
MADE IN U.S.A.

PORGY AND BESS

- 1935 -

«Summertime, and the living is easy...»

«Es verano, y la vida es fácil...»

(DuBose Heyward – Ira Gershwin) *Summertime*, acto I

¿Un musical disfrazado de ópera? ¿O una ópera que, en el fondo, es un musical? La controversia sigue ahí, sin resolverse, casi noventa años después de su estreno. *Porgy and Bess* vuelve regularmente a los escenarios de Broadway, pero al mismo tiempo nunca ha desaparecido del repertorio de compañías operísticas de todo el mundo. Muchos, de hecho, la consideran la gran ópera estadounidense. Quizá la etiqueta sea lo de menos, ya que tanto la ópera como el musical son, en esencia, lo mismo: teatro cantado representado sobre un escenario.

Este libro habla de musicales y, por tanto, considera *Porgy and Bess* desde esa perspectiva: como un musical que tiene notables semejanzas con una ópera. ¿Cuáles son esos elementos comunes? En primer lugar, la obra está cantada de principio a fin, incluidos los diálogos entre

los personajes. Las arias individuales se alternan con coros y recitativos. Eso lo diferencia del musical tradicional de Broadway, donde los números musicales suelen estar precedidos de escenas habladas. En segundo lugar, la dificultad técnica de la partitura exige la presencia de cantantes líricos en el reparto —sopranos, tenores, barítonos—, al igual que en la ópera. Por último, narra una historia trágica y poderosa, un sello inconfundible de las grandes óperas, y se aleja del tono ligero predominante en las comedias del Broadway clásico.

El musical se basa en la obra de teatro *Porgy*, estrenada en 1927, que a su vez era una adaptación de la novela del mismo nombre publicada por el escritor estadounidense DuBose Heyward. El propio autor creó la versión teatral junto con su mujer, Dorothy, y años después sería

FICHA

Título original:

Porgy and Bess

Lugar y tiempo: Catfish Row y Kittawah Island, en Charleston (Carolina del Sur), en la década de los treinta

Basado en: *Porgy*, obra teatral (1927) y novela (1924) de DuBose Heyward

Estreno en Nueva York:

10 de octubre de 1935; teatro Alvin

Estreno en Londres:

9 de octubre de 1952; teatro Stoll

Personajes principales:

Porgy, Bess, Sportin' Life, Crown, Clara, Serena, Jake, Mariah

Canciones destacadas:

Summertime, *A Woman is a Sometime Thing*, *My Man's*

Gone Now, I Got Plenty O' Nuttin', *Bess, You Is My Woman Now*, *Oh I Can't Sit Down*, *It Ain't Necessarily So*, *I Loves You Porgy*, *A Red Headed Woman*, *Where's My Bess*, *I'm On My Way*

Música: George Gershwin

Letras: DuBose Heyward e Ira Gershwin

Libreto: DuBose Heyward

Dirección: Rouben Mamoulian

Representaciones en Broadway:

124 (1935-1936)

Revivals en Broadway:

7 (1942, 1943, 1944, 1953, 1977, 1983, 2012)

Premios Tony:

1 (1977); 2 (2012)

Película: Otto Preminger, 1959

TE GUSTARÁ SI... te emocionas con los melodramas intensos y los finales amargos de las grandes óperas de la historia. Para melómanos de mente abierta que rechazan las etiquetas. Recomendado para aficionados a la música negra en todas sus variantes y, en general, para cualquier amante de la buena música. ¿Cómo podría alguien no rendirse ante esta obra maestra del siglo xx?

PARA DISFRUTAR EN CASA

Se podría dedicar un libro entero a analizar las diferentes versiones en disco de **Porgy and Bess** y probablemente no alcanzaríamos un consenso sobre cuál es la grabación definitiva. Baste aquí, por tanto, con mencionar algunas de las más accesibles para el aficionado español. La versión del festival de Glyndebourne de 1989 (3 CD, EMI Classics), dirigida por Simon Rattle, ofrece las voces de Cynthia Haymon y Willard White. Muy recomendable es la grabación del montaje del Met de Nueva York en 2019 (3 CD, The Metropolitan Opera), protagonizado por Eric Roberts y Angel Blue, bajo la dirección de David Robertson. Y habrá quien afirme que el disco de estudio de 1963 (CD, RCA) con la diva Leontyne Price como Bess o la versión de 1977 de la Houston Grand Opera (3 CD, Sony Classical) son insuperables. Finalmente, para quien prefiera unas interpretaciones menos operísticas y más próximas al sonido *made in Broadway*, su mejor opción es el disco con el reparto del *revival* de 2012 (2 CD, PS Classics), con Audra McDonald y Norm Lewis.

.....

el responsable de las letras y el libreto de **Porgy and Bess**. La historia nos sumerge en una empobrecida comunidad afroamericana de Carolina del Sur y se centra en las andanzas de Porgy, un mendigo inválido que malvive en los suburbios de Charleston. Enamorado de Bess, tratará de salvarla del maltrato al que la someten su posesivo novio, el violento Crown, y un traficante apodado Sportin' Life.

El estreno de **Porgy and Bess** fue revolucionario porque, por primera vez, convertía en protagonistas de una ópera a personajes afroamericanos en ambientes marginales. Más aún, siguiendo la senda marcada por **Show Boat**, el reparto lo formaban en su totalidad actores y cantantes negros, que lucharon públicamente contra la segregación que sufría en aquella época la población de color. Pese a ello, el musical generó controversia dentro de la propia comunidad afroamericana. Para algunos, el libreto era racista, ya que presentaba a los personajes bajo el prisma de estereotipos raciales negativos. Otros negaban que la obra fuera auténticamente afroamericana y acusaban a sus autores —todos ellos blancos

y de ascendencia judía— de apropiarse de una cultura a la que no pertenecían.

Lo que nadie puede negar es que la música de **Porgy and Bess** bebe directamente del folclore tradicional afroamericano, con influencias del jazz, el blues y los espirituales negros. Esa variedad de estilos, combinados con elementos de la música clásica, como una rica orquestación sinfónica o los rasgos operísticos ya mencionados, convierten a esta obra en una pieza única. Esa perfecta fusión entre lo clásico y lo popular fue una de las señas de identidad que marcaron la carrera del autor de la partitura: el pianista y compositor George Gershwin. Para **Porgy and Bess**, Gershwin escribió uno de sus temas inmortales, *Summertime*, que aparece varias veces a lo largo de la obra, la primera de ellas como una canción de cuna con la que el personaje de Clara arrulla a su bebé. Sería interminable enumerar la lista completa de artistas que han versionado este clásico. Billie Holiday lo llevó a las listas de éxitos poco después del estreno del musical. Luego lo harían suyo Janis Joplin, Mahalia Jackson, Peggy Lee, Miles Davis,

Nina Simone, Paul McCartney, James Brown o Kiri Te Kanawa.

Además de **Porgy and Bess**, del brillante talento de Gershwin nacieron tanto composiciones sinfónicas (*Rhapsody in Blue*, *Un americano en París*) como obras para Broadway (*Lady Be Good*, *Girl Crazy*, *Of Thee I Sing*), de las que saldrían éxitos popularizados por *crooners* y músicos de jazz, como *I Got Rhythm*, *Embraceable You*, *Fascinating Rhythm* o *But Not For Me*. En estos trabajos para el teatro formó equipo con su hermano Ira, autor de las letras. Nunca sabremos hasta dónde podría haber llegado su carrera de no haberla truncado un tumor cerebral cuando estaba a punto de cumplir treinta y nueve años. Tras su muerte, la enorme popularidad de su obra la demuestran ejemplos como el ya mencionado **Un americano en París**, que pasó de ballet a película en 1951 y luego a musical de Broadway en 2014, o los espectáculos contruidos a partir de sus éxitos más reconocibles: *My One and Only* (1983), *Crazy for You* (1992) y *Nice Work if You Can Get It* (2012).

En cuanto al legado de **Porgy and Bess**, nunca ha perdido el favor del público. El aclamado montaje del Metropolitan Opera de Nueva York en 2019 se retransmitió en directo a cines de todo el mundo. Y en Broadway es el musical que más veces se ha repuesto, hasta en siete ocasiones, la última en 2012. En los últimos años, directores teatrales como Trevor Nunn o Diane Paulus han aportado nuevos enfoques a la obra, poniendo el acento en la historia y sus personajes, y dejando en un segundo plano la dimensión lírica. La versión cinematográfica, estrenada por Columbia en 1959, fue dirigida por Otto Preminger, con Sidney Poitier, Dorothy Dandridge y Sammy Davis Jr. en los papeles principales. El guion, obra de N. Richard Nash, substituyó los recitativos operísticos por diálogos hablados. La película ganó el Óscar a la mejor banda sonora en 1960.

Otros musicales que han dado el salto de Broadway a los teatros de ópera son *Carousel* (Rodgers y Hammerstein, 1945), *Candide* (Bernstein, 1956) o **Sweeney Todd** (Sondheim, 1979).

DICCIONARIO DE BROADWAY

OVERTURE. *La obertura es generalmente lo primero que escuchamos cuando acudimos a un musical, una ópera o un ballet, antes de que se levante el telón. Es la pieza orquestal que abre la obra, de ahí su nombre, y habitualmente se construye con fragmentos de las principales melodías que conforman el espectáculo. La mayoría de los musicales clásicos empiezan con una obertura, pero hay otros que carecen de ella y comienzan directamente con la primera escena dramática. Casi ninguna obra de Sondheim cuenta con una obertura al uso, ni tampoco éxitos posteriores como Rent o Hamilton.*

