

CUADERNO DIDÁCTICO

TEATRO MUSICAL DE CÁMARA

Música

Antonio Literes (1673–1747)

Edición crítica

Raúl Angulo Díaz y Antoni Pons Seguí

Asociación Ars Hispana, Madrid (Próxima publicación)

Nueva producción del Teatro de la Zarzuela
en coproducción con la Fundación Juan March

Los Elementos

(hacia 1718)

ÓPERA ARMÓNICA AL ESTILO ITALIANO EN UN ACTO

Compuesta para el cumpleaños de doña María Ana Sinforosa,
duquesa de Medina de las Torres

Dirección musical y clave

Aarón Zapico

Dirección de escena, escenografía e iluminación

Tomás Muñoz

Funciones escolares:

10, 12 y 16 de abril de 2018, a las 12:00 h.

Funciones abiertas:

14 y 15 de abril de 2018, a las 12:00 h.

9 y 11 de abril de 2018, a las 19:30 h.

La función del miércoles 11 se transmite en directo

por **Radio Clásica de RNE** y en *streaming* a través de www.march.es/directo

La función del día 11 se transmite en directo por **Radio Clásica de RNE** y la del día 14 en diferido por **Catalunya Música**

Las funciones de los días 11 y 15 se transmiten por vídeo a través del **Canal March** y de **Facebook**

EN LA FUNDACIÓN JUAN MARCH
público juvenil a partir de 12 años de edad

ÍNDICE

Introducción	03	Propuesta didáctica	
La obra		Referencias para el profesor	20
<i>Los Elementos</i>	05	Tabla de actividades	21
Personajes	06	Actividades 1–11	22
Argumento	07		
Estructura musical	08	Anexo	
El compositor	09	Listado de palabras del libreto de <i>Los Elementos</i>	53
		Libreto	54
Propuesta escénica		Edición crítica de Raúl Angulo Díaz y Antoni Pons Seguí Texto revisado y ajustado para esta publicación	
<i>El renacimiento de «Los Elementos»</i> por Tomás Muñoz	11	Textos que se incorporan al espectáculo de <i>Los Elementos</i>	61
Ficha artística: Equipo artístico y Reparto	13		
Artífices de la puesta en escena	14		

Propuesta escénica para *Los Elementos*. © Tomás Muñoz

INTRODUCCIÓN

¡Sed todos bienvenidos! Vamos a emprender un viaje que nos revelará dónde se encuentra la música en nuestra vida. Nos daremos cuenta de cómo los sonidos que nos rodean configuran paisajes sonoros de lo más atractivo y diverso. La vida está llena de música. Como inquietos viajeros os invitamos a agudizar vuestros oídos para apreciar todos los sonidos que la naturaleza nos irá descubriendo.

El sentido del oído es un tesoro que nos permite deleitarnos con el mundo que nos rodea y, por tanto, disfrutar de los elementos que lo conforman: Agua, Fuego, Aire, Tierra... Estos son precisamente los protagonistas de la historia que os vamos a contar en la ópera titulada *Los Elementos*, cuya música compuso hace casi 300 años el mallorquín Antonio Literes, uno de los compositores más interesantes y singulares de su época.

Este cuaderno incluye todo lo necesario para que te sumerjas en la historia de *Los Elementos*. Está destinado con especial ilusión a los jóvenes alumnos que vayan a asistir a alguna de las representaciones de la coproducción que el Teatro de la Zarzuela y la Fundación Juan March estrenarán en Madrid en el mes de abril de 2018. Pretende ser una herramienta útil para profesores y público general que quiera acercarse de manera lúdica a la versión de esta curiosa ópera para seis cantantes solistas femeninas y orquesta barroca. Nuestro objetivo es que su contenido sea la llave que abra el interés y la inquietud de los alumnos antes o después de acudir a disfrutar del espectáculo. Encontrarás aquí información sobre el autor, sus personajes y los intérpretes, resumen del argumento, propuesta escénica, actividades... ¡y mucho más!

Deseamos que disfrutes tanto como nosotros en la preparación de esta historia a través de la sugerente simbología del universo que conforman *Los Elementos*. Las actividades de la propuesta didáctica pueden realizarse con libertad en el orden que se desee, en función del nivel y de las necesidades de cada grupo de alumnos. Tú decides la ruta a seguir en ese viaje. Esperamos que disfrutes de la experiencia y que te lleves de vuelta a casa un trocito del mundo que Antonio Literes creó para todos nosotros, su público.

1

LA OBRA

Los Elementos
05

Personajes
06

Argumento
07

Estructura musical
08

El compositor
09

17 / 18

CUADERNOS
DIDÁCTICOS

LA OBRA

LOS ELEMENTOS

La ópera armónica al estilo italiano titulada *Los Elementos*, surgió como un divertimento barroco que Antonio Literes dedicó «a los años de la Excm. Sra. Duquesa de Medina de las Torres, mi señora» —es decir, al cumpleaños de su posible protectora, María Ana Sinforosa, esposa del duque de Medina Sidonia— y que pudo estrenarse hacia 1718, a pesar de que no sabemos ni la fecha exacta, ni el lugar donde tuvo lugar esa primera representación.

En la obra intervienen personajes alegóricos como Aire, Agua, Fuego, Tierra, Tiempo y Aurora, y su música se escribió para una plantilla de orquesta en la que hay violines, violón, «viguelas» y continuo. Pero se desconoce también quién escribió el texto... ¡Son muchas las incógnitas que rodean a esta ópera! Pensemos que, afortunadamente, se conserva su partitura, lo más importante al fin y al cabo teniendo en cuenta que muchísima música de Literes se ha perdido en el transcurso de los siglos. El manuscrito de la partitura de *Los Elementos* se conserva en la Biblioteca Nacional de España en Madrid y tiene 57 páginas.

Pero sí sabemos que el tema de *Los Elementos* estaba muy de moda en su época. Sirvan de ejemplo, *el ballet du roy de Les Éléments* compuesto por André Cardinal Destouches, que se estrenó en París en 1721, o el ballet, también titulado *Les Éléments*, con música de Jean-Féry Rebel, estrenado en 1773.

La verdad es que, a pesar de que en la misma portada de la partitura conservada figure la palabra «ópera», la falta de acción dramática y estatismo de la obra —los personajes no interactúan prácticamente entre sí— hacen pensar que *Los Elementos* parezca más bien de un género más cercano a otras formas escénicas —como la danza, la cantata o el auto sacramental de Calderón de la Barca— que una ópera de estilo italiano. En fin, eran cuestiones que se daban a principios del siglo XVIII en España, donde se entremezclaban el estilo musical hispano del siglo anterior con las novedades italianas y francesas que llegaban a través de extraordinarios músicos y compositores extranjeros contratados por la corte real.

LA OBRA

LOS PERSONAJES

Preparaos para disfrutar de los alardeos de cuatro personajes que encarnan nada menos que a los cuatro Elementos de la Naturaleza: Aire, Agua, Fuego y Tierra. Cada uno se cree mejor que el otro y presume de sus virtudes con tal de ganar el favor de la Aurora, el quinto personaje de la ópera *Los Elementos*, quien gracias al Tiempo, ¡aquí tenemos a nuestro sexto protagonista!, hará que por fin se acabe la noche con la llegada de un nuevo día. Encontramos un «séptimo personaje» de carácter 'colectivo' ya que se trata de un coro. Es el Mundo, representado e interpretado por todos los personajes que en ese momento se encuentren en escena.

Literes cuida muchísimo la música de canta cada personaje. Fijaos especialmente, el día que asistáis a la representación, en las dos piezas que interpreta la Aurora, llenas de delicadeza y hermosura. La primera, un bello lamento («¡Ay, amor!») y la segunda, el bonito villancico («Dormida fatiga») que acompañan el violonchelo y la *viola da gamba*, que eran, por cierto, los instrumentos favoritos de Literes.

El elenco de esta ópera es exclusivamente femenino, ya que todas las partes solistas están escritas para ser cantadas por voces agudas con una tesitura amplia de casi dos octavas. Aunque nos pueda resultar extraño, era una costumbre habitual en el teatro musical de la época de Antonio Literes, independientemente de que los personajes de las obras teatrales fueran masculinos o femeninos. Aquí debajo veréis quiénes son los intérpretes responsables de la versión que escucharemos en vivo muy pronto.

PERSONAJES	VOZ	PERFIL PSICOLÓGICO	INTÉRPRETE
Aire	Soprano	Os invitamos a consultar la tabla de la <i>Actividad n.º 5</i> de este cuaderno, titulada «La música de la Naturaleza», para comprender las diferentes personalidades de los personajes, debido a su gran carga simbólica.	Eugenia Boix
Agua	Soprano		Aurora Peña
Fuego	Mezzosoprano		Marifé Nogales
Tierra	Soprano		Olalla Alemán
Aurora	Soprano		Soledad Cardoso
Tiempo	Soprano		Lucía Martín-Cartón
Mundo	Coro		Todos

LA OBRA ARGUMENTO

¡Atención! En *Los Elementos* vamos a asistir a tres momentos diferenciados que dan pie a toda la trama argumental de la obra: la noche, el comienzo del amanecer y la llegada del Sol. Durante la noche, el Mundo espera con ansiedad que el Sol aparezca por el horizonte y llora su ausencia. Pero al amanecer, el Mundo comienza a animarse y va preparando la celebración. Finalmente, al llegar el Carro del Sol, comienza el alegre festejo. (Fijaos en que hemos numerado los versos del libreto para que podáis localizar fácilmente cada fragmento del que habla nuestro argumento).

Sección primera | LA NOCHE

Al comienzo de la obra, Aire y Tierra se dirigen a los seres del Mundo para que celebren el amanecer. El Mundo (CORO A 4) responde a esta llamada (VERSOS 1-36). Aparecen luego Agua y Fuego, cantando cada uno un recitado y una arieta. Agua dice que hará despertar al mundo vegetal para que anuncie cantando la venida del Sol. Este canto mitigará el horror de la noche con la esperanza del amanecer (VERSOS 37-52). Por su parte, Fuego propone que no sean las verdes plantas las que celebren la llegada del Sol, sino el fuego brillante que tiene el poder de quemarlas (VERSOS 53-69). Agua y Fuego compiten entre sí, pues son Elementos contrarios (VERSOS 70-91). Aire se presenta a sí mismo como sustituto del Sol ausente, ya que con sus soplos aleja la niebla que oscurece el Mundo (VERSOS 92-105). Tierra se opone a la pretensión de Aire, ya que nada puede hacer el Aire para que las flores no se marchiten y se hielan, si le falta al Mundo la luz (VERSOS 106-126). El Mundo (CORO A 4) lamenta la ausencia del Sol (VERSOS 127-130). Aurora responde amorosa al lamento del Mundo (VERSOS 131-139). Aparece entonces Tiempo, que describe cómo todo fallece cuando falta el Sol (VERSOS 140-163). Fuego, ante la ausencia del Sol, se autoproclama el mejor de entre los Elementos, ya que el fuego es similar al Sol (VERSOS 164-177). Aire, Tierra y Agua contestan airosos a la pretensión de Fuego y luchan entre sí (VERSOS 178-197).

Sección segunda | COMIENZO DEL AMANECER

La violenta lucha entre los Elementos no perturba a Tiempo, cuyo curso sigue sin que nada pueda afectarle. Tiempo pide a Aurora que, como precursora del Sol, vaya eliminando la oscuridad de la noche (VERSOS 198-223). Como comienza a amanecer, Tierra describe cómo las frías escarchas desaparecen, las plantas van creciendo, las flores van despidiendo su fragancia y las aves van cantando sus canciones amorosas (versos 224-242). Mundo (CORO A 4) responde pidiendo a las flores y el rocío de la mañana que celebren la llegada del día (VERSOS 243-251). Por su parte, Aire describe cómo las nubes oscuras se van alejando y cómo los jilgueros van imitando con sus cantos amorosos las voces que se escuchan (VERSOS 252-272). Agua, encomendándose a las Musas, canta en honor de Apolo (El Sol) una arieta que mezcla lo militar del clarín con lo dulce del violín (versos 273-293). Aurora va despertando de su letargo (VERSOS 294-314).

Sección tercera | LA LLEGADA DEL SOL

Los cuatro Elementos celebran con júbilo la venida del Sol (VERSOS 315-358). Aire y Tierra piden a los seres del Mundo que le dediquen al Sol sus cánticos (VERSOS 359-370). Ambos Elementos anuncian que ya está llegando el Carro del Sol con estruendo (VERSOS 371-381). El Mundo (CORO A 4) responde solicitando a las aves y las flores que tributen al Sol su canto, sus aromas y colores (VERSOS 382-387). La ópera acaba con un alegre festejo ante la llegada del Sol (VERSOS 388-459).

Texto original de **Raúl Angulo Díaz** y **Antoni Pons Seguí**,
revisado y ajustado para esta publicación.

LA OBRA ESTRUCTURA MUSICAL

N.º	ORDEN DE LOS NÚMEROS	PERSONAJES
Sección primera LA NOCHE		
1	Coplas (<i>Froncosa apacible estancia</i>)	Aire y Tierra
2	Dúo y Recitado (<i>Moradores de estas playas</i>)	Aire y Tierra
3	A 4 (<i>Y así le festejen</i>)	Coro
4	Dúo y A 6 (<i>Pues reverentes</i>)	Aire, Tierra y Coro
5	Recitado (<i>Y al rápido sonido de mi aliento</i>)	Agua
6	Arieta (<i>Olmo apacible que en voz perceptible</i>)	Agua
7	Recitado (<i>Mas si fuese la planta fugitiva</i>)	Fuego
8	Arieta (<i>Fuego encendido</i>)	Fuego
9	Dúo y Recitado (<i>Y pues soy el Agua</i>)	Agua y Fuego
10	Recitado (<i>El Aire soy</i>)	Aire
11	Arieta (<i>Surque halagüeña</i>)	Aire
12	Recitado (<i>No podrá, que en mis senos intrincados</i>)	Tierra
13	Arieta (<i>De flores vestida</i>)	Tierra
14	A 4 (<i>Y en tan triste confusión</i>)	Coro
15	Arieta (<i>Ay, amor</i>)	Aurora
16	Tonada (<i>Sienta, sienta la Tierra</i>)	Tiempo
17	Recitado (<i>Mas en la Noche oscura</i>)	Fuego
18	Arieta (<i>Sedienta de influjos</i>)	Fuego
19	A 3 (<i>Iras fatales</i>)	Aire, Tierra y Agua

N.º	ORDEN DE LOS NÚMEROS	PERSONAJES
Sección segunda COMIENZO DEL AMANECER		
20	Recitado (<i>Y aunque intente la fatiga</i>)	Tiempo
21	Arieta (<i>Risueña el Aurora</i>)	Tiempo
22	Recitado (<i>Y pues la luz del día que amanece</i>)	Tierra
23	Arieta (<i>Rompa la Tierra</i>)	Tierra
24	A 4 con violines (<i>Y sus acordes fragancias</i>)	Coro
25	Recitado (<i>Y pues ya se desvían los vapores</i>)	Aire
26	Arieta (<i>En brazos del Alba</i>)	Aire
27	Recitado (<i>Deidades que en el monte bipartido</i>)	Agua
28	Arieta - A 4 (<i>Suenen los clarines</i>)	Agua y Coro
29	Tonada (<i>Dormida fatiga</i>)	Aurora

Sección tercera LA LLEGADA DEL SOL		
30	Coplas (<i>El noble diamante</i>)	Agua, Tierra, Aire y Fuego
31	A 4 (<i>Y pues Tierra, Agua y Aire</i>)	Coro
32	Recitado (<i>Flores, aves, fuentes, ríos</i>)	Aire y Tierra
33	Dúo (<i>Y a la luz que madruga</i>)	Aire y Tierra
34	Recitado (<i>Mas ya se escucha el estruendo</i>)	Aire y Tierra
35	A 4 (<i>Y así el canto de las aves</i>)	Coro
36	Coplas (<i>Esfera copiosa de luz peregrina</i>)	Aire, Agua, Fuego, Tierra, Aurora, Tiempo y Coro

LA OBRA EL COMPOSITOR

Antonio Literes

(Artà, Mallorca, 1673 - Madrid, 1747)

Antonio Literes Carrión estaba al día. Fue uno de los más importantes compositores de música teatral del Barroco español y, en una época donde las comunicaciones llevaban un ritmo radicalmente distinto al vertiginoso intercambio de información de nuestros días, Literes tuvo el gran mérito de introducir, junto a su colega y rival Sebastián Durón, el estilo italiano en el panorama musical de la corte madrileña. Pero además, sin renunciar a la tradición musical española plasmada en sus óperas y zarzuelas. También compuso abundante música sacra, ya que trabajó para la Capilla Real hasta su muerte, aunque fuera solo como instrumentista, tocando el violón. Era tan bueno componiendo música para las celebraciones de la iglesia que decían de él: «Con razón se afirma que la música de facistol (atril grande en que se ponen el libro o libros para cantar en la iglesia y que, en el caso del que sirve para el coro, suele tener cuatro caras que permiten colocar varios volúmenes) de este maestro puede considerarse como la más sobresaliente que se hizo de dicho género, y que se le puede colocar al lado de Palestrina, Scarlatti, Victoria y Guerrero». Ahí es nada, considerado junto a los más grandes.

Antonio Literes nació el 18 de junio de 1673 en Artà, un rincón extraordinario en el noreste de la isla de Mallorca. Pero siendo niño se trasladó a la Península para estudiar en Madrid, cuando tenía unos 13 años que sepamos, en el Colegio Real de Niños Cantorcicos. Destacó pronto desde muy joven no solo por su talento para componer, sino también por su habilidad y virtuosismo para tocar el violón. Este era un instrumento que sonaba como el bajo — el sonido más grave— de la familia del violín y, en cuanto a su tamaño, era un poco más grande que el violonchelo que conocemos hoy en día. El mismo rector de la Capilla Real —el Patriarca de las Indias— dijo sobre Antonio en 1720 que: «su habilidad [es] tan conocida en la composición y en el violón, que no hace poco quien le compite».

Se casó dos veces y tuvo cuatro hijos. Su vida estuvo repleta de trabajo y esfuerzo, con momentos muy duros como la muerte de su primera esposa por tuberculosis. Pero su música gustaba a todos. Desde a reyes y nobles como al público plebeyo, quienes abarrotaban los corrales del siglo XVIII, el lugar donde se llevaban a cabo muchos de sus espectáculos. En 1720 su fama estaba en lo más alto. Recibió un encargo de Lisboa para ser interpretado en la catedral y hasta en Guatemala, en el archivo de su catedral, se conservan cinco *Cantadas al Sacramento*, compuestas por él. A eso se sumó que cuando se tuvo que exiliar de España por motivos políticos su predecesor, el compositor y maestro titular Sebastián Durón, nuestro Antonio se convirtió en maestro de capilla de la Capilla Real de Madrid desapareciendo así, además, uno de sus principales «competidores» por el éxito profesional.

Fue miembro de la orquesta de la casa ducal de Osuna y se le nombró, junto al también estupendo compositor José de Nebra, responsable de rehacer y poner al día el archivo musical de la Real Capilla, que se había quemado durante la Nochebuena de 1734, reduciendo a cenizas bastantes zonas del antiguo Alcázar de Madrid. ¡Una gran responsabilidad!

Colaboró en numerosas ocasiones con el escritor José de Cañizares, uno de los más importantes seguidores de Calderón de la Barca, que «supo con dulzura y melodía a la música unir la poesía». De Cañizares son los textos de varias obras de Literes como *Acis y Galatea*, una zarzuela que se cantó en el Coliseo del Buen Retiro en 1708 para celebrar el cumpleaños del rey, u otra zarzuela titulada *El estrago en la fineza* que estrenaron en el Teatro de la Cruz de Madrid en 1718. Otras obras de Literes son *Celos no guardan respeto* (1723), las zarzuelas *Coronis y Júpiter* y *Danae*, o varias que se le atribuyen como *Dido y Eneas* y *Con música y por amor*.

Antonio muere en Madrid el 18 de enero de 1747, a la edad de 74 años. Podemos decir que fue un músico increíble, primordial en un momento complicado para la música española frente al auge e influencia de las óperas italiana y francesa. Pero supo combinar ambos estilos musicales con maestría. El apellido Literes fue sinónimo de éxito.

2

PROPUESTA ESCÉNICA

*El renacimiento de
«Los Elementos»
por Tomás Muñoz*

11

Ficha artística:
Equipo artístico y Reparto

12

Artífices de la puesta en escena

14

17 / 18

CUADERNOS
DIDÁCTICOS

El suntuoso mundo alegórico y emblemático de la ópera barroca española tiene todavía una presencia muy marginal en los escenarios españoles. Por ello, parece pertinente recuperar una obra como *Los Elementos* de Antonio Literes, el compositor más destacado de la música hispana de inicios del siglo XVIII, un periodo de transición marcado por la creciente influencia del estilo italiano en la corte española.

Compuesta alrededor de 1718 para celebrar el aniversario de la duquesa de Medina de las Torres, esposa del duque de Medina Sidonia, y con un reparto enteramente femenino, la obra sintetiza los rasgos característicos del estilo de Antonio Literes, a medio camino entre tradición y modernidad, y su escucha permite experimentar la riqueza de una música escénica donde las formas autóctonas de estribillo y copla conviven con los recitativos y arias da capo de uso italiano.

La obra se denomina *Los Elementos* por un añadido escrito en la portada de la partitura manuscrita, pero en el encabezamiento original de la partitura tan solo aparece escrito «Opera Armonica al Estilo Ytaliano...». Se ha señalado que la ausencia de acción dramática en sentido estricto aproxima esta ópera a la cantata, a la danza o al auto sacramental calderoniano.

El título describe el protagonismo de los cuatro Elementos —Agua, Tierra, Aire y Fuego— que esperan el advenimiento del Sol, auténtico tema central de la obra. De hecho, *Los Elementos* se divide en tres partes: *La noche*, *El comienzo del amanecer* y *La llegada del Sol*. Durante la noche el Mundo lamenta la ausencia del Sol y los cuatro Elementos pelean entre sí para presentarse como sustitutos del poder del Sol. En la segunda parte, a petición del Tiempo, la Aurora elimina la oscuridad de la noche y el Mundo pide que se celebre la llegada del día. La última parte es un gran festejo donde los cuatro Elementos, la Aurora y el Tiempo, celebran la venida del Sol.

La maestría escénica de Literes se advierte en la sensible caracterización de los personajes, retratados con sus distintos temperamentos, y en la hábil resolución del contraste entre el horror de la noche tenebrosa y la apoteosis final de la luz solar, que se efectúa oponiendo el tono de si bemol, predominante en la noche, a la tonalidad de do mayor, predominante en la atmósfera diurna.

En su estreno, en el final de la Guerra de Sucesión Española, *Los Elementos* pudo ser escuchada en clave política, ya que el Sol representaría la figura triunfante de Felipe V, del que los duques de Medina Sidonia fueron firmes partidarios. ¿Qué lectura del libreto puede proponer en la actualidad la puesta en escena?

En un momento de guerra contra el cambio climático, parece evidente que el argumento alegórico de *Los Elementos* favorece una lectura en clave ecológica. En este sentido, *los Elementos* son personajes que conmueven por su mezcla de poder y fragilidad. Conviven en el Mundo, con sus naturales alianzas y enfrentamientos, y asisten, con las emociones a flor de piel, a la sucesión de la noche y el día, en una ceremonia cíclica presidida por el Tiempo y asistida por la Aurora. Este orden natural puede ser destruido por la acción contaminante del ser humano, capaz de excitar hasta la locura la furia de los Elementos, y provocar sequías, inundaciones, desprendimientos de tierra, polución en el aire, incendios, calor asfixiante, huracanes.

Este es el punto de partida de la puesta en escena. Las advertencias de que no queda tiempo para evitar la destrucción del planeta han sido desoídas. El Mundo, cubierto de residuos y basura, se ha convertido en un lugar inhabitable. Los Elementos han tenido que abandonarlo y son unos seres enajenados y enfermos que malviven en un lugar indefinido del espacio. El Sol ya no tiene fuerzas para levantarse y volver a brillar. Es difícil recordar que el mundo era no hace tanto una «frondosa y apacible estancia... un pomposo y fértil albergue», según aparece en el libreto. La Tierra y el Agua tratan de recordar estas palabras olvidadas.

Aparece el Tiempo. ¿Y si hubiéramos hecho caso a las advertencias? ¿Es posible la marcha atrás? ¿Y si todo ha sido una pesadilla?

El Tiempo, maestro de ceremonias, da instrucciones precisas: la Aurora, servicial siempre, empieza a limpiar el Mundo, y la orquesta, en el fondo del escenario, toca una música del siglo XVIII. Los Elementos reviven y comienzan a arreglarse y maquillarse. Al acabar la música, el Mundo reluce de nuevo y los cuatro Elementos han recuperado su antiguo esplendor, sus distintos temperamentos y también los objetos alegóricos que habían perdido en el vertedero.

PROPUESTA ESCÉNICA

EL RENACIMIENTO DE «LOS ELEMENTOS» (cont.)

El Tiempo vuelve a hacer girar la plataforma circular del Mundo, donde los Elementos interpretarán una vez más su papel. Así comienza la ópera. Vuelven a girar las galaxias, retorna la armonía, los ciclos naturales, la noche que precede al día.

La Aurora desempolva su viejo vestido y se viste ceremoniosamente delante del público para poder interpretar su papel y correr de nuevo el velo de la noche para anunciar la llegada del Sol.

Finalmente aparece el Sol, un bailarín que brilla como el oro y que invita a bailar a los Elementos, mientras la sala se inunda con su luz y se pone el broche final a la fiesta.

La imagen final se congela. ¿Todo esto es aún posible?

Señalar, por último, que la puesta en escena respeta el carácter de una ópera que fue concebida para ser representada en un salón aristocrático y no en un teatro. Por eso, la escenografía alude a la arquitectura de un interior clasicista y la orquesta no se oculta al público, sino que permanece visible en el escenario lo que permite apreciar la mezcla de instrumentos italianos y otros específicamente españoles como las castañuelas y la guitarra.

Tomás Muñoz

Antonio Literes. *Principio de la partitura de la «Opera Armonica al Estilo Ytaliano» [Los Elementos].* Copia manuscrita en colores, primer tercio del siglo XVIII con añadidos de los siglos XIX o XX, f. 2r. © Biblioteca Nacional de España (Madrid)

PROPUESTA ESCÉNICA
FICHA ARTÍSTICA

Dirección musical
Aarón Zapico

Dirección de escena, escenografía e iluminación
Tomás Muñoz

Vestuario
Gabriela Salaverri

Iluminación
Fer Lázaro

Coreografía
Rafael Rivero

Diseñador de vídeo y *videomapping*
Mario Domínguez

Forma Antiqua

VIOLINES
Daniel Pinteño
Pablo Prieto

VIOLA DA GAMBA
Alejandro Marías

FLAUTA DE PICO
Tamar Lalo

TIORBA
Daniel Zapico

GUITARRA BARROCA
Pablo Zapico

CLAVE
Aarón Zapico

REPARTO

Aire
Eugenia Boix
Soprano

Agua
Aurora Peña
Soprano

Fuego
Marifé Nogales
Mezzosoprano

Tierra
Olalla Alemán
Soprano

Aurora
Soledad Cardoso
Soprano

Tiempo
Lucía Martín-Cartón
Soprano

Sol
Rafael Rivero
Bailarín

PROPUESTA ESCÉNICA

ARTÍFICES DE LA PUESTA EN ESCENA

Aarón Zapico Dirección musical y clave

Nacido en Asturias. De formación clásica y tras una brillante titulación superior de piano en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo, se especializa en clave y música antigua en el Real Conservatorio de La Haya. Ha sido profesor de interpretación histórica de la música antigua en el Conservatorio de Oviedo, profesor de clave y continuo en el Conservatorio de Murcia y profesor colaborador de los cursos de música antigua de Aracena, Gijón, Salamanca, Extremadura o Daroca. Asimismo, ha impartido clases magistrales en la Universidad de Melbourne, el Yong Siew Toh Conservatory de Singapur, el Festival de Música Antigua de Gijón, Le Rocher de Palmer en Burdeos y el Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias. Aarón Zapico es uno de los músicos más destacados en el campo de la interpretación histórica y su presencia como clavecinista o director es constante en festivales y salas de conciertos. Es artista exclusivo de la discográfica Winter & Winter, por lo que sus grabaciones han obtenido el máximo reconocimiento de la crítica europea. En 1999 funda Forma Antiqua, con el que ha logrado colocarse en la élite de la interpretación histórica a través de sus actuaciones, sus giras internacionales y sus grabaciones. Durante años ha colaborado con conjuntos como la Accademia del Piacere, El Concierto Español, La Caravaggio, la Camerata Iberia, el Euskal Barrokensemble, la Xacona, el Orpheon Consort Wien, La Ritirata, La Real Cámara, así como las orquestas sinfónicas de Galicia y del Principado de Asturias, la Real Filharmonía de Galicia o la Oviedo Filarmonía. Ha recuperado y dirigido obras de Antonio Litteres, Jaime Casellas, Joseph-Hector Fiocco y Antonio Vivaldi, así como del Archivo de Música de la Catedral de Oviedo. En 2012 se presentó con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias con un programa de *Motetes para voz sola* de Antonio Vivaldi.

Tomás Muñoz Dirección de escena, escenografía e iluminación

© Juan de Sando

Nace en Pamplona. Recibe su primera formación artística en el estudio de su padre, pintor y coleccionista. Se licencia en Bellas Artes y en Geografía e Historia, y es doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Estudia escenografía con Carlos Citrinovsky y puesta en escena de ópera con Simón Suárez. Ha sido becario de artes escénicas en la Academia de España en Roma. Ha trabajado como escenógrafo e iluminador en cincuenta montajes de teatro, danza, y zarzuela estrenados en algunos de los principales escenarios españoles. En 2000 codirige su primera obra: *Los amores de Anatol* de Schnitzler, que estrena en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Desde entonces, ha dirigido las óperas *Pierrot Lunaire* de Arnold Schoenberg en el Teatro Gayarre, *Vanitas* de Salvatore Sciarrino en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, *Trouble in Tabiti* de Leonard Bernstein en el Teatro Real de Madrid, *Die Entführung aus dem Serail* de Wolfgang Amadeus Mozart en el Teatro Gayarre de Pamplona, *La Favorita* de Gaetano Donizetti en el Teatro Campoamor de Oviedo, *Bonhomet* y *el Cisne* de Eduardo Pérez Maseda en el Teatro de la Abadía de Madrid, *El casamiento* de Modest Músorsgki y *Don Pasquale* de Gaetano Donizetti en el Teatro Real de Madrid, *Così fan tutte* de Wolfgang Amadeus Mozart en el Auditorio Baluarte de Pamplona y *Dos delirios sobre Shakespeare* de Alfredo Aracil en los Teatros del Canal de Madrid (producción del Teatro Real). Su último proyecto es *The Telephone or l'Amour à trois* de Gian Carlo Menotti en el Teatro Real. Y en el salón de actos de la Fundación Juan March, en coproducción con el Teatro de la Zarzuela, ha dirigido *Fantochines* de Conrado del Campo y el programa doble *El pelele* de Julio Gómez y *Mavra* de Ígor Stravinski. Es profesor en la Universidad Europea de Madrid y ha impartido clase en distintos cursos de *master* de artes escénicas.

PROPUESTA ESCÉNICA

ARTÍFICES DE LA PUESTA EN ESCENA (cont.)

Gabriela Salaverri

Vestuario

Gabriela Salaverri es una activa diseñadora de vestuario para teatro (*Los Gondra, una historia vasca, La hermosa Jarifa, El loco de los balcones, La última sesión de Freud y Emma*), para ópera (*Rigoletto, Zaida, Così fan tutte, La Favorita, Die Entführung aus dem Serail, Elektra, El Diluvio de Noé, La fille du régiment, Maria Stuarda, Lord Byron, Il barbiere di Siviglia, Die Zauberflöte, La traviata y Andrea Chénier*) así como para zarzuela (*Luisa Fernanda, El barberillo de Lavapiés, Goyescas, La corte de Faraón*), cuyos trabajos muestran una amplia experiencia. También ha concebido el vestuario para producciones de musicales como *El Hombre de La Mancha, My Fair Lady y The Sound of Music*. Recientemente ha creado el vestuario para *La bohème* en Den Jysque, ópera de Dinamarca, la ópera *Brundibár* en el Teatro Real, la zarzuela barroca *Iphigenia en Tracia* en el Teatro de la Zarzuela, *Mozart y Salieri* en la Fundación Juan March, *Luisa Fernanda* en Staatstheater Nordhausen y *El sombrero de tres picos* para la Ópera de Kiev. Para el cine ha firmado el vestuario para la película *Savage Grace*, dirigida por Tom Kalin y protagonizada por Julianne Moore y Eddie Redmayne.

Fer Lázaro

Iluminación

© Dolores Iglesias

Nacido en Soria. Estudia Filología hispánica en la Universidad de Valladolid, donde muere el anzuelo del teatro y colabora con diversos grupos de teatro universitario como actor, iluminador y director. Tras graduarse en realización de audiovisuales y espectáculos, comienza a trabajar como técnico de iluminación y vídeo en producciones de música, teatro y danza. Entre otros trabajos, es coordinador técnico de la Sala Cuarta Pared de Madrid y realiza distintas giras internacionales con compañías como Marta Carrasco y Els Joglars. Asimismo crea el diseño de iluminación para compañías como Mery Dörp, La trasera y Els Joglars, entre otras. Desde 2013 colabora con las producciones escénicas de la Fundación Juan March y firma diseños de iluminación de numerosos espectáculos como *Liszt dramaturgo* o *Strauss dramaturgo* (dirigido por Paco Azorín), recitales para jóvenes y las últimas coproducciones con el Teatro de la Zarzuela: *El pelele* de Julio Gómez y *Mavra* de Ígor Stravinski, dirigidas ambas por Tomás Muñoz, en lo escénico, y por Roberto Balistreri, en lo musical; *Trilogía de tonadillas: La España antigua, El sochantre y su hija, La España moderna* de Blas de La serna, dirigido por Pablo Viar y Aarón Zapico; *Le cinesi*, dirigido por Bárbara Lluch y Rubén Fernández Aguirre, o *Mozart y Salieri*, por Rita Cosentino y Borja Mariño.

PROPUESTA ESCÉNICA

ARTÍFICES DE LA PUESTA EN ESCENA (cont.)

Eugenia Boix
Soprano, Aire

Natural de Monzón, Huesca. Estudió en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca y luego en la Escuela Superior de Música de Cataluña y en el Conservatorio Superior de Bruselas. En 2007 ganó el Primer Premio en las Becas Montserrat Caballé-Bernabé Martí y en 2012, en Pekín, es semifinalista en el Concurso Operalia de Plácido Domingo. Ha cantado bajo la dirección de Federico Mª Sardelli, Mónica Huggett, Juan Carlos Rivera, Eduardo López Banzo, Aisslinn Nosky, Alejandro Posada, Miquel Ortega, Gennadi Rozhdéstvenski, Jaime Martín, Paul Goodwin, Lionel Bringuier, Guillermo García Calvo, Lars Ulrik Mortensen, Víctor Pablo Pérez, Kazushi Ono y Sir Neville Marriner. Ha cantado *Il viaggio a Reims* de Rossini en el Teatro Real, así como *Carmen*, *Die Zauberflöte* y *Das Rheingold* en varios escenarios, y oratorios y recitales en Europa y América. Ha realizado grabaciones para Radio Nacional de España, Radio Clásica, Radio Cataluña Música, Radio Clásica Portuguesa, Radio Austria Clásica, BBC y Medici. tv. Su discografía incluye *Responsorios de Tinieblas* de Tomás Luis de Victoria, con Música Ficta y Raúl Mallavibarrena; *Amor Aumenta el valor* de José de Nebra con Los Músicos de su Alteza y Luis Antonio González; Canto del Alma de Cristóbal Galán, *Misa Scala Aretina* de Francesc Valls, *Música para el Rey Planeta*, de Juan Hidalgo y *Música para dos dinastías* de Sebastián Durón, todos con La Grande Chapelle y Albert Recasens, así como *Crudo Amor* de Agostino Steffani, con Forma Antiqua y Carlos Mena.

Aurora Peña
Soprano, Agua

© Alessandro Lourenço

Nace en Valencia. Es licenciada en filología inglesa por la Universidad de Valencia. Ha recibido premios literarios y ha publicado dos recopilaciones poéticas: *Diari de migdia*, *Tiempo de luciérnagas*. En 2015 fue galardonada con el Tercer Premio y Premio del Público del Concours International de Chant Baroque de Froville en Lunéille (Francia) y el Premio Final de Grado en el Conservatorio Superior de Valencia, asimismo se presenta por primera vez en el Teatro Real con *Dido and Aeneas*, a *Hipster Tale*, dirigida por Aarón Zapico. Y en 2016 fue Premio Talento Joven Comunidad Valenciana y realiza un máster de música antigua en Escuela Superior de Música de Cataluña. Más recientes son sus interpretaciones de *Dido and Aeneas* de Purcell y *Didon* de Desmarest, dirigidas por Paul Agnew en Perelada, *Carmen* en el Palau de la Música Catalana o *Esther* de Lidarti en Tel Aviv. También ha cantado *Hänsel und Gretel* de Humperdinck en Valencia, *L'occasione fa il ladro* de Rossini en Barcelona, *Carmina Burana* de Orff en Valencia, *Orlando* de Haendel en Barcelona, *Alceste* de Lully en Estrasburgo y *La sonnambula* de Bellini en Gijón. Participa en destacados festivales como los de la Abbaye aux Dames de Saintes (Francia), la Quincena Musical de San Sebastián, la Semana de Música Religiosa de Cuenca, el Festival de Música Antigua de Sevilla y el de Arte Sacro de Madrid. Recientemente participa en la recuperación y grabación de la *Assunzione della Beata Vergine*, de Alessandro Scarlatti, con el Ensemble Baroque de Monaco.

Marifé Nogales
Mezzosoprano, Fuego

Nació en Andoáin, Guipúzcoa. Ha actuado en los más importantes teatros, auditorios y festivales como el Teatro Real (*L'italiana in Algeri*, *Macbeth*, *La traviata*), el Liceo (*Thaïs*), el Teatro Nacional São Carlos (*Il viaggio a Reims*, *El Gato Montés*), la ABAO (*Le nozze di Figaro*, *Giulio Cesare*, *La forza del destino*), el Teatro Arriaga (*Il viaggio a Reims*, *L'isola disabitata*, *Mirentxu*, *Gala de Zarzuela*), el Baluarte (*Carmen*), La Maestranza (*L'isola disabitata*, *El Gato Montés*, *Thaïs*), la Ópera de Oviedo (*Macbeth*, *Il trovatore*), los Teatros del Canal (*L'isola disabitata*), la Quincena Musical de Donostia (*Die Zauberflöte*) o el Teatro de la Zarzuela (*El Gato Montés*, *El Diablo en el poder*, *Carmen*), y también ha cantado los papeles protagonistas de *Luisa Fernanda* y *La Dolorosa* en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. Ha trabajado con directores como Jesús López Cobos, Miquel Ortega, Vasily Petrenko, Friedrich Haider, Alberto Zedda, Lutz Köler, Eduardo López Banzo y José Ramón Encinar, entre otros. Sus últimas actuaciones incluyen *Manon Lescaut* e *Il barbiere di Siviglia* en la ABAO, *Un avvertimento ai gelosi* en La Maestranza, *Le cinesi* de Manuel García en la Fundación Juan March, *Carmen* en el Kursaal, *Thaïs* de Massenet (concierto) en el Liceo, *La cenerentola* en San Sebastián y *Madama Butterfly* en el Real. En la presente temporada 17-18 vuelve al Real con *Dead Man Walking* de Jake Heggie y *Thaïs* (concierto). Asimismo, participa en la producción de *Adriana Lecouvreur* de Cilea en La Maestranza.

Olalla Alemán
Soprano, Tierra

Nació en Murcia. Inició sus estudios musicales a los diez años en el coro infantil del Orfeón Fernández Caballero, donde recibe sus primeras clases de solfeo y de piano. Más tarde cursó estudios de grado medio de canto en el Conservatorio Manuel Massotti Littel de Murcia y en el Conservatorio Teresa Berganza de Madrid. Luego estudió canto histórico, clásico y contemporáneo en la Escola Superior de Música de Cataluña. Se trasladó a Bélgica, donde entró en contacto con la escena musical y colaboró de forma asidua con grupos como B'Rock, bajo la dirección de Skip Sempé, Capilla Flamenca y ClubMedieval, entre otros. Entre 2011 y 2013 formó parte de *Cesena*, un espectáculo de danza contemporánea fruto de la colaboración entre Anne Teresa de Keersmaeker/Rosas y Graindelavoix. Ha colaborado con la Orquesta Barroca Catalana, Laberintos Ingeniosos y Xavier Díaz, Forma Antiqua y Aarón Zapico, La Tempestad y Silvia Márquez, Camerata Iberia y Juan Carlos de Mulder, Orquesta Barroca de Salamanca y Pedro Gandía, así como Música Temprana y Adrián van der Spoel. Desde 2005 es miembro del grupo Los Músicos de su Alteza, dirigido por Luis Antonio González Marín. Y en 2008 crea un dúo con el laudista Jan Van Outryve. Como solista ha actuado en importantes festivales de Europa e Hispanoamérica. Ha realizado grabaciones para la Radio Clásica Belga 'Klara', Radio Nacional de España y France3. También ha realizado grabaciones discográficas para los sellos de Música Antigua de Aranjuez, Arsís, Verso, Enchiriadis, Glossa y Alpha.

PROPUESTA ESCÉNICA

ARTÍFICES DE LA PUESTA EN ESCENA (cont.)

Soledad Cardoso

Soprano, Aurora

Fue discípula de Alfredo Kraus y Teresa Berganza en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid. Se ha presentado en el Teatro Real y Teatro de la Zarzuela de Madrid, Campoamor de Oviedo, Maestranza de Sevilla, Auditorio Nacional, Festival Mozart de La Coruña, Palau de la Música y Les Arts de Valencia, Théâtre des Champs-Élysées y Cité de la Musique de París, Barbican Centre de Londres, Alte Oper de Fráncfort, Ópera de Burdeos, festivales de Ambronay y La Chaise-Dieu, Centro Cultural Belém y Gulbenkian de Lisboa, Concertgebouw de Brujas, Philia Hall de Tokio, etc. Ha cantado *Las nozze di Figaro*, *Die Zauberflöte*, *Così fan tutte*, *L'enfant et les sortilèges*, *La bohème*, *L'elisir d'amore*, *L'italiana in Algeri*, *The Little Sweep*, *Peter Grimes*, *Orfeo (Sartorio)*, *La finta giardiniera*, *Orfeo ed Euridice*, *El casamiento*, *Cendrillon* y *Celos aún del aire matan*, entre otros. Fue seleccionada por William Christie para integrar *Le Jardin des Voix* y realizar una gira con Les Arts Florissants, con los que también ha cantado *L'incoronazione di Poppea* en la Ópera de Lyon. Ha colaborado con Il Seminario Musicale, I Turchini, Anima Eterna, El Concierto Español, La Real Cámara, Orphenica Lyra, Forma Antiqua, Al Ayre Español, Los Músicos de Su Alteza, Música Temprana, Música Ficta y La Grande Chapelle, entre otros. También ha grabado *Júpiter y Semele* de Liteser, *Iphigenia en Tracia* y *Amor aumenta el valor* de Nebra, *Gli amori d'Apollo e di Dafne* de Cavalli y *La Esfera de Apolo*, dedicado a Orejón y Aparicio.

Lucía Martín-Cartón

Soprano, Tiempo

© Alessandro Lourenço

Nace en Valladolid. Estudia violín y canto, y luego obtiene el título superior de canto en el Conservatorio de Valencia. Realizó un máster en interpretación de música antigua en la Escuela Superior de Música de Cataluña. En 2015 ganó el Primer Premio del Concorso Renata Tebaldi con repertorio de música antigua y barroca. En 2015 Martín-Cartón formó parte de la gira de *Le Jardin des Voix*, proyecto de William Christie, Paul Agnew y Les Arts Florissants. Además, ha trabajado con directores como Jordi Savall, Leonardo García Alarcón, Christophe Rousset o Christina Pluhar, y directores de escena como Gustavo Tambascio, Robert Carsen, Sophie Daneman o Davide Montagna. Ha actuado en la Philharmonie de París, el Château de Versailles, la Sydney Opera House, la Suntory Hall de Tokio, el Lincoln Center de Nueva York, el Teatro de la Zarzuela (Madrid), el Concertgebouw de Ámsterdam, la Sala Chaikovski de Moscú, L'Auditori de Barcelona, Auditorio Manuel de Falla de Granada y el Teatro Calderón de Valladolid. Colabora con Les Arts Florissants, la Cappella Mediterranea, Le Concert des Nations, Les Talens Lyriques y L'Arpeggiata. Ha representado *Die Zauberflöte*, *Don Giovanni*, *Orfeo ed Euridice*, *Venus & Adonis*, *La guerra de los gigantes* o *El imposible mayor en amor, le vence Amor*. En cuanto a oratorios, destacan el *Requiem* y el *Exsultate, jubilate* de Mozart, el *Messiah* de Haendel, así como el *Magnificat* de Bach o el *Carmina Burana* de Orff. Ha realizado grabaciones para Radio Nacional de España, Radio France y Radio Cataluña Música.

Rafael Rivero

Coreografía / Bailarín, Sol

Nació en Matanzas (Cuba) y estudió ballet en la Escuela Vocacional de Arte de su ciudad natal y en la Escuela Nacional de Arte de La Habana. Entre 1991 y 1995 fue bailarín principal en el Ballet Nacional de Cuba, dirigido por Alicia Alonso; en la Compañía Nacional de Danza dirigida, por Nacho Duato (1999-2007); en el Ballet Real de Flandes (1998); bailarín principal en la Ópera de Zúrich (1995-1997) y bailarín invitado en el Joven Ballet de Francia (1995). Ha trabajado como actor invitado en las series *Aida*, *Síndrome de Ulises*, *Bevilacqua* y *El porvenir es largo*. Entre 2009 y 2012 ha sido artista invitado (actor-bailarín y asistente en movimiento escénico) de la Ópera de Núremberg, donde ha colaborado en los montajes de *Don Juan*, *Sueño de la razón* y *Romeo y Julieta*. Además, ha colaborado en las obras *Medea* (dirigida por Tomás Pandur), *Alas* (Tomás Pandur y Nacho Duato), *Cruzar la raya* (Carlos García Ruiz) y *Antígona* (Carlos García Ruiz). En la Fundación Juan March fue el responsable del movimiento escénico de *Cendrillon* de Viardot (2014); del movimiento escénico y la manipulación de títeres en *Fantochines* de Del Campo (2015), del movimiento escénico y baile de *El Pelele* y *Mavra* de Gómez y Stravinski (2016) e interpretó distintos papeles en el montaje *Mozart* y *Salieri* de Rimski-Kórsakov (2017); las tres últimas obras fueron coproducciones de la Fundación con el Teatro de la Zarzuela. También durante 2017 colaboró como bailarín con Sara Lorés y el Dúo Moreno Gistáin en el ciclo *Música danzante* de la Fundación Juan March.

PROPUESTA ESCÉNICA

ARTÍFICES DE LA PUESTA EN ESCENA (cont.)

Forma Antiqua

Centrado en los hermanos Pablo, Daniel y Aarón Zapico, y bajo la dirección de éste último, Forma Antiqua es un conjunto de música barroca de formación variable que reúne a los intérpretes más brillantes de su generación y que está considerado por la crítica como uno de los conjuntos más importantes y prometedores de la música clásica en España. Su fulgurante carrera incluye conciertos en los más prestigiosos festivales y ciclos del país: Teatro Real de Madrid, Semana de Música Religiosa de Cuenca, Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Quincena Musical de San Sebastián, L'Auditori de Barcelona, Auditorio Nacional de Madrid, inauguración de las temporadas de Ópera de Oviedo y Bilbao, Auditorio de El Escorial, Pórtico de Zamora o Palau de la Música de Valencia. Su intensa agenda internacional les ha llevado a grandes festivales europeos como el Ludwigsburger Schlossfestspiele en Alemania, el Van Vlaanderen en Brujas o las Summer Festivities of Early Music de Praga. Además, Forma Antiqua se ha presentado en diferentes salas y auditorios de Europa, América, Asia y Australia.

Y es artista exclusivo de Winter & Winter, por lo que sus grabaciones han recogido distintos premios: Supersonic de *Pizzicato*, Excepcional de *Scherzo*, Recomendado de *CD Compact*, Excelente de *Ritmo*, así como el Prelude Classical Music Awards 2009, nominaciones en 2010 y 2011 a los International Classical Music Awards o el Premio al mejor disco de música vocal barroca 2008-2009 de *CD Compact*. Forma Antiqua ha sido galardonado con el Premio de la Radio Televisión del Principado de Asturias, el Premio de la Música en Asturias, el Premio Serundaya a la Innovación Cultural. También es Grupo Recomendado de la Asociación Española de Festivales de Música Clásica y Asturiano del Mes del periódico *La Nueva España*. Forma Antiqua es conjunto residente del Auditorio-Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo. Su estimulante futuro próximo incluye conciertos en la casa natal de Haendel en Halle (Alemania), de nuevo en el Ludwigsburger Schlossfestspiele y en el Festival +Musik de Suiza, además de producciones con la *Johannes-passion* de Bach o el *Don Juan* de Gluck.

3

PROPUESTA DIDÁCTICA

Referencias para el profesor
20

Tabla de actividades
21

Actividades 1-11
22

17 / 18

CUADERNOS
DIDÁCTICOS

PROPUESTA DIDÁCTICA

REFERENCIAS PARA EL PROFESOR

Con todo lo que has leído hasta ahora y tus conocimientos sobre el tema, puedes plantear esta propuesta pedagógica como consideres conveniente. Permítenos en cualquier caso ofrecerte unas ideas que hemos distribuido en una serie de actividades, englobadas en varios temas. Tú serás el encargado de seleccionar las actividades más adecuadas para cada nivel y adaptarlas a su grupo, con el fin de que puedas motivar a tus alumnos, provoques la observación de detalles antes de su asistencia al espectáculo y compruebes después cómo lo han asimilado.

Objetivos

Por medio de las siguientes actividades te proponemos abordar diferentes aspectos sobre la representación, en base a los siguientes objetivos:

- Analizar los personajes de las obras, sus personalidades, acciones y su contexto, para empatizar con sus historias y circunstancias.
- Relacionar el pasado con el presente para entender nuestro lugar como individuos en la sociedad e inculcar en los jóvenes el amor por las buenas prácticas.
- Realizar trabajos de investigación para promover en los alumnos el gusto por la búsqueda del conocimiento, la estructuración de las ideas y de su discurso.
- Promover el debate para potenciar su sentido crítico, la escucha, el respeto por la opinión del otro y por la diversidad, y el desarrollo de la expresión verbal.
- Fomentar la creatividad para favorecer el crecimiento emocional, resolver problemas eficazmente y obtener mejores resultados en general.
- Ejecutar la práctica musical para ver lo imposible como posible, perder el miedo a los errores, mejorar la psicomotricidad y desarrollar la sensibilidad y el trabajo en equipo.
- Utilizar las TIC¹ en el aula como herramientas importantes para el aprendizaje de la música por parte de los alumnos. Se propone crear también un grupo específico en Facebook —o utilizar el que ya pueda estar creado para el aula— para que los alumnos puedan chatear con el profesor, publicar contenidos interesantes relacionados con las actividades que plantea este cuaderno didáctico, plantear preguntas...

Para ello hemos preparado una serie de bloques temáticos que contienen actividades de diferente índole. Tú decides en qué momento utilizarás cada recurso. Esperamos que te sean útiles para tu práctica docente y que atrapen el interés de tus alumnos por conocer el mundo de la música para la escena en el Barroco español.

¹ TIC significa Tecnología de la Información y la Comunicación. Son un conjunto de tecnologías aplicadas para proveer a las personas de la información y comunicación a través de medios tecnológicos de última generación.

CUADRO DE ACTIVIDADES

CONTENIDOS	ACTIVIDADES	MUS MÚSICA	EPVA PLÁSTICA	LLC LENGUA Y LITERATURA	VE VALORES ÉTICOS	TEC TECNOLOGÍA
1. ¿La Capilla Real de Madrid tiene un nuevo fichaje!	1.1. El <i>Dream Team</i> madrileño	•				•
2. Todo para el pueblo pero... ¿Sin el pueblo?	2.1. ¿Quién decide por mí?	•			•	
	2.2. Canciones afortunadas y desafortunadas	•			•	
3. Los teatros de Madrid hace más de 200 años	3.1. El mapa	•				•
	3.2. Las pistas	•	•			
	3.3. Las huellas	•	•			
4. La vida rima	4.1. Versos musicales	•		•		
	4.2. Palabras moribundas	•		•		
5. La música de la Naturaleza: <i>Los Elementos</i>	5.1. Un espacio sin tiempo: Temazcalli	•			•	•
	5.2. Un 'bestiario-vestuario' lleno de monstruos		•	•		
6. El mundo tiene música	6.1. <i>Wilt abwa</i> : Agua salvaje	•			•	
	6.2. ¡Fuego, Tierra, Aire!	•		•	•	•
7. La luz brilla en las tinieblas	7.1. Una vela en la oscuridad		•	•	•	
	7.2. El refugio del artista		•		•	
	7.3. Cuaderno de creatividad		•	•	•	
8. La aurora: amaneceres musicales	8.1. El 'paisaje' que no podemos tocar	•	•	•		
	8.2. ¿Cómo lo vivieron los otros?	•				
9. Estar en tu elemento	9.1. ¿Sabes lo que te gusta?			•	•	
	9.2. Las formas sagradas: el mandala	•	•		•	•
10. La antesala al teatro	10.1. La maravillas del directo	•				
	10.2. Conoce el terreno	•				•
	10.3. Etiqueta de concierto	•			•	
11. La crítica musical		•		•		

ACTIVIDADES

1. ¡LA CAPILLA REAL DE MADRID TIENE UN NUEVO FICHAJE!

«Se dice que un descubrimiento es un accidente que se encuentra con una mente preparada».

Albert Szent-Gyorgi ²

A lo largo de varios siglos, si eras músico, lo mejor que te podía pasar en el terreno laboral era que consiguieras formar parte de una capilla musical. Salvando las distancias era lo más parecido a ser el nuevo fichaje del Real Madrid. Las diferentes capillas que existían competían entre ellas por tener en sus filas a los cantantes más famosos, a los mejores compositores y a los más virtuosos instrumentistas de la época. Su coste lo soportaban reyes o nobles, auténticos mecenas, y tuvieron un gran desarrollo especialmente durante los siglos XVII y XVIII. El prestigio de la Capilla Real de Madrid no decayó incluso a pesar de que en las últimas décadas del XVII sus arcas no pasaran por el mejor momento, económicamente hablando.

² Albert Szent-Györgyi de Nagyrápolt (1893-1986) fue un fisiólogo húngaro, galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1937. Estudió la oxidación celular y descubrió la vitamina C en 1927.

ACTIVIDADES

1.1. EL *DREAM TEAM* MADRILEÑO

Realizad un trabajo libre de investigación en grupo sobre la Capilla Real de Madrid, la institución cortesana a la que estuvo ligado Lites desde diciembre de 1686 hasta su fallecimiento en 1747. Cuando Antonio tenía tan solo 13 años fue admitido en el Real Colegio de niños cantoricos —la cantera estable de cantantes e instrumentistas para la Capilla Real— y, gracias a su talento y trabajo, años más tarde llegó a ser el primer violón de la insigne institución.

1. Buscad contenidos e imágenes para vuestro trabajo en internet y averiguad quién era la persona que la dirigía, cuáles eran las funciones y objetivos de esta Capilla Real, y qué famosos músicos formaban parte de su equipo (os adelantamos algunos muy importantes: Farinelli, Luigi Boccherini, Domenico Scarlatti, Sebastián Durón...).
2. Completad vuestro trabajo eligiendo a uno de estos increíbles músicos y escuchad algunas de las obras que compusieron. Podéis encontrar mucho material sonoro en canales como *Spotify* o *YouTube*. Elegid la pieza que más os guste a todos los de vuestro grupo y compartidla con vuestros compañeros de clase el día que expongáis el trabajo ante todos. Contadles también las razones de vuestra elección y por qué os gusta.
3. Para poder exponer vuestro trabajo podéis usar cualquier programa de presentaciones como PowerPoint, Prezi, Canva... En este enlace podéis consultar hasta 10 programas para crear las mejores presentaciones y así elegir uno con el que os sintáis más cómodos o el que consideréis mejor para comunicar vuestro trabajo:
<http://noticias.universia.com.ar/vida-universitaria/noticia/2014/06/17/1098969/5-programas-crear-mejores-presentaciones.html>

Januarius Zick. *La familia Remy*. Óleo sobre lienzo, 1776. Museo Nacional Germano de Núremberg (Alemania) © The Yorck Project

ACTIVIDADES

2. TODO PARA EL PUEBLO PERO... ¿SIN EL PUEBLO?

«Descubriremos la naturaleza de nuestro genio particular cuando dejemos de intentar parecernos a los modelos, ya sean nuestros o de los demás, cuando aprendamos a ser nosotros mismos y permitamos que se abra nuestro canal natural».

Shakti Gawain³

Para entender la ópera hay que comprender que se trata del resultado de una cooperación compleja y organizada entre varios componentes: libreto, partitura, escenografía, coreografía, interpretación musical y dramática, promotores, empresarios, intérpretes y público. De la interacción de todos ellos depende el resultado final. En el siglo XVIII español se ejercía un fuerte control administrativo sobre los teatros y sus condiciones de representación —a través de los concejos municipales y las juntas delegadas—, al contrario de otras ciudades europeas que estaban más abiertas a iniciativas empresariales privadas. En España, parte de los beneficios recaudados en las representaciones teatrales se destinaban al sostenimiento de hospitales y este control por parte de las entidades públicas (jerarquías eclesiásticas, miembros de la corte real e intelectuales de la época) convertía la ópera en el «verdadero medio de comunicación de masas», en el mejor canal de publicidad que podía existir. Jovellanos⁴ escribió en su libro *Memoria sobre espectáculos y diversiones públicas* lo siguiente:

Para dirigir esta reforma es preciso encargarla a personas inteligentes. ¿Qué se podrá esperar de la escena abandonada a la impericia de los actores, a la codicia de los empresarios o a la ignorancia de los poetas y músicos de oficio? En tales manos todo se viciaría, todo iría de mal en peor.

Precisamente es en el siglo XVIII cuando surge en Europa un concepto político llamado despotismo ilustrado. En sus orígenes se pretendía un cambio social pacífico

³ Shakti Gawain (1948) es una famosa escritora estadounidense de libros de crecimiento personal y creatividad. Su libro *Visualización creativa: Usa el poder de tu imaginación para crear lo que quieres en tu vida* es un bestseller desde hace más de 30 años.

⁴ Gaspar Melchor de Jovellanos (Gijón, 1744 - Puerto de Vega, 1811) fue un escritor, jurista y político ilustrado español que impulsó todo tipo de reformas en el ámbito nacional, siendo un ilustrado clave de la época.

en el que los que ostentaban el poder, como el rey, a través de medidas educativas y legislativas educaran a las masas no ilustradas. Es famosa la frase «Tout pour le peuple, rien par le peuple» («Todo para el pueblo, nada (hecho) por el pueblo»).

En España el *Reglamento para el mejor orden y policía del Teatro de Ópera* que otorgaba el rey a los Reales Hospitales controlaba no solo los asuntos de cómo había que comportarse dentro del teatro, sino también cuestiones como el precio de las entradas y la moralidad y decencia del repertorio:

Nada es de mayor consecuencia que las lecciones que percibe el Pueblo en el Teatro; por lo que ninguna composición dramática podrá representarse sin haberse examinado y aprobado por la comisión e Hospitales (...)

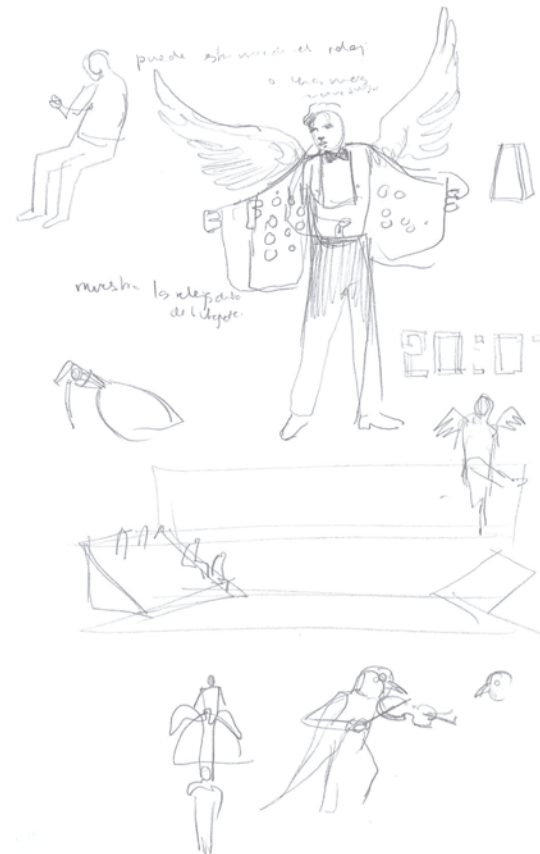
Foto de la producción *El imposible mayor en amor, le vence Amor* de Sebastián Durón, que se representó en el Teatro de la Zarzuela en marzo de 2016. © Fernando Marcos (Archivo fotográfico digitalizado del Teatro de la Zarzuela)

ACTIVIDADES

2.1. ¿QUIÉN DECIDE POR MÍ?

Vamos a llevar a cabo una reflexión colectiva en clase. Este es el punto de partida: busca en el diccionario el significado de la palabra «intervencionismo».⁵ Como veréis, la definición hace referencia a los poderes públicos que son el conjunto de órganos e instituciones del Estado. A partir de aquí vuestro profesor os planteará una serie de preguntas que podéis ir respondiendo libremente. El profesor irá apuntando en la pizarra los puntos clave de vuestras respuestas:

1. ¿Sobre qué aspectos de tu día a día crees que influyen las decisiones adoptadas por los poderes públicos de tu país? Piensa en cuestiones concretas y que te afecten directamente.
2. Actualmente vivimos en un sistema político democrático. ¿Qué pasaría si viviésemos en un país regido por una dictadura? ¿Cómo crees que ello podría influir en tu vida? Puedes basarte en las experiencias que conozcas de familiares y personas que tanto en el pasado o en el presente hayan vivido esta circunstancia.
3. Centrándonos en materia cultural, ¿crees que existen otros poderes, fuera de los públicos, que puedan influir directamente en tus gustos, en la música que oyes, en los vídeos que ves, en los artistas a quienes sigues? ¿Sabéis lo que son los poderes fácticos?
4. ¿Cuáles crees que son los objetivos de las empresas y grandes medios de comunicación de masas a la hora de hacerte conocer sus productos? Además de una invitación a consumirlos, ¿crees que también pueden ser una fuente de inspiración o todo lo contrario, son productos que te limitan creativamente?
5. ¿Crees que la música, el cine, el teatro y la ópera, la literatura, la pintura y la danza... son medios a través de los cuales se comunican ideas y valores?
6. En otro orden de cosas, ¿sabes lo que es la «canción de protesta»? ¿Conoces alguna? ¿Crees que sirve para algo?

Boceto para *Los Elementos*. © Tomás MuñozBoceto para *Los Elementos*. © Tomás Muñoz

⁵ Tendencia de los poderes públicos a intervenir en asuntos que competen a la sociedad civil, especialmente en el ámbito económico.

ACTIVIDADES

2.2. CANCIONES AFORTUNADAS Y DESAFORTUNADAS

Dividid la clase en grupos de cuatro personas como mínimo.

1. Cada grupo tiene que ponerse de acuerdo para elegir dos canciones: una, con la que se sienta identificado o con la que comparta la idea y punto de vista de sus autores; otra, con la que, en cambio, esté en total desacuerdo en su mensaje y piense que promueve unos valores e ideas que no son los de los miembros del grupo.
2. Exponed en clase vuestras canciones y explicad el porqué de vuestra elección.
3. Animaos a cantar la canción que habéis elegido como favorita. Para ello podéis utilizar los instrumentos que tenéis en clase o en vuestra casa. También podéis cantarla a la vez que suena en algún reproductor de música. Para que el resultado sea bueno será necesario que llevéis a cabo una serie de ensayos y que practiquéis como hacen los estudiantes de música y los músicos profesionales. Este es el secreto de su éxito: practicar, practicar y practicar.

ACTIVIDADES

3. LOS TEATROS DE MADRID HACE MÁS DE 200 AÑOS

«El objetivo del arte no es un estilo enrarecido e intelectual, sino que es la vida, una vida más intensa, brillante.»

Alain Arias-Misson ⁶

En aquella época para poder escribir música escénica los compositores tenían que estar en contacto con los circuitos que patrocinaban los espectáculos: la Corte, los corrales de comedias públicos o las casas de los nobles. Así, los compositores de la época de Antonio Literes escribían zarzuelas, cantadas y ópera para celebrar los eventos importantes de la Corte: nacimiento de los infantes, santo de la reina, celebraciones de bodas... Pero también componían para el corral de comedias y de allí a los salones privados, aunque con menor presupuesto que en la casa del rey.

Los elementos de las obras escénicas: texto, música, danza, tramoyas —conjunto de dispositivos manejados durante la representación teatral para realizar los cambios de decorado y los efectos escénicos— telones, pinturas, atrezzo... se reutilizaban en muchas ocasiones, dependiendo de lo que hubiera que festejar, del lugar y del tipo de público. En la Corte les encantaba escuchar zarzuelas con historias de dioses y demás figuras mitológicas, y en los teatros públicos las temáticas eran más profanas, incluso a veces provocativas y desenfrenadas.

⁶ Alain Arias-Misson (Bruselas, 1936) es un poeta belga que ha publicado varias novelas y artículos sobre literatura y arte. En España ayudó a crear el movimiento de la poesía experimental de los años sesenta junto a Joan Brossa.

Baccio del Bianco (1604-1657). Ilustración para «Andrómeda y Perseo» de Pedro Calderón de la Barca; fábula representada en el Coliseo del Real Palacio del Buen Retiro. Dibujo, 1653. © Biblioteca Houghton de la Universidad de Harvard, Massachusetts (Estados Unidos)

ACTIVIDADES

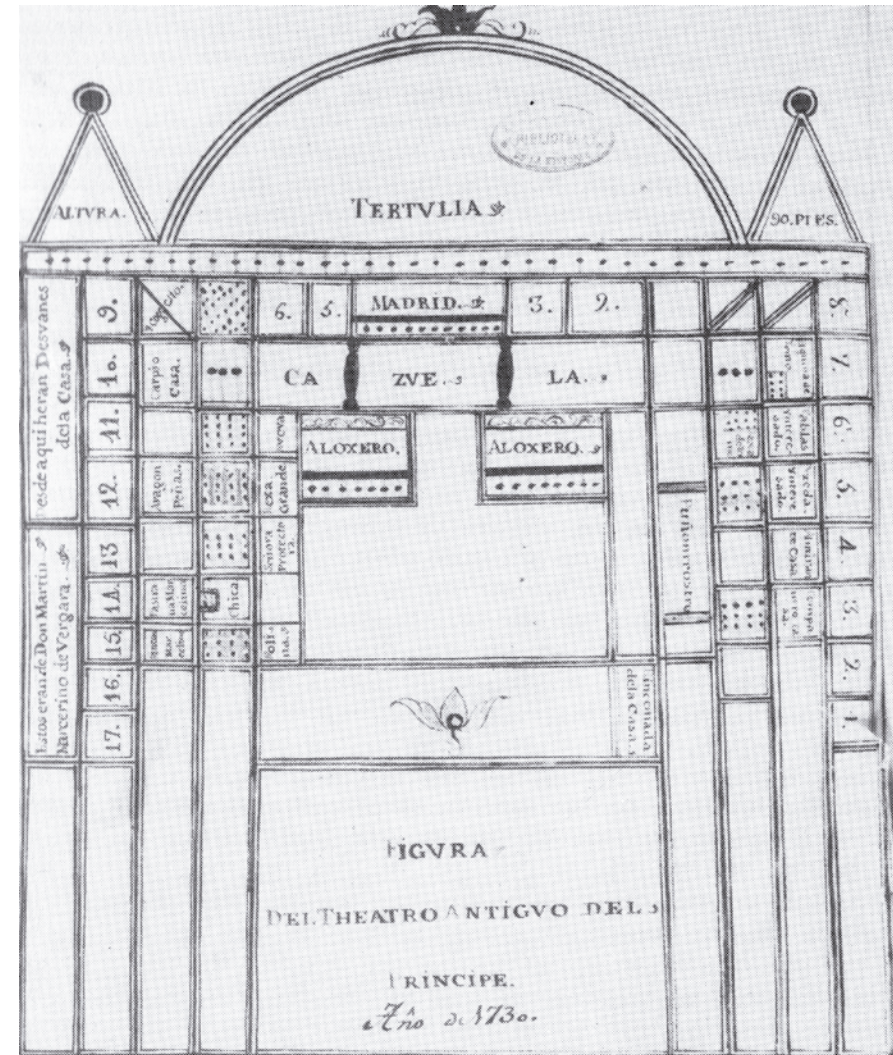
3.1 EL MAPA

¿Qué tal si nos convertimos en cartógrafos del siglo XVIII por un rato? Tienes a tu disposición un plano de la ciudad de Madrid donde situar las localizaciones de algunos de los teatros que estaban en funcionamiento en aquellos años. Para ello averigua en internet en qué dirección estaban ubicados:

1. Teatro de la Cruz (1584-1859)
2. Coliseo de El Buen Retiro (1640-hacia 1812)
3. Teatro de los Caños del Peral (1708-1817)
4. Teatro del Príncipe (1583-1849) / Teatro Español (1849-2018)

Isidro Palouzié. *Plano de Madrid*. Impreso, 1888 (Barcelona, Tipografía La Ilustración Ibérica). Archivo de Villa (Madrid) Se puede descargar de: http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=128415&num_id=108&num_total=130

José Antonio de Armona (1726-1792). *Esquema de localidades del Corral del Príncipe Dibujo*, 1730. Museo de Historia de Madrid

ACTIVIDADES

3.2 LAS PISTAS

Realiza un trabajo de investigación individual en el que hables brevemente, destacando los hitos más importantes, de la historia de cada uno de estos cuatro teatros. Puedes encontrar la información en internet, así como ilustraciones e imágenes de la época para que tu dossier sea completo (no olvides indicar el autor de la imagen, una breve descripción o título de la misma y en qué museo o colección se encuentra depositada).

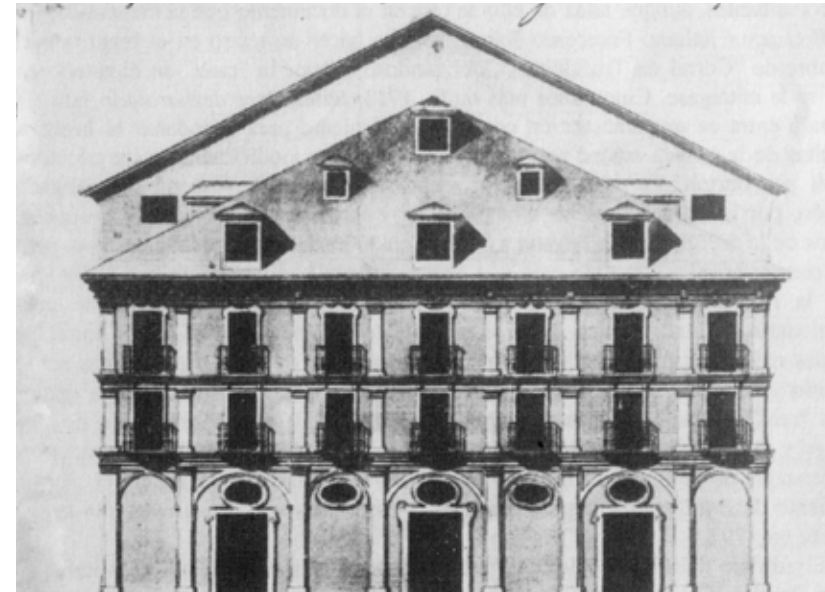

José María Avrial y Flores (1807-1891). *Musas de la Poesía y la Música del telón para el Teatro de la Cruz*. Dibujo, detalles, siglo XIX. Museo de Historia de Madrid

3.3 LAS HUELLAS

Para completar tu trabajo visita en Madrid el lugar donde estaban ubicados estos teatros.

- ¿Siguen en pie o han desaparecido?
- ¿Qué hay en su lugar?
- Haz una foto de cada localización e incorpórala a tu investigación.

Francisco Sánchez. *Fachada del Coliseo de los Caños del Peral*. Dibujo, 1788 (reproducido en *Revista de Archivos, Biblioteca y Museos*, enero-junio, 1926). © Biblioteca Nacional de España (Madrid)

ACTIVIDADES

4. LA VIDA RIMA

«¿Arte? Acabas de hacerlo.»

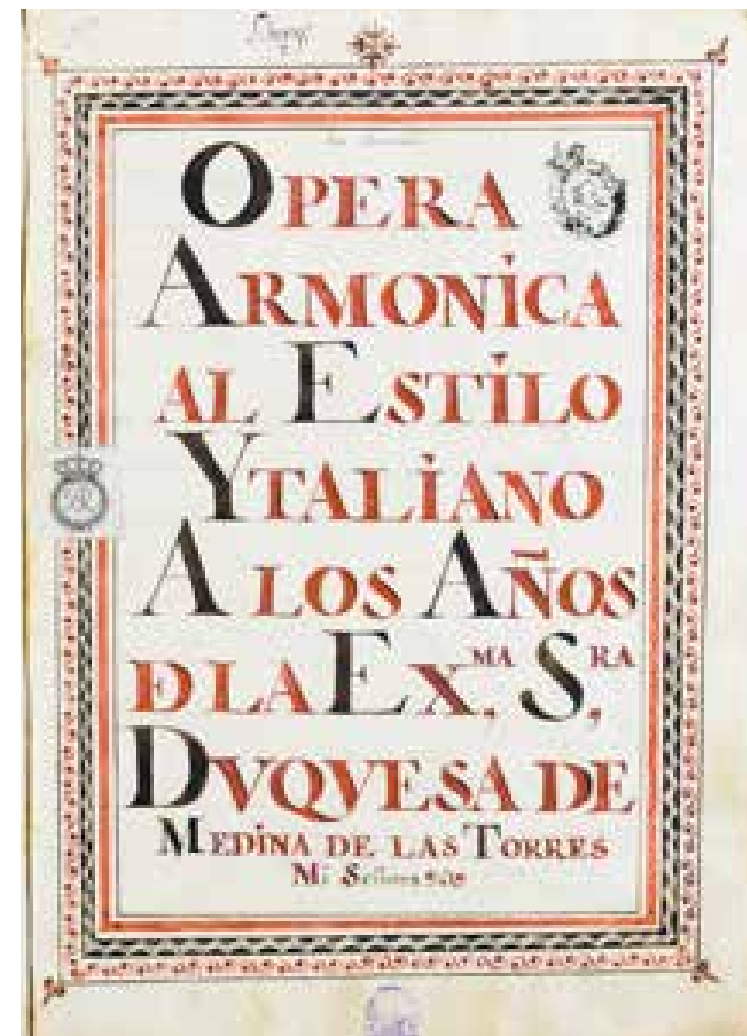
Martin Ritt ⁷

Los Elementos es un claro ejemplo de teatro «casero», o lo que es lo mismo, una ópera que precisa de recursos teatrales mínimos para poder ser representada en casas de la nobleza o de los burgueses ricos del Madrid del siglo XVIII. Son muchos los interrogantes que envuelven a esta ópera: desconocemos el año en el que fue estrenada ni tampoco sabemos en qué lugar tuvo lugar su primera representación; el texto del libreto no viene firmado por ningún autor, por lo que hasta pudo ser el mismo Literes quien lo escribiera, pero también desconocemos si además el compositor realizó la dirección de escena o si el presupuesto que contó para estrenar la obra fue copioso o más bien escaso. Nada de nada. Ni siquiera podemos fiarnos de que el título de la obra, *Los Elementos*, sea el original, ya que solo aparece escrito al comienzo de la partitura, con una letra pequeñita, entre la cenefa y el comienzo del texto de la portada, por una mano del siglo XIX (fijaos bien en la imagen). En ella dice «Opera Armonica al Estilo Ytaliano. A los años de la Exma, S.^{ra} Duquesa de Medina de las Torres Mi Señora».

La obra está formada por recitativos («recitados» en el original) y por arias («arietas» es lo que indica la partitura), intercalados con coros, dúos y dos villancicos. Lo más posible es que el texto (libreto) de la obra nunca se imprimiese. La métrica de la letra —ligada más a la tradición hispánica que a la del teatro musical italiano— está asociada a los estilos musicales en general de esta manera:

Música	Texto
Recitados	Endecasílabos pareados o con otros esquemas de rima
Arias y canciones	Versos de 6 o 12 sílabas
Coros	Octosílabos sueltos

Cada uno de los personajes de los cuatro Elementos canta dos secuencias de recitado-aria. Y a Aurora y Tiempo les tocan un aria y un villancico, respectivamente. En cuanto al diálogo dramático entre los personajes de la obra hay que decir que, en realidad, se trata más bien de un monólogo frente al público y no en una interacción entre personajes. Esta falta de acción escénica no tiene nada que ver con la ópera italiana ni con la zarzuela en España que, sin embargo, están basadas ambas en el diálogo dramático. Sería más bien un tipo de obra del género celebrativo y encomiástico para festejar posiblemente el cumpleaños de la duquesa de Medina de las Torres. Lo que sí es de estilo italiano es el uso abundante que hace Literes de recitativos y arias, sobre todo del *aria da capo*.

Antonio Literes. Portada de la partitura de la «Opera Armonica al Estilo Ytaliano» [*Los Elementos*]. Copia manuscrita en colores, primer tercio del siglo XVIII con añadidos de los siglos XIX o XX, f. 1r. © Biblioteca Nacional de España (Madrid)

⁷ Martin Ritt (1914-1990) fue un director, actor y guionista estadounidense que trabajó en cine y teatro.

ACTIVIDADES

4.1 VERSOS MUSICALES

¿Sabes lo que es una lectura dramatizada? Se trata de una modalidad de lectura oral colectiva en la que el actor tiene que representar los personajes por medio de la voz.

- Para empezar debes conocer el argumento reducido de la obra de este cuaderno y las características de los personajes que las protagonizan. Si no lo has hecho anteriormente, este es el momento para que leas los apartados de 'Personajes' y 'Argumento' que incluye el cuaderno que tienes en tus manos.
- Ahora... ¡Vamos a realizar una lectura colectiva del libreto! Dividiremos los textos en tantos fragmentos como alumnos seáis en clase. Cada fragmento deberá ser leído en voz alta. Si en algunos de los fragmentos participa más de un personaje tendréis que asignar quién lo leerá, previamente al inicio de la lectura de dicha parte. Con la singularidad de que cuando en el libreto veáis que es el 'Coro' a quien le toca intervenir, en ese caso os tocará a todos juntos declamar esa intervención.
- Te recomiendo que, antes de empezar, leas las siguientes indicaciones. Esfuérzate en cumplirlas y así disfrutarás al máximo de esta actividad:
 - Colocaos en una posición en la que todos los lectores os podáis ver los unos a los otros, por ejemplo en círculo o semicírculo. Puedes estar sentado o de pie. Cada uno debe tener un ejemplar del texto y lo sujetará con sus manos.
 - Mantén el contacto visual con los oyentes para ayudarles a comprender mejor lo que lees.
 - Muestra interés por lo que lees y proyecta la voz hacia tu público, nunca hacia el suelo o hacia el papel.
 - No leas rápido. Debes saber ajustar la velocidad al tipo de texto y a la expresión de lo que estás contando. Controla adecuadamente la respiración.
 - Regula el volumen ajustándolo al tipo de texto.
 - Lee con seguridad, sin vacilaciones y procura no volver atrás.

- Entona adecuadamente las palabras, marcando las sílabas tónicas. Antes de leer puedes marcar las líneas de entonación de tu texto con rotuladores de colores para ayudarte. Marca también con rotulador de color fosforito el comienzo de cada una de tus intervenciones para no perderte.
- Respeta la mayor o menor duración de las pausas que te indican los signos de puntuación.
- Pon énfasis en los momentos o palabras claves para no resultar monótono en tu tono.
- Evita los cambios de ritmo en la lectura si no están justificados y, eso sí, utilízalos intencionadamente para llamar la atención del público.

Boceto para *Los Elementos*. © Tomás Muñoz

ACTIVIDADES

4.2 PALABRAS MORIBUNDAS

El religioso beneditino, ensayista y polígrafo español Padre Feijoo fue una de las figuras más importantes de la primera Ilustración española. Era tres años mayor que Antonio y dijo de él:

Antonio Literes [es], compositor de primer orden y acaso el único que ha sabido juntar toda la majestad y dulzura de la Música Antigua con el bullicio de la moderna; pero en el manejo de los puntos accidentales es singularísimo, pues casi siempre que los introduce dan una energía a la música, correspondiente al significado de la letra que arrebatara. Esto pide ciencia y numen, pero mucho más numen que ciencia.

La relación entre la música y el texto, la letra, las palabras... es fundamental para conseguir transmitir las emociones que el compositor quiere provocar en su público. Pero... ¿qué ocurre cuando el público no entiende la letra? Seguro que te ha resultado extraño el texto de *Los Elementos* y, nos atrevemos a decir, que no has entendido el significado de algunas palabras. Esto es debido a que puede que se traten de palabras «moribundas» o directamente desaparecidas del uso común del español. Ved aquí algunas de ellas que probablemente te han resultado muy lejanas:

Catre	Undoso	Céfiro	Denuedo	Medrosa
Pensil	Hidrópico	Cierzo	Celaje	Atalaya
Aljófár	Umbrío	Entumecer	Funesta	Penacho
Vulgo	Arrebol	Favonio	Plectro	Parabien
Orbe	Halagüeña	Exequias	Cítara	Canora
Gorjeo	Aura	Trepidar	Moble	
Piélago	Breña	Proceloso	Aprisco	

- ¿Conoces el significado de alguna de ellas? ¿Cuál?
- Con el profesor, en clase, localizad en el texto del libreto las palabras del listado que desconozcáis e intentad adivinar su significado en relación a la frase y contexto en la que se encuentran. Apuntad vuestras deducciones en la pizarra.
- Buscad ahora en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) el significado de estas palabras misteriosas (ver ANEXO).
- ¿Conoces otras palabras «moribundas» que sean típicas de tu familia o de tu pueblo, y que te consta que no conocen o usan tus amigos?
- ¿Crees que estas palabras que no se usan deberían desaparecer del diccionario? ¿Por qué? ¿Cómo haríamos para entender los textos antiguos sin una fuente fiable donde consultar su significado?
- En tu opinión ¿es importante entender el texto de las canciones para disfrutarlas? ¿Entiendes todas las letras de la música que oyes? ¿Te esfuerzas por saber qué dicen cuando el idioma no es el tuyo? ¿Y si resulta que no estás de acuerdo con el mensaje que da alguna de la música que te gusta escuchar y ni siquiera lo sabes porque no entiendes lo que dicen? Reflexiona sobre estas cuestiones.

Boceto para *Los Elementos*. © Tomás Muñoz

ACTIVIDADES

5. LA MÚSICA DE LA NATURALEZA: «LOS ELEMENTOS»

«Cuando todos los días resultan iguales, es porque el hombre ha dejado de percibir las cosas buenas que surgen en su vida cada vez que el sol cruza el cielo.»

Paulo Coelho ⁸

Las ideas sobre los cuatro Elementos —Agua, Fuego, Tierra y Aire—, se desarrollaron poco a poco en el mundo antiguo, tanto en Babilonia como en la Grecia Clásica. Sacerdotes, filósofos, astrólogos y médicos se preguntaron sobre cuáles eran las bases que sostenían el universo que ellos conocían y fueron dando forma a lo que actualmente se conoce como la teoría de los cuatro Elementos: los ladrillos de construcción del universo. Pero no podremos entenderla bien si no comprendemos primero que los seres humanos somos animales simbólicos. Son los símbolos, es decir, las representaciones mentales de la realidad, lo que nos convierte en lo que somos.

¿Qué quiere decir esto? La realidad se configura de dos maneras. Por un lado, todo nuestro mundo (las personas, los objetos, los sucesos...) tienen una cualidad física que podemos experimentar con nuestros sentidos. Pero por otro, cada uno de los aspectos de lo que nos rodea existe como símbolo en nuestro interior. ¡Pongamos un ejemplo! Si tú discutes con un amigo, no solo mantienes un conflicto físico y presencial con él, sino que también estás en conflicto con la imagen que tienes de tu amigo en tu interior, en tu conciencia.

De esta manera, a lo largo de los siglos, se han otorgado determinadas cualidades físicas, emocionales y espirituales a los diferentes elementos de la Naturaleza. Vínculos que nos permiten ir desvelando el simbolismo profundo de cada elemento. Fijaos en la siguiente tabla que resume la evolución simbólica de los cuatro Elementos, en función de los pensadores que los estudiaron.

ELEMENTO	Empédocles (hacia 495 - h. 444 a.C.) Filósofo y político	Hipócrates (hacia 460 - h. 370) Médico	Galeno (131 - 210) Médico	Reinhold Ebertin (1901 - 1988) Astrólogo
FUEGO	Son estos cuatro los principios materiales de la realidad (Empédocles los llama 'Raíces', en lugar de 'Elementos') y se hallan en constante movimiento, mezclándose y repulsándose por las fuerzas espirituales del Amor y del Odio	Caliente y seco Activo y limitado Juventud Verano Beber mucho Comida húmeda Caminar despacio	Bilis amarilla Vesícula biliar Colérico Iracundo Impulsivo Mal humor	Signos: Aries Leo Sagitario Tenso Extrovertido
TIERRA		Fría y seca Pasiva y limitada Madurez Otoño Beber menos Comida sólida Dormir menos	Bilis negra Bazo Melancólico Serio Insomne Irritable	Signos: Tauro Virgo Escorpio Capricornio Tenso Introverso
AIRE		Caliente y húmedo Activo e ilimitado Infancia Primavera Beber más Comida suave Dormir más	Sangre Hígado Sanguíneo Valiente Optimista Amoroso	Signos: Géminis Libra Acuario Fluido Extrovertido
AGUA		Fría y húmeda Pasiva e ilimitada Ancianidad Invierno Poca bebida Comida seca Caminar deprisa	Flema Cerebro Pulmones Flemático Calmado Sin emociones Indolente	Signos: Cáncer Piscis Fluido Introverso

⁸ Paulo Coelho de Souza (1947) es un novelista, dramaturgo y letrista brasileño. Es uno de los escritores y novelistas más leídos del mundo con más de 200 millones de libros vendidos en más de 150 países, traducidos a 81 lenguas. Alcanzó el éxito con su obra *El alquimista*.

ACTIVIDADES

5.1 UN ESPACIO SIN TIEMPO: TEMAZCALLI

¿Puedes imaginar un mundo sin sonidos? ¿Puedes imaginar un mundo sin música? Los Elementos de la Naturaleza (Aire, Agua, Fuego y Tierra) nos ofrecen una gran variedad de sonidos que, a lo largo de la historia cultural de muchos pueblos, han inspirado infinidad de mitos y cuentos. Hay lugares en el mundo donde determinados instrumentos o canciones tienen carácter sagrado o poseen propiedades mágicas y divinas. Somos hijos del Cielo y de la Tierra, y el Universo se manifiesta dentro de nosotros. Todos estos factores influyen y modelan la energía de nuestra alma, y la música puede cumplir también una función de invocación, que se materializa a través de rituales como el que ahora vamos a reproducir en parte.

Temazcalli es una antiquísima ceremonia-ritual prehispánica y preamericana en la que sus participantes reciben un baño de vapor de hierbas aromáticas y medicinales para mantener el equilibrio físico, mental y espiritual.

- Escuchad en el siguiente enlace el cántico usado de manera tradicional para celebrar el ritual del Temazcalli y memorizad la melodía y el texto. ¡Es fácil y pegadizo!
<https://www.youtube.com/watch?v=-MXZnfBXLjQ>

Agua vital purifícame.
Fuego del amor quema mi temor.
Viento del alba llévame al altar.
Madre Tierra vuelvo a mi hogar
en el Temazcal... En el Temazcal.

- ¿Ya lo tenéis? ¡Bravo! Ahora es nuestro turno. Haced espacio en la clase para situaros en círculo y disponeros a cantar juntos la canción ritual del temazcalli. Permaneced de pie.
- Antes de comenzar a cantar realizaremos el recitado de un texto de bienvenida y bendición de todo vuestro grupo. Lo declamaréis siete de vosotros (elegidos al azar o voluntarios, como decidáis). Hacedlo con voz clara, proyectándola hacia el frente, vocalizando despacio cada palabra. Sin prisa y haciendo las pausas que marca el propio texto:
Alumno 1: Elevo una plegaria al universo, se inicia la ceremonia. ¡Pedimos permiso a las cuatro direcciones!
Alumno 2: ¡Al Oriente, representado por el color rojo! Saludo al espíritu del águila, a la tierra que nos da alimento, sustento, hogar de nuestra familia.
A la tierra que conforma mi cuerpo físico.

Alumno 3: Al Sur lo representa el color amarillo. Saludo al espíritu del coyote, ¡el agua que fluye con las emociones!

Alumno 4: ¡Al Poniente, representado por el color negro! Saludo al espíritu del búfalo. El aire, el viento que transporta la palabra, que hace posible la comunicación, que rige el cuerpo mental, el raciocinio, el poder de los pensamientos.

Alumno 5: Al Norte lo representa el color blanco. ¡Saludo al espíritu del oso! La fuerza del fuego, regente de nuestro cuerpo espiritual de la conexión con lo divino, del poder interno, ¡somos más que cuerpo!

Alumno 6: Giramos una vuelta completa y elevamos las manos al infinito (lo hacemos todos). ¡Saludamos al cielo! Al dador de vida, al Gran Espíritu, representado por el color azul.

Alumno 7: Nos arrodillamos (lo hacemos todos) y saludamos a la tierra, su color es el verde. ¡A los espíritus guardianes de los elementos de la Madre Tierra!

- Finalizado el saludo a los Elementos de la Naturaleza, nos sentaremos en la posición de loto o, al menos, con las piernas cruzadas. Algunos de vosotros también acompañaréis el canto tocando instrumentos de pequeña percusión como tambores o panderos. ¡Comencemos con la canción del temazcalli! Cantad concentrados, podéis cerrar los ojos, y conectaos a través de este canto antiguo con los cuatro Elementos que conforman nuestro mundo para renovar y purificar vuestro estado mental.

Pictografía de autor desconocido de un temazcal azteca en el *Codex Magliabechiano*. Dibujo, siglo XVI, f. 77r. Colección Loubat. © Biblioteca Nacional Central de Florencia (Italia)

ACTIVIDADES

5.2 UN 'BESTIARIO-VESTUARIO' LLENO DE MONSTRUOS

¿Sabéis lo que es un bestiario? Pues se trata de una colección de fábulas sobre animales, en especial de la literatura medieval. Es una colección de bestias donde se describen plantas, animales o motivos orgánicos de la Naturaleza.

¿Y sabéis lo que es un vestuarista? También se le puede llamar figurinista y es el artista que diseña el vestuario de una representación de ópera, zarzuela, teatro o cine.

Os proponemos hacer... ¡Un bestiario-vestuario de los cuatro Elementos!

- Cada uno tenéis que tener una hoja de papel de dibujo de 30 x 40 cm. Y un surtido de lápices o rotuladores de colores.
- Sentaos en clase en corro o en torno a una mesa muy grande, o por grupos en varias mesas alrededor. Plegad vuestra hoja transversalmente en tres partes. Es importante que no la despleguéis durante el ejercicio.
- ¡Comenzamos! Cada uno empieza a dibujar la cabeza de un ser/persona imaginario/a en el tercio superior de la hoja. Pero antes decidid a qué Elemento pertenecerá vuestro personaje (y no se lo digáis a vuestros compañeros): ¿será Aire, será Fuego, quizá Agua o Tierra? Desarrollad vuestra imaginación al diseñar a vuestro actor o cantante, como si fueráis los figurinistas de la ópera *Los Elementos*. ¿Qué aspecto, qué caracterización tendría vuestro personaje?
- Al finalizar, tenéis que invertir el papel para que el siguiente compañero no pueda ver la cabeza que habéis dibujado. Entonces pasad el papel a la persona que tengáis sentada a vuestra izquierda. Todos dibujáis entonces el cuerpo de otro ser/persona, en el tercio medio de la hoja, pero esta vez perteneciente a otro Elemento, distinto del anterior. (Antes de pasar el papel a vuestro compañero podéis dibujar un par de rayitas en el mismo pliegue, para indicar dónde encaja el cuello; el segundo, hace otras rayitas iguales para marcar dónde se insertan las piernas).
- Terminado el cuerpo se invierte de nuevo el papel y se pasa el papel al compañero de la izquierda. ¡Ahora le toca el turno al diseño de las piernas y los pies del personaje! Y de nuevo debéis hacer un dibujo de otro Elemento que no repitéis respecto a los dos anteriores. Así acabamos la figura dibujando piernas y pies en el último tercio de la hoja.
- Finalizados los dibujos, pueden establecerse turnos para que cada uno vayáis desplegando las hojas. Iréis mostrando vuestro dibujo al resto de la clase y podéis inventar una historia acerca de vuestro dibujo.

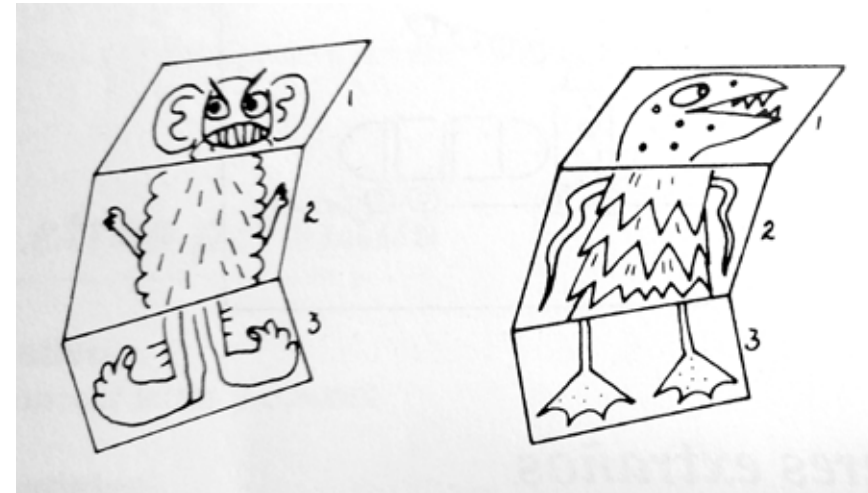

Foto de la producción *El imposible mayor en amor, le vence Amor* de Sebastián Durón, que se representó en el Teatro de la Zarzuela en marzo de 2016. © Fernando Marcos (Archivo fotográfico digitalizado del Teatro de la Zarzuela)

ACTIVIDADES

6. EL MUNDO TIENE MÚSICA

«Los colores tienen su propia lógica, y es sólo con ella, y no con la lógica de la mente, con la que debería conformarse el pintor.»

Paul Cézanne⁹

¿No es verdad que un sabor o un olor pueden sugerirnos diversas situaciones o ambientes? Lo mismo sucede con los sonidos. A través de nuestros oídos, como si de una ventana abierta al mundo se tratase, somos capaces de percibir ilimitadas sonoridades de la naturaleza, de diferentes culturas, de distintas actividades, etc. ¡Existen tantas situaciones en las que el sonido nos ofrece información! Para ir explorando dónde se encuentra la música en nuestra vida, resulta vital saber apreciar y ser sensible a los sonidos que nos rodean.

Las personas vivimos inmersas en paisajes sonoros que van variando de la mañana a la noche. Los paisajes sonoros que la naturaleza nos ofrece también son increíbles. De esta mágica combinación entre sonido y silencio también nacen paisajes musicales: Los artistas desde siempre se han inspirado en la naturaleza y en su entorno a la hora de crear sus obras y así plasmar sus sensaciones y sentimientos, expresar sus anhelos, curar sus miedos o hacer sus plegarias. ¡Veamos algunos ejemplos!

⁹ Paul Cézanne (1839-1906) fue un pintor francés postimpresionista, considerado el padre de la pintura moderna.

ACTIVIDADES

6.1 WILT AHWA: AGUA SALVAJE

El Moldava (en checo: *Vltava*; en polaco: *Waltawa*; en alemán antiguo: *Wilt ahwa* «agua salvaje») es el río más largo de la República Checa. Recorre nada menos que 430 km desde su nacimiento en la parte checa de la Selva de Bohemia, pasando por Český Krumlov, České Budějovice y Praga, hasta finalmente unirse con el Elba en Mělník. *El Moldava* es también el título de uno de los seis poemas sinfónicos, agrupados bajo el nombre de *Mi patria*, del compositor checo Bedřich Smetana (1824-1884) y evoca a través de su música el curso del río.

- Escuchad en clase la obra *El Moldava* (aquí tenéis la versión de la Berlin Philharmonic Orchestra, dirigida por el gran maestro Herbert von Karajan: <https://www.youtube.com/watch?v=gTKsHwqaIr4>). Pero estad atentos a ver si reconocéis los siguientes momentos:
 1. Suenan unas flautas delicadamente. Simboliza el nacimiento del Moldava, cuando es apenas un arroyuelo.
 2. Se incorpora otro arroyo, representado por los clarinetes.
 3. Suena el tema: es la melodía que escucharemos a lo largo de toda la obra.
 4. Suenan unas trompas de caza. El río está atravesando los bosques.
 5. Al llegar a un pueblo, se oye aire folclórico bohemio porque se está celebrando una boda.
 6. Escuchamos ahora una parte lenta que sugiere una reunión de ninfas a la luz de la luna.
 7. Vuelve el tema principal.
 8. De repente surge un impetuoso *tutti* de la orquesta para representar las cataratas de San Juan.
 9. El Moldava pasa al lado del castillo de Vyehrad, delante de Praga, suena fuerte la orquesta.
 10. El Moldava desaparece en la lejanía.
- ¿Qué te ha parecido? ¿La música evocaba perfectamente la geografía del río y de los lugares por donde discurría?

ACTIVIDADES

6.2 ¡FUEGO, TIERRA, AIRE!

Veamos ahora otros tres ejemplos (hay cientos) de los Elementos que nos faltan.

- *El amor brujo* es un ballet que compuso Manuel de Falla (1876-1946) en 1915, cuyo argumento cuenta una historia de hechizos y brujería donde una chica gitana se ve atormentada por el fantasma de un antiguo amante que ya murió. La obra incluye las famosísimas *Danza ritual del fuego* y *la Canción del fuego fatuo* que podéis disfrutar en el siguiente fragmento de la película, con idéntico nombre, *El amor brujo*, que dirigió Carlos Saura en 1986. Con los grandes bailarines de danza española Antonio Gades —quien también firma la coreografía, junto a Saura— y Cristina Hoyos. La banda sonora la grabó la Orquesta Nacional de España y la voz es de Rocío Jurado, bajo la dirección de Jesús López Cobos.
<https://www.youtube.com/watch?v=L18b3UQQ49I>
- Mateo Flecha el Viejo (1481-1553) fue un compositor del Renacimiento a quien se le conoce sobre todo por sus ensaladas. ¡Y eso que era compositor y no chef! Las ensaladas eran obras para 4 o 5 voces compuestas para divertir a los cortesanos, por lo que se hicieron muy famosas en las fiestas de palacio. Compuso 11 ensaladas pero hoy solo conservamos seis. Escuchad la titulada *El fuego* a cargo del grupo Camerata Renacentista de Caracas de Isabel Palacios:
<https://www.youtube.com/watch?v=Ye4BhNSvEkE>
- Llega el turno de Aire, esta vez con aire flamenco. *Los Elementos*, como veis, no se ciñen a un único estilo de música. Aquí podéis ver un vídeo de la actuación en el Teatro Real del gran cantaor flamenco José Mercé cantando *Aire*, unas bulerías de Mercé y Moraíto. Dice el estribillo: «Abre la ventana / que avive a la mañana / al cuarto y la cocina / aire pasa / aire nuevo / aire fresco / pa la casa / aire, aire / pasa, pasa / que tenga la puerta abierta / la alegría pa la casa».
<https://www.youtube.com/watch?v=xzyefhCQXg>

- También el artista pop Michael Jackson cantó a los Elementos en este tema titulado *Earth Song (Canción de la Tierra)* y que compuso en 1995, donde hace un alegato por la defensa de nuestro planeta frente a la insistencia del hombre por destruirlo.
<https://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU>

Hey, what about yesterday,
What about us,
What about the seas,
What about us.
The heavens are falling down,
What about us,
I can't even breathe,
What about us.
What about apathy,
What about us,
I need you,
What about us,
What about nature's worth.

Hey, qué hay del ayer,
qué hay de nosotros,
qué hay de los mares,
qué hay de nosotros.
Los cielos están cayéndose,
qué hay de nosotros,
no puedo siquiera respirar,
qué hay de nosotros.
Qué hay de la apatía,
qué hay de nosotros,
te necesito,
qué hay de nosotros,
qué hay del valor de la naturaleza.

- ¿Qué canciones conoces que hablen de los Elementos? Piénsalo y haz un listado para después compartirlo en clase.

ACTIVIDADES

7. LA LUZ BRILLA EN LAS TINIEBLAS

«Ciertamente, es en la oscuridad donde uno encuentra la luz, de forma que cuando estamos en la desolación es cuando más cerca estamos de la luz.»

Meister Eckhart ¹⁰

La batalla nocturna entre los cuatro Elementos (Aire, Tierra, Fuego y Agua) que luchan por ser los favoritos de la Aurora que está a punto de llegar, anunciada por el Tiempo, es la base argumental de la ópera *Los Elementos*. En realidad, una gran alegoría que nos habla de dos grandes conceptos que compiten entre sí: la luz y la sombra.

La metáfora sobre la luz (Dios, el despertar de la conciencia, el bien, la sabiduría...) venciendo a la sombra (el Diablo, la oscuridad, la maldad, la ignorancia...) se repite constantemente a lo largo de los siglos en las tradiciones místicas de las diferentes culturas del mundo.

Y muchas de las citas que conocemos de líderes espirituales, grandes personalidades y artistas giran en torno a este concepto:

«Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas»
(Génesis 1:4)

«Y yo vi que la sabiduría sobrepasa a la insensatez, como la luz a las tinieblas»
(Eclesiastés 2:13)

«Esa oscuridad interior que llamamos ignorancia, es la raíz del sufrimiento. A mayor luz interior, menor oscuridad. Esta es la única forma de alcanzar la salvación»
(Dalai Lama)

«Duda de todo y encuentra tu propia luz»
(Buddha)

«La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad; sólo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar al odio; sólo el amor puede hacer eso»
(Martin Luther King, Jr.)

«Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad»
(Eleanor Roosevelt)

«La fe es el pájaro que siente la luz cuando el amanecer todavía está oscuro»
(Rabindranath Tagore)

«Podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo de la oscuridad; la verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo de la luz»
(Platón)

«Largo y duro es el camino que desde el infierno conduce a la luz»
(John Milton)

«Miedo, ira, agresividad, el lado oscuro ellos son. Si algún día rigen tu vida, para siempre tu destino dominarán.»
(Yoda a Luke Skywalker)

«Winter is coming»
(Ned Stark)

La luz es el símbolo por antonomasia de la cultura, la razón, el amor y el bien, que entronca directamente con lo más ancestral de nuestra esencia humana. Es como cuando éramos niños que sabíamos sin dudar que los monstruos siempre se encontraban en la oscuridad de las sombras.

¹⁰ Eckhart de Hochheim (hacia 1260 - h. 1328), más conocido como Maestro Eckhart (en alemán: *Meister Eckhart*) fue un dominico alemán, conocido por su obra como teólogo y filósofo, y por sus escritos que dieron forma a una especie de misticismo especulativo, que más tarde sería conocido como mística renana.

ACTIVIDADES

7.1 UNA VELA EN LA OSCURIDAD

Los artistas siempre han estado fascinados por plasmar en sus obras este contraste eterno entre luces y sombras, como lo hizo de manera extraordinaria el pintor **George de La Tour**. Los personajes de sus cuadros se desenvuelven en la oscuridad iluminados apenas por una vela, el símbolo por excelencia de la luz que ilumina la sombra.

En su óleo sobre lienzo *Magdalena penitente de la lamparilla* —que George de La Tour pintó alrededor de 1642 y 1644— representa a María observando pensativa una vela, mientras sujeta una calavera en su regazo, una alusión a la observación del paso del tiempo. Esta obra se conserva en el Museo del Louvre, en París.

Así desde los tenebristas a los impresionistas, sin olvidar a los luministas, la luz ha sido una constante a través de los siglos en el mundo de la pintura. Elige una obra de arte en la que la luz y la sombra sean partes fundamentales en su composición. La obra que elijas debe gustarte o impresionarte especialmente. Estúdiala. Escribe en un papel qué te sugiere y cuál crees que era la intención del artista al crearla, qué quería transmitirnos a través de ella.

Georges de La Tour. *Magdalena penitente de la lamparilla*. Óleo sobre lienzo, 1642-44
© Museo del Louvre de París (Francia)

7.2 EL REFUGIO DE ARTISTA

Si trasladamos estas ideas al ámbito de la creatividad, en cualquier vida humana hay temporadas de «sequía». Es el desierto del corazón. Una sequía es una época de dolor sin lágrimas. Pero las sequías terminan e inesperadamente surgen flores donde no esperábamos.

Así que ¡construyamos un refugio de artista! Un lugar en vuestra casa que puede ser desde la esquina de una habitación, el alféizar de una ventana o un rincón debajo de las escaleras. Llénalo de cosas que te hagan feliz. Tu artista interior se alimenta de imágenes y sensaciones, así que llena tu refugio de hojas bonitas, piedras, velas, conchas, objetos a los que tengas un cariño especial y que te recuerden las cosas buenas de esta tierra.

Los pequeños rituales, diseñados por nosotros mismos, son buenos para nuestra alma. Encender una vela, quemar un palito de incienso, bailar al ritmo de instrumentos de percusión, acariciar una piedra suave o escuchar canto gregoriano... Todos estos recursos sensoriales refuerzan nuestro crecimiento espiritual.

ACTIVIDADES

7.3 CUADERNO DE CREATIVIDAD

Elige un cuaderno que será tu cuaderno especial de creatividad. En él eres libre de expresar lo que quieras, tanto tus luces como tus sombras. Será tu libro de artista. Debajo te proponemos varias ideas.

- Numera las páginas de la 1 a la 7. Cada página tienes que dedicarla a las siguientes categorías: salud, relaciones, posesiones, ocio, creatividad, estudios y espiritualidad. Sin pensarlo demasiado, escribe 10 deseos en cada una de estas áreas. No importa que parezcan inalcanzables, sueña.
- En la página 8 haz un plan de nutrición personal. ¿Qué quiere decir? Significa realizar una acción concreta y amorosa todos los días sin excepción durante una semana. Cosas que te hagan sentir muy bien. Recuerda que a tu artista interior le encantan los planes festivos y los cuidados.
- En la página 9 haz una lista de cinco personas con las que puedes hablar sobre tus sueños y con las que te sientes apoyado para hacer planes y soñar.
- ¡Vamos a por la página 10! Haz una lista rápida de cosas que te encantan: sonido del agua en un río, el sabor del chocolate, el olor de la hierba recién cortada, escuchar tu canción favorita, las flores amarillas, mirar y tocar tu colección de minerales... Puede que quieras dibujar alguno de los elementos de tu lista o, si te gustan las flores amarillas, consigue unas y colócalas en tu habitación para verlas.
- En la página 11 llega la espantosa verdad: responde a las siguientes preguntas:
 - Di la verdad. ¿Qué te parece que podría ser un problema? Lo es.
 - ¿Qué tienes pensado hacer con tu hábito o problema?
 - ¿De qué manera te compensa aferrarte a ese bloqueo? Si no se te ocurre, pregúntale a un amigo en el que confíes.
 - ¿Qué hábitos destructivos comparten tus amigos destructivos con tu yo destructivo?
 - ¿Qué hábitos constructivos comparten tus amigos constructivos con tu yo constructivo?
- Viaja en el tiempo: selecciona y escribe algún suceso desagradable que hayas vivido. No hace falta que escribas mucho rato, anota los detalles que vengan a tu memoria: en qué habitación estabas, cómo te sentías, lo que te dijeron tu madre o tu padre cuando se lo contaste. No te olvides de añadir lo que te molestó de verdad de ese incidente. Dibuja un esbozo o recorta una imagen que te recuerde ese momento doloroso y pégalo en tu cuaderno. Pintarrajéalo o, al menos, dibújale encima una buena cruz en rojo.
- Viaja de nuevo en el tiempo: elige unas felices palabras de ánimo. Escribe una carta de agradecimiento y envíatela a ti mismo.

ACTIVIDADES

8. LA AURORA: AMANECERES MUSICALES

«Una sola es la luz del sol, aunque la obstaculicen muros, montes, incontables impedimentos.»

Marco Aurelio ¹¹

Algunos sonidos y ritmos son ancestrales: las auroras, el ruido de las olas al llegar a la orilla, el viento en la montaña... Es la banda sonora de la naturaleza. Párate a pensar en esta cuestión durante un momento: existían ritmos vigorosos y potentes ciclos en la naturaleza antes de que hubiera artistas que fueran inspirados por ellos. Si prestas atención, oirás este ritmo pulsante del mundo que nos rodea. Si consigues redescubrir los sonidos propios y los ritmos únicos de la naturaleza, puedes llegar a desconectar de todo y maravillarte ante la increíble majestuosidad de nuestro planeta. Por cierto, ¿te has dado cuenta de cuántas cosas aprendes a través de tus oídos? Gracias a ellos somos capaces de apreciar el fabuloso mundo de los sonidos y de la música.

Son muchos los artistas que han querido asir, a través de la música, situaciones de nuestra vida que son inmateriales. ¿Cómo describir con música un amanecer? Parece imposible pero hay muchos compositores valientes, con una creatividad infinita que supieron plasmar una vivencia tan mágica y fabulosa como presenciar la aparición del sol en el horizonte, dejando a un lado las sombras de la noche.

¹¹ Marco Aurelio Antonino Augusto, apodado el Sabio o el Filósofo (Roma, 121 - Sirmio, 180) fue emperador del Imperio romano.

ACTIVIDADES

8.1 EL 'PAISAJE' QUE NO PODEMOS TOCAR

¿Cuánto tiempo ha pasado desde que asististe a un amanecer plenamente consciente? Todos los días sale y se pone el sol, ¿pero estamos atentos a ese fenómeno increíble? Para apreciarlo o recordarlo nada mejor que nos propongamos asistir a tan mágico momento.

- Esta actividad requiere una coordinación previa, ¡se trata de una excursión en busca de la transición de la oscuridad a la luz! Podéis organizar con vuestro profesor de música el realizar esta 'excursión de amanecer' toda la clase —en invierno el horario de salida del sol coincide con vuestro horario lectivo—, o bien organizaros en varios grupos y acordar una cita en fin de semana para poder llevar a cabo este ejercicio, ¡merece la pena!
- Elegid un lugar en la ciudad donde se pueda apreciar el amanecer, bien por su tranquilidad o por su amplitud de visión del horizonte.
- Consultad en internet el horario concreto de la salida del sol en el día de vuestra excursión y concertad una hora de encuentro en el lugar elegido. Tened en cuenta llegar un tiempo antes, cuando todavía sea de noche, para poder estar atentos y conscientes a la llegada del sol.
- Cuando estéis allí, preparados, es importante que permanezcáis en silencio para poder apreciar todo lo que sucede. Dejad que sean vuestros sentidos los que aprecien lo que está pasando: los colores, los sonidos, los olores... Vivid en calma y concentrados ese momento, y apreciad su disfrute. Se trata de la llegada de un nuevo día. Es un milagro que muchas veces no nos paramos a valorar.
- Finalmente, cuando haya amanecido, retened esas sensaciones en vuestra memoria y plasmadlas después mediante la técnica que preferáis: una canción, un dibujo, un relato... ¡Lo que queráis! Pero que exprese vuestras sensaciones y sentimientos, y que describa en qué ha consistido para vosotros ese amanecer.

8.2 ¿CÓMO LO VIVIERON LOS OTROS?

En la historia de la música hay muchos ejemplos de 'amaneceres musicales'. Veamos y, sobre todo, escuchemos algunos de ellos.

- ***Una Sinfonía Alpina, op. 64* de Richard Strauss (1864-1949)**
Se trata de un poema sinfónico para gran orquesta y es un ejemplo perfecto de lo que se denomina música programática. Esto significa que la música es capaz de expresar un argumento, de 'cumplir un programa' que el compositor narra a través de su partitura. La historia que Strauss nos cuenta en este caso es la ascensión a un pico de los Alpes Bávares y la vuelta de regreso al valle. Tardó en componerla cien días, finalizándola en febrero de 1915. La obra está dividida en 22 escenas: Noche / Salida del sol / El ascenso / Al entrar en el bosque / Camino junto al arroyo / Por la cascada...

Os invitamos a escuchar y ver en el siguiente enlace cómo la Vienna Philharmonic Orchestra, bajo la dirección del gran maestro Bernard Haitink, interpretaron las dos primeras escenas (Noche y Salida del sol) en uno de los festivales de música más importantes del mundo: los Proms de la BBC, en Londres. Fijaos en el increíble *clúster*¹² que toca parte de la orquesta al principio de la obra. Se crea tal masa sonora que puedes sentir cómo llegar a tocarla con las manos. Es como la niebla, la oscuridad desde la que surgirá la luz.

<https://www.youtube.com/watch?v=SnjyKZv3SIw>

- ***Morning Mood (La mañana)* de la Suite Peer Gynt, nº 1, op. 46** de Edvard Grieg (1843-1907)
El compositor y pianista noruego Edvard Grieg compuso esta suite en 1875 como música incidental¹³ de la obra de Henrik Ibsen con el mismo título. Es el primero de los cuatro movimientos y describe la salida del sol durante el Acto IV, Escena 4 del drama de Ibsen, cuando el héroe protagonista se encuentra perdido en el desierto de Marruecos después de haber sido abandonado por sus compañeros tras llevarse su yate mientras él dormía.

<https://www.youtube.com/watch?v=KfYw4EldCUE>

¹²Un clúster o clúster tonal (del inglés *cluster*, 'racimo' de notas) es realmente un acorde musical compuesto de semitonos cromáticos consecutivos distintos (por ejemplo, las notas do, do#, re, re#, mi y fa, sonando al mismo tiempo).

¹³Música incidental es la que acompaña una obra teatral, un programa de televisión o de radio, una película, un videojuego u otras formas que no son en principio musicales.

ACTIVIDADES

8.2 ¿CÓMO LO VIVIERON LOS OTROS? (cont.)

- **Lever du jour (Amanecer) de la Suite nº 2 Daphnis y Chloé de Maurice Ravel (1875-1937)**

Esta sinfonía coreográfica —es, en realidad, un ballet para orquesta— en tres escenas de Ravel es una de las grandes obras del compositor. La compuso entre los años 1909 y 1912. Fue un encargo que le hizo el famoso bailarín, coreógrafo y empresario ruso Serguéi Diághilev para los Ballets Rusos de París (la compañía de danza de la que surgirían muchos bailarines y coreógrafos famosos). Escuchemos y veamos la interpretación de la escena del Amanecer que hace la Orquesta de París y el Chœur de l'Orchestre de París, dirigidos por Paavo Järvi, en la sala Philharmonie de París:

<https://www.youtube.com/watch?v=ovfu-5RO278>

- **Noche en el monte pelado de Modest Músorgski (1839-1881)**

En esta obra el compositor nacionalista ruso Músorgski se inspira en el cuento *La víspera de San Juan*. Es otro ejemplo de música programática. Nos cuenta como se encuentran en la noche de San Juan las brujas en el Monte Pelado (a las afueras de Kiev). En su akelarre, las brujas rinden culto al diablo invocando a los malos espíritus hasta que las interrumpe el amanecer. En este enlace puedes escuchar la versión que interpretan los jóvenes músicos de la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia.

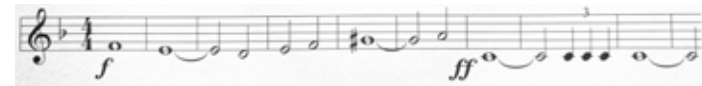
<https://www.youtube.com/watch?v=B7Au43sl-bs>

Sigue a la vez las descripciones y los temas musicales que te presentamos debajo.

1. La obra comienza con un ambiente misterioso producido por los instrumentos de cuerda frotada y los de viento madera en pasajes rápidos y agudos:

2. Los instrumentos de viento metal anuncian la llegada de los demonios y espíritus:

3. Se desata la tormenta, el sonido de los truenos y el resplandor de los relámpagos. Los demonios bailan alrededor del fuego una danza cada vez más agresiva:

4. Se hace un repentino silencio. Llegan las brujas para celebrar la 'misa negra' en honor al diablo:

5. El akelarre concluye con un golpe de tam-tam. A lo lejos se puede escuchar el reloj de la iglesia marcando las seis de la mañana. Finaliza la obra con la dulce melodía de un pastor tocando su flauta al amanecer:

ACTIVIDADES

9. ESTAR EN TU ELEMENTO

«Los atletas y todo tipo de intérpretes ayudan a que nos cuestionemos algo más acerca de las capacidades humanas.»

Ken Robinson ¹¹

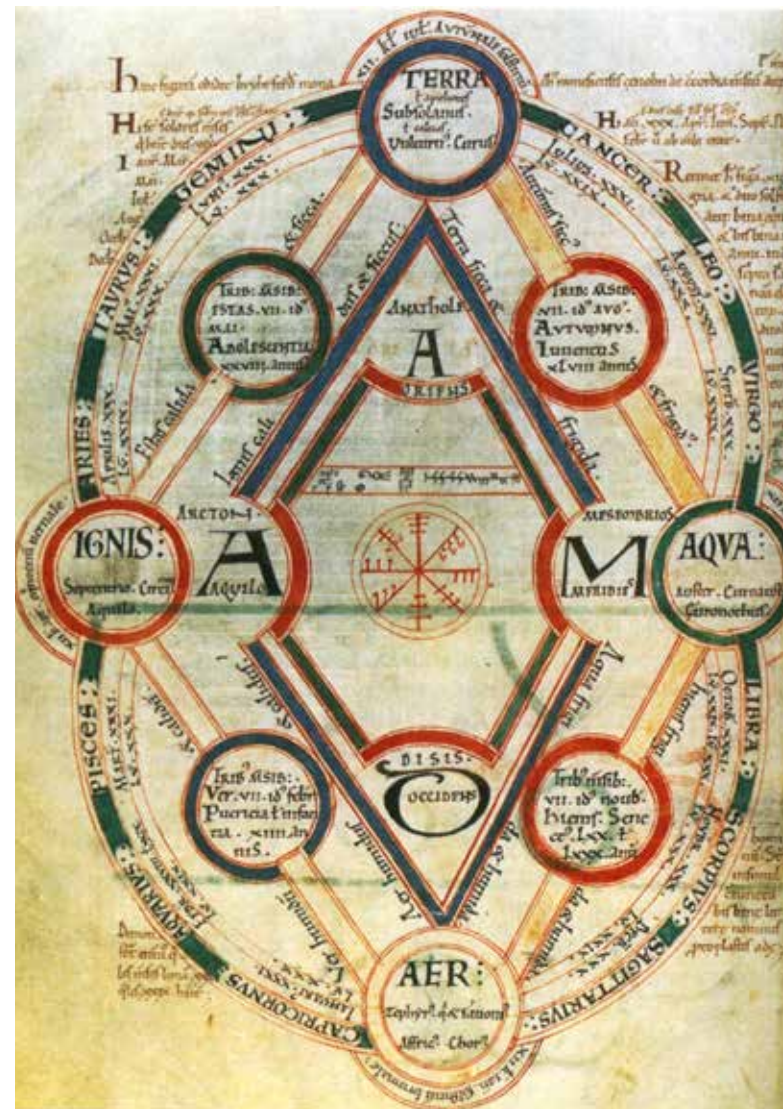
Hay muchas personas que nunca llegan a conectar con sus verdaderos talentos naturales y, por tanto, no son conscientes de lo que en realidad son capaces de hacer. Sería como decir que no saben quiénes son en realidad. El escritor y pensador Ken Robinson dice que 'el Elemento' es allí donde confluyen las cosas que te encanta hacer y las que, además, se te dan bien. El Elemento sería entonces el punto de encuentro entre tus aptitudes naturales y tus inquietudes personales. Te hace sentir bien, refuerza tu personalidad. Hacer lo que nos gusta nos llena de energía y de vitalidad. Se trata no solo de una energía física, sino mental.

Pero la búsqueda del Elemento puede estar llena de obstáculos, principalmente tres: personal (se debe aprender a superar el miedo y ansiedad que puede provocarte buscar aquello que no solo te gusta, sino que se te da bien), social (hay que superar el miedo a que te desaprobren por estar en tu Elemento) y cultural (ser consciente de que a veces tu contexto cultural condiciona tu vida de una manera inconsciente e imperceptible, y limita tus opciones y talentos).

Pero Williams James, que vivió en el siglo XIX y fue uno de los pensadores fundadores de la psicología moderna, decía que: «El mayor descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden alterar su vida modificando su disposición de ánimo... Si cambias tu forma de pensar, puedes cambiar tu vida».

Este es el verdadero poder de la creatividad y la auténtica promesa de estar en el Elemento.

¹¹ Ken Robinson (1950) es un educador, escritor y conferencista británico. Doctor por la Universidad de Londres ha investigado sobre la aplicación del teatro en la educación. Es considerado como un experto en asuntos relacionados con la creatividad, la calidad de la enseñanza, la innovación y los recursos humanos. Fue nombrado *Sir* por la reina de Inglaterra en 2003.

Representación anónima de los cuatro Elementos en el contexto astrológico. Miniatura de un manuscrito medieval inglés, detalle, siglo XI. Colección particular (Inglaterra)

ACTIVIDADES

9.1 ¿SABES LO QUE TE GUSTA?

Encontrar y desarrollar nuestras fuerzas creativas es parte fundamental para llegar a ser quienes realmente somos. No sabremos lo que podemos llegar a ser hasta que no sepamos lo que somos capaces de hacer. ¡Veámoslo entonces!

- Escribe en un papel qué cosas te gusta mucho hacer.
- Escribe después qué cosas se te dan muy bien. ¿Coincide esta lista con parte de las que has escrito al comenzar este autoanálisis?
- Lee el siguiente fragmento del libro *El Elemento* de Robinson:

Mi hermano Ian es músico. Toca la batería, el piano y el bajo. Años atrás formaba parte de un grupo de música de Liverpool en el que tocaba un teclista de gran talento llamado Charles. Después de uno de los conciertos le dije a Charles que me parecía que esa noche había tocado especialmente bien. Luego le dije que me encantaría ser capaz de tocar los teclados así. «No, no es cierto», me respondió. Sorprendido, insistí en que de verdad me encantaría. «No» —dijo—, «lo que quieres decir es que te gusta la idea de tocar los teclados. Si te encantase, lo estarías haciendo». Me explicó que para tocar tan bien como lo había hecho, practicaba unas tres o cuatro horas diarias, aparte de las actuaciones. Lo hacía desde que tenía siete años. De repente, tocar los teclados tan bien como lo hacía Charles ya no me pareció tan atractivo. Le pregunté cómo conseguía mantener ese nivel de disciplina. Me dijo: «Porque me encanta». No podía imaginarse haciendo ninguna otra cosa.
- Vuelve a revisar la primera lista que has escrito. ¿Todas las cosas que han dicho que te gustan hacer te apasionan tanto como para dedicarte de lleno a realizarlas durante horas? ¿Tacharías algunas acciones de tu lista?
- Haz un plan para comenzar a desarrollar algunas de las cosas que has descrito en tu lista. Cuántaselo a tus familiares y amigos, y hazles partícipes de tu ilusión. Pueden ayudarte y apoyarte en tus objetivos. Motívatte y entra en acción. Te sentirás muy bien.

9.2 LAS FORMAS SAGRADAS: EL MANDALA

Todo asciende y desciende en el ciclo eterno de la vida, el agua convertida por el calor (fuego) en vapor, a través del aire, asciende y poco a poco desciende tocando y acariciando la tierra y el cuerpo, otorgando calor y vida. Todo fluye y refluye, el movimiento, el cambio es lo único permanente en el cosmos y los mandalas son su reflejo.

¿Qué es un mandala? La palabra «mandala» procede del sánscrito clásico. Está compuesta de las palabras mand, que significa 'trazar', y la, que significa 'círculo' o 'centro sagrado'. En las tradiciones budista e hinduista el mandala es un símbolo sagrado del viaje espiritual. Se trata de una representación pictórica en dos dimensiones de un universo divino multidimensional. El círculo representa el infinito, el origen de todos los seres. El psicólogo Carl Jung (1875-1961) utilizó los mandalas como herramienta para alcanzar la integridad psicológica. El trabajo con los mandalas te ayudará a conectarte con tu cuerpo, con tu mente y con tu espíritu para que te sientas bien, íntegro e integrado, en lugar de desconcentrado o nervioso.

- ¡Vas a crear tu propio mandala! Tienes total libertad para diseñar tu mandala como quieras. Puede ser totalmente simétrico o, si lo prefieres, abstracto y de forma libre. Puede estar lleno de imágenes y símbolos que tu mismo dibujes o puedes realizarlo con la técnica de collage.
- Si no tienes compás puedes usar como plantilla un plato. Puedes hacerlo de tamaño pequeño o de gran formato. Puedes trazar entonces el círculo atando un lápiz a un cordel de la longitud del radio de tu mandala y, mientras sujetas el otro extremo con la mano o una chincheta, deberás girar el lápiz 360 grados hasta completar el círculo.
- Si te gusta la naturaleza puedes hacer tu mandala en el campo, con materiales naturales como flores, piedras, ramas... O si tienes oportunidad de ir a la playa, dibujando en la arena con un palo, y después plasmar tu trabajo en una foto.
- En tu mandala pueden aparecer animales, figuras humanas, flores o símbolos. También grupos que estén relacionados entre sí. Por ejemplo, fijate en cómo el número cuatro se repite en todo aquello que nos rodea: Tierra, Agua, Aire y Fuego / Norte, Sur, Este y Oeste / Primavera, Verano, Otoño e Invierno / Mineral, Vegetal, Animal y Humano / Niño, Joven, Adulto y Anciano, etc.

ACTIVIDADES

9.2 LAS FORMAS SAGRADAS: EL MANDALA (cont.)

- Cuando creas tu mandala personal pueden aparecer cinco formas básicas: el círculo, la cruz de brazos iguales, el triángulo, el cuadrado y la espiral. Y cada una simboliza aspectos diferentes.
 - El círculo representa la integridad y la plenitud, y simboliza el proceso psicológico de la individualización.
 - La cruz de brazos iguales representa las relaciones personales, la unión, la síntesis, el equilibrio y la integración.
 - El triángulo representa la actividad, las metas, las visiones, los sueños y la energía creadora.
 - El cuadrado simboliza solidez, estabilidad, seguridad, fiabilidad y rectitud moral.
 - La espiral representa el ciclo del nacimiento y la muerte, el proceso de renacer, los principios y los finales.
- Puedes inspirarte en plantillas de mandala en internet, para romper el hielo. Te recomendamos empezar a dibujar por el centro del mandala y desde ahí ir diseñando tus formas y motivos hacia el exterior.
- Mientras lo estés dibujando, pintando o recortando escucha de fondo sonidos de la naturaleza. Te servirán de inspiración y te ayudarán a concentrarte. Hay muchos vídeos en YouTube que duran horas y donde puedes escuchar sonidos de agua, las olas del mar, pájaros, tormentas... ¡Estarás rodeado de los cuatro Elementos!
- Haced una exposición colectiva de vuestros mandalas en clase, alegrará el ambiente y lo llenará de buena energía. ¡Es el efecto del arte y de sus procesos creativos! Y si lo deseáis podéis compartir el proceso y pensamientos mientras lo creábais.

Dibujo de mandala de *Los Elementos*

ACTIVIDADES

10. LA ANTESALA AL TEATRO

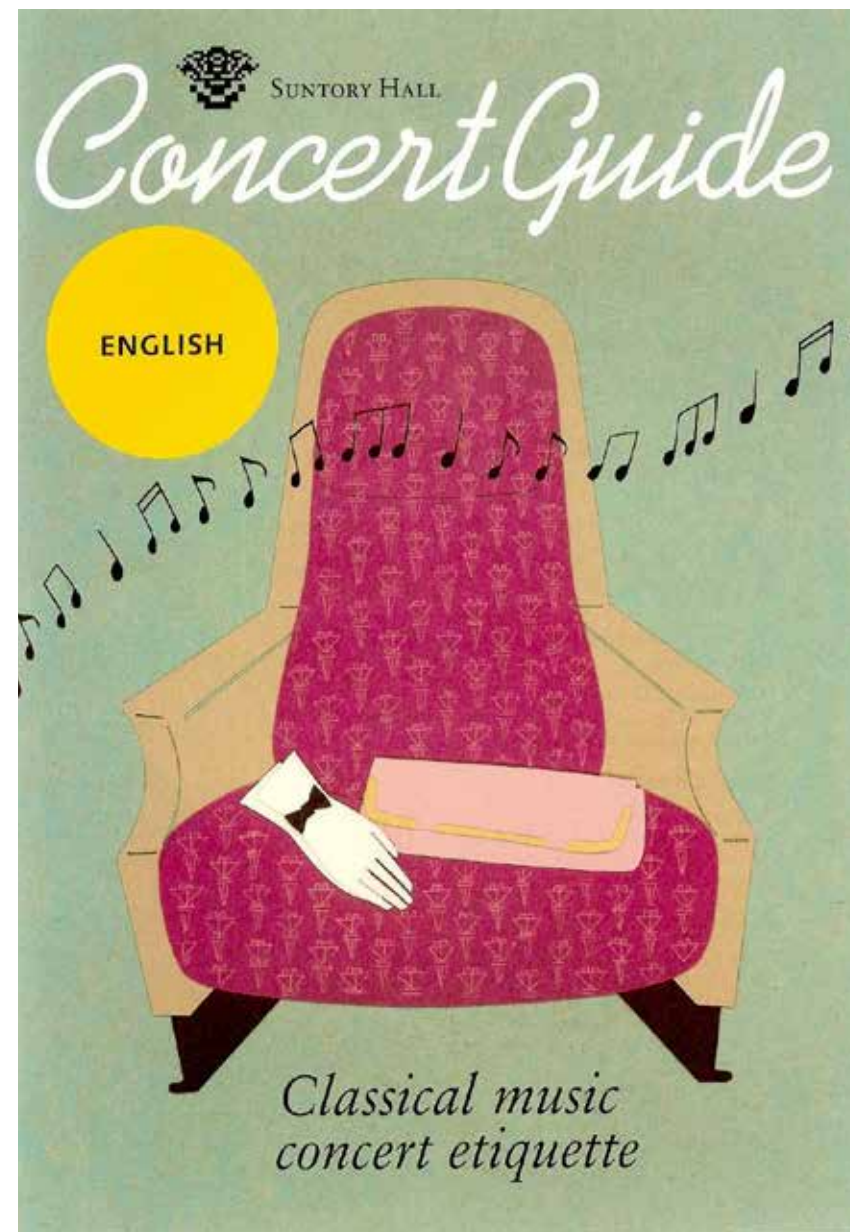
«El aprendizaje es el movimiento de un momento a otro momento.»

Jiddu Krishnamurti ¹⁵

Si has llegado hasta aquí tienes en tu poder muchos puntos para entender y disfrutar de la representación en vivo de nuestra ópera *Los Elementos*. Vas a ver de cerca el trabajo de una compañía de ópera donde los artistas desplegarán ante ti toda su sensibilidad apoyados por unos técnicos llenos de recursos para que entre todos surja la magia.

Imagen de la portada de la guía de comportamiento en los conciertos del Suntory Hall de Tokio (Japón)

¹⁵Jiddu Krishnamurti (1895-1986) fue un conocido escritor y orador en materia filosófica y espiritual. Sus principales temas incluían la revolución psicológica, el propósito de la meditación, las relaciones humanas, la naturaleza de la mente y cómo llevar a cabo un cambio positivo en la sociedad global.

ACTIVIDADES

10.1 LA MARAVILLA DEL DIRECTO

Pongamos en marcha una lluvia de ideas. El profesor irá apuntando en la pizarra todos vuestros comentarios a partir de las siguientes preguntas que os planteará en alto sobre en qué consiste asistir a una representación de ópera. De esta manera nos prepararemos para fijarnos en todos los detalles cuando acudamos a disfrutar de la representación de *Los Elementos*.

- ¿Cuáles crees que son las reglas mínimas que deben respetarse cuando asistes a un concierto de música clásica, una obra de teatro o una representación de ópera o zarzuela?
- ¿En qué detalles crees que debes de fijarte?
- ¿Qué condiciones piensas que debe de tener la sala donde se representa una función o un concierto?
- ¿Qué han de tener en cuenta los organizadores del espectáculo?

Al acabar, analizad con la ayuda de vuestro profesor todas las ideas que hayan quedado escritas en la pizarra, teniendo en cuenta los siguientes aspectos en los que conviene que os fijéis para seguir atentamente la representación:

- Los solistas: nivel musical, emoción, virtuosismo, capacidad dramática, comunicación con el público.
- La obra: características, iluminación, escenografía, vestuario, caracterización, coreografías, proyecciones, efectos de sonido, humo, duración, estilo...
- La sala: acústica, visibilidad, comodidad.
- Organización: programa de mano, puntualidad, atención al público.
- Opinión personal: «¿Me ha gustado?» «¿Por qué?»

10.2 CONOCE EL TERRENO

También resulta interesante que cultives la costumbre de conocer con antelación las características del espacio donde se representen los espectáculos a los que acudas.

- Ayuda a tener una referencia, a prepararte y, ojalá, ilusionarte antes de vivir la experiencia.
- Puedes encontrar información en la página web del teatro en el que vaya a celebrarse y ver fotos del escenario.
- O incluso visitarlo virtualmente a través de internet. Así la sorpresa será mayor cuando al llegar lo veas completamente transformado por la escenografía de cada función a la que asistas. Es mágico.

La representación de la ópera *Los Elementos* a la que vais a acudir tendrá lugar en el Salón de Actos de la Fundación Juan March. En su página web (<https://www.march.es/musica/virtual/>) dicen que la sala acoge semanalmente varias conferencias y conciertos. Situada en la planta baja de su sede madrileña, tiene una capacidad de 283 butacas y dispone de un órgano construido por Organería Española, bajo la dirección de Ramón González de Amezúa y P. Cherón. Este instrumento, especialmente diseñado para adecuarse a las dimensiones y características de la sala, fue inaugurado en enero de 1976 y cuenta con tres teclados manuales y uno de pedal en los que se acomodan 28 registros. Pero lo más probable es que ni lo veas, ya que estará oculto por parte de la estructura escenográfica de la ópera.

Aquí puedes hacer una visita virtual de la sala, si no has acudido anteriormente a ella, claro: <https://recursos.march.es/web/musica/visita-virtual/index.htm>

Imagen del Salón de Actos de la Fundación Juan March durante el montaje la coproducción escénica *Mozart y Salieri* del Teatro de la Zarzuela y la Fundación Juan March. Fotografía a color, 2017
© Celia Lumbreras

ACTIVIDADES

10.3 ETIQUETA DE CONCIERTO

El marco ideal de la música es el silencio. Los intérpretes lo necesitan para estar concentrados al máximo y para que el público esté a gusto sin perderse nada. Además, en las representaciones de ópera y en los conciertos de música clásica no se usa ningún tipo de amplificación por lo que cualquier ruido —como toser, o desenvolver un caramelo— resulta extremadamente molesto para todos.

Es muy importante ser puntuales. En las salas de concierto no se permite entrar a las personas que llegan tarde. Solo podrán hacerlo en el descanso o cuando suenen los aplausos. Si llegas pronto además podrás leer el programa de mano que te ayudará a apreciar mejor todos los detalles de la producción.

En algunos auditorios, como el Suntory Hall de Tokio en Japón, tienen su propia «Concert Guide», que indica las normas, funcionamiento y servicios de una sala de conciertos poseedora de una de las más bellas acústicas del mundo. Lee el contenido de la guía y comentad entre todas vuestras opiniones sobre el tema.

Imagen del interior de la guía de comportamiento en los conciertos del Suntory Hall de Tokio (Japón)

ACTIVIDADES

11. LA CRÍTICA MUSICAL

«El que conoce a los demás es sabio;
el que se conoce a sí mismo está iluminado.»

Lao-Tsé¹⁶

Esperamos que os haya gustado la función de *Los Elementos* en el escenario de la Fundación Juan March. Un gran equipo técnico y artístico ha trabajado mucho hasta el día del estreno. Pero ningún proyecto artístico se completa hasta que llega a su audiencia.

A lo largo del siglo XIX, con el éxito de los conciertos públicos, surgió una figura, la del nuevo crítico musical. La función de estas personas —en ocasiones respetadas, en otras rechazadas— consiste hoy día en realizar comentarios sobre cada obra que se interpreta, cómo lo ha hecho el intérprete o de qué manera se ha desarrollado el concierto o la representación.

No es fácil hacer una crítica. Se trata de un examen o juicio que se expresa de manera pública sobre un espectáculo, libro, un disco... ¡Y eso es algo que requiere compromiso y responsabilidad! Hay que combinar conocimiento en la materia con gusto personal y objetividad, estar falto de prejuicios y dominar la expresión escrita. ¡Vamos a practicar!

Escribe una breve crítica sobre tu experiencia asistiendo a nuestro espectáculo. Tu valoración positiva o negativa debe de tener una argumentación que la sustente. Te sugerimos la siguiente estructura:

1. Título.

2. Presentación. Tienes que escribir los datos de la obra: su título, su autor, la fecha y el lugar de la función, quiénes son los organizadores...

3. Resumen. Describe en qué consiste el espectáculo, su contenido y cómo está presentado.

4. Comentario crítico. Expresa ahora tu opinión argumentando cada aspecto, qué te ha gustado, con qué no estás de acuerdo, qué crees que la función ha aportado...

5. Conclusiones.

Sería fabuloso que nos hicieras llegar al Departamento de Proyectos Didácticos del Teatro de la Zarzuela tu crítica, a través de tu profesor. Para nosotros es importante y enriquecedor conocer tu opinión. ¡Muchas gracias!

¹⁶ Lao-Tsé es una personalidad china cuya existencia histórica se debate. Se le considera uno de los filósofos más relevantes de la civilización china.

4

ANEXO

Listado de palabras del libreto
de *Los Elementos*

53

Libreto

54

Textos que se incorporan al
espectáculo de *Los Elementos*

61

17 / 18

CUADERNOS
DIDÁCTICOS

ANEXO

LISTADO DE PALABRAS DEL LIBRETO DE *LOS ELEMENTOS*

Catre: cama ligera para una sola persona.

Pensil: pendiente o colgado en el aire / jardín delicioso.

Aljófar: perla de forma irregular y, comúnmente, pequeña.

Vulgo: común o conjunto de la gente popular.

Orbe: redondez o círculo / esfera celeste o terrestre / mundo (conjunto de todo lo existente).

Gorjeo: canto o voz de algunos pájaros.

Pielago: mar / balsa, estanque / parte del mar, que dista mucho de la tierra.

Undoso: que se mueve haciendo olas.

Hidrópico: insaciable / sediento con exceso.

Umbrío: dicho de un lugar donde da poco el sol / parte de un terreno en que casi siempre hace sombra, por estar expuesta al norte.

Arrebol: color rojo, especialmente el de las nubes iluminadas por los rayos del sol o el del rostro / colorete.

Halagüeña: que halaga / que lisonjea o adula / que atrae con dulzura y suavidad.

Aura: viento suave y apacible / hálito, aliento, soplo / halo que algunos dicen percibir alrededor de determinados cuerpos y del que dan diversas interpretaciones.

Breña: tierra quebrada entre peñas y poblada de maleza.

Céfiro: poniente (viento) / viento suave y apacible / tela de algodón casi transparente y de colores variados.

Cierzo: viento septentrional más o menos inclinado a levante o a poniente, según la situación geográfica de la región en que sopla.

Entumecer: impedir o entorpecer el movimiento o acción de un miembro o de un nervio / dicho especialmente del mar o de un río caudaloso: alterarse, hincharse.

Favonio: viento que sopla de poniente / céfiro (viento suave).

Exequias: honras fúnebres.

Trepidar: temblar fuertemente / vacilar, dudar.

Proceloso: borrascoso, tormentoso, tempestuoso.

Denuedo: brío, esfuerzo, valor, intrepidez.

Celaje: aspecto que presenta el cielo cuando hay nubes tenues y de varios matices / conjunto de nubes / claraboya o ventana / presagio, anuncio o principio de lo que se espera o desea.

Funesta: aciago, que es origen de pesares o de ruina / triste y desgraciado.

Plectro: palillo o púa para tocar instrumentos de cuerda / en poesía, inspiración, estilo.

Cítara: instrumento musical antiguo semejante a la lira, pero con caja de resonancia de madera. Modernamente esta caja tiene forma trapezoidal y el número de sus cuerdas varía de 20 a 30. Se toca con púa.

Moble: movable, móvil.

Aprisco: paraje donde los pastores recogen el ganado para resguardarlo de la intemperie.

Medrosa: temeroso, pusilánime, que de cualquier cosa tiene miedo / que infunde o causa miedo.

Atalaya: torre hecha comúnmente en lugar alto, para registrar desde ella el campo o el mar y dar aviso de lo que se descubre / altura desde donde se descubre mucho espacio de tierra o mar / estado o posición desde la que se aprecia bien una verdad.

Penacho: grupo de plumas que tienen algunas aves en la parte superior de la cabeza / adorno de plumas que sobresale en algunos cascos, morriones, tocados y cabezas de las caballerías engalanadas / vanidad, presunción o soberbia.

Parabién: felicitación.

Canora: dicho de la voz de las aves y de las personas: grata y melodiosa.

ANEXO LIBRETO

Edición crítica de **Raúl Angulo Díaz** y **Antoni Pons Seguí**
Texto revisado y ajustado para esta publicación

Ópera armónica al estilo italiano a los años de la Ex,^{MA} S,^{RA} Duquesa de Medina de las Torres, mi Señora

Sección primera | LA NOCHE

1. Coplas

AIRE
Froncosa apacible estancia,
verde esperanza florida,
blando hospedaje del alba,
vistoso catre del día.

TIERRA
Pomposo fértil albergue
de bruta esmeralda rica,
noble pensil donde el aura
risueño aljófara destila. 5

2. Dúo y Recitado

TIERRA
Moradores de estas playas,

AIRE
Huéspedes de estas riberas, 10

TIERRA
... alerta, aplaudid el día,

AIRE
... despertad, que el alba llega.

DÚO

TIERRA, AIRE
Y su luz celebren
con cláusulas tiernas
los dulces sonidos 15
y suaves cadencias,
las flores tributen
el ámbar que albergan,
los ramos se agiten,
que el aura se acerca, 20
los prados se ríen,
las hojas se muevan.

RECITADO

TIERRA, AIRE
Y el rústico rumor de tanta lira,
bastardo vegetable armonioso,
matizado bosqueje, vulgo hermoso, 25
de cuanto ocupa el orbe el Aire gira.

3. A 4

CORO
Y así le festejen,
celebren y sirvan
con tiernos arrullos
y suaves caricias. 30

4. Dúo y A 6

DÚO

AIRE y TIERRA
Pues reverentes aves le gorjean
cuando rendidos pájaros le trinan.

CORO

La Tierra con flores,
el Fuego que anima,
el Viento gorjeos, 35
el Agua la risa.

5. Recitado

AGUA
Y al rápido sonido de mi aliento
despertarán las flores apacibles
susurrando con blando movimiento
los ramos y los troncos insensibles, 40
la venida del Sol vaticinando,
unos con rudo estilo y otros cantando.

6. Arieta

AGUA
Olmo apacible,
que en voz perceptible
el susto mitiga. 45
Del pálido horror
de la Noche severa
las sombras opacas
que su centro envía
al salir el Sol 50
en la luz se enciendan
que su ardor abriga.

7. Recitado

FUEGO
Mas si fuese la planta fugitiva,
siempre verde y esquiva, 55
la adorada de Apolo,
para que hallase solo
quien humilde dedique reverente,
de esmeraldas unidas
con sus hojas tejidas, 60
su culto diferente,
sin que así se equivoque lo rendido,
pues cuanto fuere aplauso le es debido.

8. Arieta

FUEGO
Fuego encendido
sea el diamante,
de luz cambiante 65
rico y lucido.
Haga brillante
su ardor flamante
lo que es florido.

9. Dúo y Recitado

AGUA
Y pues soy el Agua, 70

FUEGO
Y pues soy el Fuego,

A DÚO

AGUA, FUEGO
... la espuma salada
fatigue los remos,
porque la ardiente fragua 75
reprima en los cristales su arrogancia.

RECITADO

AGUA, FUEGO
Y aunque no haya materia combustible
donde esgrima mis iras irritadas,
fatigando las ondas mis volcanes,
los piélagos undosos serán llamas.

A DÚO

y al oír el estruendo 80
de voces contrapuestas y encontradas,
fuego, agua, que el Fuego se anega,
agua, fuego, que el Agua se abrasa.
Las Furias sedientas 85
incendios exhalan
si el Agua despide
sus olas rizadas,
y hidrópico el Fuego
que nunca se sacia, 90
sus raudales bebe
pero no se apaga.

10. Recitado

AIRE
El Aire soy, que aliento la armonía
que condensaron los vapores fríos
y, vagando los páramos umbríos, 95
todo a mis respiraciones se desvía,
los negros arreboles sin el día
de sombras van llenando los vacíos,
pero el espacio con los soplos míos
las nieblas va dejando que tenía, 100
pues cuando el Sol de mi región se aleja,
a sustituir benévolo me deja.

11. Arieta

AIRE
Surque halagüeña la esfera dorada
del aura suave los dulces orgullos.
Y luego que ocupe su hermosa morada, 105
descanse y sosiegue con blandos arrullos.

12. Recitado

TIERRA
No podrá, que en mis senos intrincados
estarán los incendios embozados,
y mis incultas breñas
abultarán las sombras con sus peñas, 110
y pues soy la Tierra a quien influyen
los Astros que en su ausencia sostituyen,
faltándoles la luz a tantas flores
que otro cielo adornaban sus colores,
en la Noche confusa y tenebrosa, 115
el suave olor, fragancia deliciosa,
el campo no saluda
aunque el céfiro blando le sacuda.

13. Arieta

TIERRA
De flores vestida
la Tierra aterida 120
con ceño erizado,
que el cierzo entumece,
marchita e impide,
por más que el Favonio¹
risueño y templado 125
aromas les mueva, su aliento
en las hojas se mira ya helado.

14. A 4

CORO
Y en tan triste confusión
las ya repetidas voces
con destemplados suspiros
al Sol le lloren la ausencia. 130

15. Arieta

AURORA
Ay, Amor, ay, Amor,
qué tierna se escucha
la respiración,
qué dulce, qué suave
el eco veloz 135
del Aire formado
me vuelve la voz,
haciendo armonía
la repetición.

¹ Favonio: viento del oeste, el más suave de todos los vientos, que corresponde al Céforo de la mitología griega.

16. Tonada

TIEMPO

COPLA
Sienta, sienta la Tierra 140
cuando el Sol obscurece sus reflejos,
siendo funestos lutos las sombras
con que viste el hemisferio.

ESTRIBILLO
Y pues que nada sirve,
y faltando la luz todo fallece, 145
a desmayar sus rayos
trepiden sus influjos, pues que mueren.

COPLA
Llore, llore el ocaso,
y cuando ya se apaguen sus incendios,
las exequias le cante 150
la fúnebre región de que va huyendo.

ESTRIBILLO
Y pues que nada sirve,
y faltando la luz todo fallece,
a desmayar sus rayos 155
trepiden sus influjos, pues que mueren.

COPLA
Gima, gima y suspire,
y sus deliquios vaya padeciendo,
que si la luz se apaga,
no [ha] de servir su adorno lisonjero.²

ESTRIBILLO
Y pues que nada sirve, 160
y faltando la luz todo fallece,
a desmayar sus rayos
trepiden sus influjos, pues que mueren.

17. Recitado

FUEGO
Mas en la oscura Noche
el Mongibelo³ oculto desabroche 165
las hipócritas llamas rigurosas
que, volando a su acento belicosas,
cuando en su esfera vagan,
una vez encendidas no se apagan.
Y pues mi ardiente hoguera 170
en los cuatro elementos reverbera,
hasta que Apolo luminoso⁴ venga,
la presidencia de las luces tenga.

18. Arieta

FUEGO
Sedienta de influjos al Sol ha bebido
mi altiva arrogancia ardores flamantes. 175
Y entre las sombras, el Fuego esparcido,
los rayos hermosos de luces brillantes.

² La letra de esta tercera copla originalmente era «de q. servira su adorno lisonjero». Como se trata de un verso de 12 sílabas y no de 11 sílabas, como debiera ser, el copista corrigió posteriormente el texto. Tachó el «q.» y puso delante un «de» (o quizá un «le», porque no se lee bien). También está tachada la letra «a» de la palabra «servirá». Queda, por tanto, «no de servir su adorno lisonjero». Para que esta frase tenga sentido y siga manteniendo once sílabas, hemos supuesto que hay que leer: «no [ha] de servir su adorno lisonjero». Sería posible otra lectura si ignorásemos la tachadura de la vocal «a» de la palabra «servirá» y leyésemos «le» en lugar de «de». Entonces la lectura sería: «no le servirá su adorno lisonjero».

³ El Mongibelo es el monte donde se encuentra el Etna, conocido volcán siciliano.

⁴ Apolo luminoso: se refiere a Febo («el brillante») o Sol, una deidad que ya en la época del imperio romano estaba identificada con Apolo.

ANEXO
LIBRETO (cont.)

19. A 3

AIRE, TIERRA y AGUA
Iras fatales fulminan
los contrarios elementos,
mas tan iguales se embisten
que conciertan el estruendo,
lidian dentro del compás
donde suenan contrapuestos,
duro golpe los sonidos,

180

dulce ruido con los ecos.
Y el Fuego tenaz
que gime voraz,
la Tierra pesada
ya cruje irritada,
el mar proceloso
que va caudaloso
y el triste acento
del Aire violento
los torpes movimientos destemplados
volviendo va en bemoles y trinados,
acordando las iras en el Viento,
porque sirva su enojo de instrumento.

185

190

195

Sección segunda | COMIENZO DEL
AMANECER

20. Recitado

TIEMPO
Y aunque intente la fatiga,
ilusión, horror o miedo,
con tan confusos rumores
interrumpir mi sosiego,
ni el audaz altivo orgullo
de furiosos elementos

200

podrá entibiar mi arrogancia
ni entorpecer mi denuedo,
que, exempto a las impresiones
y a sus influjos adversos,
reservado el Tiempo dura
sin que nadie acabe al Tiempo.
Y pues que ya en el Oriente
preludios de luz advierto,
vuestras furias olvidando,
vayan mis voces diciendo:

205

210

21. Arieta

TIEMPO
Risueña el Aurora
del Sol precursora
su luz vaticina,
borrando a la Noche
los negros celajes
del vasto vapor
que teme su ruina,
mirando que Apolo
por ella el ardor
de sus rayos fulmina.

215

220

22. Recitado

TIERRA
Y pues la luz del día que amanece
las ásperas escarchas entornece
y de varios matices y colores
se registra el adorno de las flores
que, en las verdes alfombras esparcidas,
pareciendo pintadas, son nacidas,
las aves, que su noble arquitectura
albergan en la triste Noche oscura,
al mirar a la Aurora

225

230

cada cual con su pico la enamora,
pues le rinden las flores y las aves
fragancias dulces y armonías suaves.

235

23. Arieta

TIERRA
Rompa la Tierra
la cárcel de esmeralda entumecida
que las flores encierra,
y su fragancia unida
derrame en la campaña,
y cuando el Sol la baña
le cante agradecida.

240

24. A 4 con violines

CORO
Y sus acordes fragancias
le tribute agradecida
la Tierra vistosas flores
y el rocío tierna risa,
porque compitan,
porque celebren,
porque anhelan al día
los floridos aromas,
las escarchas marchitas.

250

25. Recitado

AIRE
Y pues ya se desvían los vapores
que en la funesta Noche se animaron
y en sus densas tinieblas se cuajaron
para escándalo torpe de las flores,
convirtiendo en aplausos los horrores,
alegres los jilgueros que callaron

255

ANEXO
LIBRETO (cont.)

con destreza los picos entonaron sus enfáticas cláusulas de amores, y a soplos de la luz que el Aire envía hicieron con su aliento la armonía, porque mis voces imitando vayan los metros que tan dulcemente ensayan.	260
26. Arieta	
AIRE En brazos del Alba surcaba la esfera el dulce jilguero, en el discreto idioma que canta cromáticos forma su blando concento de triste bemol, que halaga y suspende su ruido halagüeño.	265 270
27. Recitado	
AGUA Deidades que en el monte bipartido le prestáis armonía al dios de Apolo, porque sirva desde hoy de fijo polo premiando vuestro canto con su oído, ya que suenan los plectros acordados, vuestra atención os pido, y de mi voz llamados, esta vez os convidó porque obsequiosas le mandéis a Clío que mi acento corrija y a mi cítara suave la dirija. ⁵ De vosotras lo fio, que así podré alentarme y en aplauso tan alto dedicarme.	275 280 285

28. Arieta - A 4	
ARIETA	
AGUA Suenen los clarines, toquen instrumentos, y en cláusulas tiernas y suaves acentos envíen sus ecos los dulces violines.	290
CORO ⁶ Suenen los clarines.	
29. Tonada	
AURORA	
COPLA Dormida fatiga, despierta a mis ecos, que el torpe letargo del alba va huyendo.	295
ESTRIBILLO Quedito, silencio, que se oye apacible volver el acento.	300
COPLA Del blando halago del aura al rumor acorde vuelve, siendo bostezo fragante la seña de que amanece.	

ESTRIBILLO Quedito, silencio, que se oye apacible volver el acento.	305
COPLA Del aliento la armonía apacible flores mueve y del contacto las luces acordes suenan y alegres.	310
ESTRIBILLO Quedito, silencio, que se oye apacible volver el acento.	

Sección tercera | LA LLEGADA DEL SOL

30. Coplas

AGUA El moble ⁷ diamante de espuma rizada, del yelo erizada en campo volante, del alba es amante pues ya la enriquece, y cuando amanece las luces que envía con perlas que cría sus rayos guarnece.	315 320
--	--

⁵ Clío es la musa de la poesía heroica, de ahí que el Agua pida que esta musa corrija su acento y dirija su «cítara suave», puesto que se dispone a cantar una arieta bélica.

⁶ Este Coro es de cuatro tiples (sopranos), puesto que en el original las cuatro voces están indicadas con claves de Do en primera.

⁷ Moble: significa «móvil»; se aplica al agua, que es un diamante que se mueve.

TIERRA
Aqueste hemisferio
y duro obelisco
que sirve de aprisco
a tanto viviente
si busca, si siente
el hermoso farol,
el bello arrebol
del alba le borre
la sombra que corre
huyendo del Sol. 325

AIRE
Mi esfera recibe
el plumado velamen,
que vuela al examen
del centro que vive,
en donde percibe
del alba divina
la luz peregrina
y Apolo brillante
la llama volante
de rayos fulmina. 335

FUEGO
La tímida hoguera
y llama medrosa
al frío quejosa,
al yelo severa,
si ya reverbera
y la luz que arde
del Sol es alarde,
padezca desmayos
y tema sus rayos
pues luce cobarde. 345

31. A 4

CORO
Y pues Tierra, Agua y Aire
son sus trofeos,
con el Fuego se aviven
sus lucimientos. 355

32. Recitado

AIRE
Flores, aves, fuentes, ríos,
oid los acentos míos. 360

TIERRA
Prados, riscos, montes, selvas,
escuchad mis ardientes finezas.

AIRE
Aves que el Aire giráis,
¿por qué no trináis?

TIERRA
Fuentes que el prado corréis,
¿por qué os suspendéis? 365

33. Dúo

AIRE y TIERRA
Y a la luz que madruga
¿por qué no cantáis?,
si en cuna de plata
al Sol le mecéis. 370

34. Recitado

AIRE
Mas ya se escucha el estruendo
del carro del Sol, que aguijan
golpes de luz con que Apolo
las sombras apaga,
los rayos aviva. 375

TIERRA
Y dejándose ver de la atalaya,
empinado penacho y cumbre altiva,
la hieren veloces
sus rayos primero,
porque es la primera
que su ardor registra. 380

35. A 4

CORO
Y así el canto de las aves
y el aroma de las flores
con armonías suaves,
con apacibles olores,
ofrezcan sus voces graves
y tributen sus colores. 385

36. Coplas

AIRE
Esfera copiosa
de luz peregrina,
en donde se afina
suave, armoniosa,
con voz deliciosa
de aquel ruiñeñor,
que siempre que canta
preserva el horror. 390

ANEXO
LIBRETO (cont.)

CORO
Y con dulces picos
sus triunfos alegren,y al día en que nace
le den parabienes.

AGUA
Fuente canora, 400
risueña y parlera,
que corre ligera
al prado que adora,
si ya le enamora
quien quiere en rigor, 405
si logra corriendo
los triunfos de Amor.

CORO
Poniendo las aguas
en claros espejos 410
a vista de todos
sus altos trofeos.

FUEGO
Puro elemento
de todos temido,
voraz, encendido
y siempre sediento, 415

¿por qué tan sangriento
está tu furor,
si sabes quemar
y halagar con tu ardor?

CORO
Con luces e incendios 420
el Fuego publique
que ilustra, que brilla,
que anima, que vive.

TIERRA
Selvas vestidas
de varios colores, 425
en donde las flores
se ven esparcidas,
si sois advertidas,
verted vuestro olor,
pues ya esa fragancia 430
os da el esplendor.

CORO
Alfombra de flores
tribute la Tierra,
de varios matices,
de luces y estrellas. 435

AURORA
Si voces respiran
mis suaves alientos,
de los elementos
las sombras retiran
y alegres se miran 440
vistiendo el color
mis rayos brillantes
con luz superior.

CORO
Y llena de influjos
la luz peregrina 445
del alba que nace
celebre su día.

TIEMPO
Los siglos ha unido
que el Tiempo divide
la dicha que mide
lo que ha conseguido, 450

si lo ha merecido,
culparle es error,
que el mérito grande
es el premio mayor. 455

CORO
Instantes abracen
los siglos enteros
en que aplausos logren
sus merecimientos. 459

ANEXO

TEXTOS QUE SE INCORPORAN AL ESPECTÁCULO DE *LOS ELEMENTOS*

VOCES DE LAS LOCUCIONES Y ENTREVISTAS

Alicia Cabrera

Óscar Goikoetxea

María Herrero

Loreto Gutiérrez

Íñigo Alfonso

Antonio San José

Juan Ángel Vela del Campo

José María Ureta

Luis D'Ors

Irene Rielo

Ángel Colomé

LOCUCIÓN 1

Una veintena de prestigiosos investigadores asegura en la revista *Nature* que el impacto humano puede llevar a la Tierra a un «nuevo régimen» para el cual no estamos preparados en tan sólo unas pocas décadas.

Las llamadas de atención ya han sido muchas pero ésta, por el prestigio de las voces que la realizan y lo tajante de su mensaje, quizás consiga, por fin, hacerse escuchar.

Un renombrado plantel de 22 científicos de todo el mundo ha advertido de que la Tierra se aproxima a un colapso inminente e irreversible. En cuestión de décadas, si no se toman las medidas adecuadas —algo para lo que, por fortuna, aún estamos a tiempo—, la humanidad se enfrentará sin remedio a un «nuevo régimen para el que no estamos preparados». El panorama desolador incluye carencia de alimentos y de agua potable, enormes sequías, extinción de especies y migraciones masivas de gente en busca de su propia supervivencia «como nunca hemos visto en la historia». Las causas, según explican en el artículo, son el brutal crecimiento de la población, la destrucción de los ecosistemas naturales en todo el mundo y el cambio climático.

ANEXO

TEXTOS QUE SE INCORPORAN AL ESPECTÁCULO DE *LOS ELEMENTOS* (cont.)

LOCUCIÓN 2

La degradación ambiental es responsable de casi una de cada cuatro muertes que se producen en el mundo, así como de una variedad de problemas de salud y la destrucción generalizada de ecosistemas vitales, según un nuevo reporte de ONU Medio Ambiente, *Hacia un planeta sin contaminación*, este lunes en el primer día de la Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente celebrada en Nairobi, Kenia.

La contaminación del aire, en particular, provoca 6,5 millones de muertes al año. La exposición al plomo en la pintura, que causa daño cerebral a 600,000 niños anualmente, y la contaminación del agua y del suelo también son áreas clave de enfoque. Se estima que los mares contienen 500 «zonas muertas» con muy poco oxígeno para mantener la vida marina. Más de 80% de las aguas residuales del mundo se liberan al medio ambiente sin tratamiento, envenenando los campos de cultivo y los lagos y ríos que proporcionan agua potable a 300 millones de personas.

Frente a la amenaza mundial de la contaminación, el informe propone un marco para la acción internacional, exhorta a la acción por parte de los ciudadanos y sugiere políticas e inversiones para fomentar una producción y un consumo más limpios, así como más investigación, innovación y control y monitorización.

ONU Medio Ambiente también promueve cambios en la gestión y el consumo de los recursos. «Centrarse en la calidad del crecimiento es clave para mejorar la calidad de vida», dijo la directora de la División de Economía ONU Medio Ambiente.

«Eso requiere una cultura que apoye la producción responsable y no haga del consumo desenfrenado una aspiración en la vida. Necesitamos invertir de manera diferente para transformar nuestras economías y también atraer al sector privado para respaldar el crecimiento limpio», agregó.

LOCUCIÓN 3

Los gobiernos y los actores no estatales deben tomar medidas urgentes y adoptar compromisos climáticos más ambiciosos para garantizar que se cumplan los objetivos del *Acuerdo de París*, advierte un nuevo informe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA).

El informe sobre la disparidad en las emisiones, publicado en vísperas de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático que se celebrará en Bonn, asegura que, en la manera como se encuentran las cosas actualmente, para 2030 sólo se alcanzaría un tercio de la reducción de emisiones requerida para cumplir los objetivos climáticos.

El *Acuerdo de París* busca limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrado para reducir la probabilidad de impactos climáticos severos que atentan contra la salud humana, los medios de subsistencia y las economías de todo el mundo.

Sin embargo, el informe advierte que para 2100 es muy probable un aumento de la temperatura mundial de al menos 3 grados centígrado, incluso con la plena implementación de las contribuciones actuales determinadas a nivel nacional para cada Estado.

El PNUMA aseguró que es necesario que los gobiernos asuman compromisos mucho más fuertes en la revisión del *Acuerdo* programada para 2020.

Además, recalcó que si Estados Unidos cumple con su intención declarada de abandonar el *Acuerdo*, la situación podría hacerse aún más crítica.

ANEXO

TEXTOS QUE SE INCORPORAN AL ESPECTÁCULO DE *LOS ELEMENTOS* (cont.)

LOCUCIÓN 4

El informe presenta formas prácticas de reducir las emisiones a través de una rápida acción de mitigación, basada en opciones existentes en los sectores de la agricultura, la construcción, la energía, la silvicultura, la industria y el transporte.

Erik Solheim, director ejecutivo del PNUMA aseguró que se debe invertir en las tecnologías correctas y asegurarse de que el sector privado participe, para poder cumplir con la promesa de proteger el futuro.

«Cualquier subsidio a los combustibles fósiles, ya sea carbón o petróleo y gas debe ser eliminado. No podemos seguir subsidiando lo que no queremos. Lo que debemos hacer es ofrecer subsidios para lo que necesitamos introducir, que es la energía solar, eólica, geotérmica e hidroeléctrica», dijo durante la presentación del informe en Ginebra.

LOCUCIÓN 5

En esta tercera Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente se considerarán más de una docena de resoluciones que proponen nuevos enfoques para abordar todas las formas de contaminación.

Los compromisos asumidos por los países para detener el cambio climático y la destrucción del ambiente no han impedido que el mundo siga por un camino insostenible, según un informe divulgado hoy por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

«El mundo prosigue, a pasos largos, por un camino insostenible pese a la existencia de más de 500 metas y objetivos acordados internacionalmente de apoyo a la gestión sustentable del medio ambiente y de promoción del bienestar humano», asegura el organismo.

La advertencia, incluida en el informe *Panorama Ambiental Global 5*, elaborado con aportes de 300 especialistas de todo el mundo, se hace a dos semanas del inicio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20, que reunirá a más de un centenar de jefes de Estado y de Gobierno en Río de Janeiro.

Los autores del informe se centraron en 90 de las metas y objetivos más importantes acordados internacionalmente y concluyen que, pese a esos compromisos, sólo se registraron avances significativos en 4, algunos avances en 40, pocos avances en 24 y empeoramiento en 8.

Las únicas áreas con avances importantes fueron la eliminación de la producción y el uso de sustancias que destruyen la capa de ozono, la eliminación del uso de plomo en los combustibles, el acceso creciente a fuentes mejoradas de agua y el aumento de los estudios para reducir la contaminación del ambiente marino.

Avances relativos fueron constatados en la expansión de las áreas naturales protegidas, que equivalen al 13 % de la superficie terrestre, y en los esfuerzos para reducir la deforestación.

Poco o ningún avance fue verificado en metas como la protección de las reservas pesqueras y el freno a la desertificación, mientras que hubo un empeoramiento en objetivos como la conservación de los arrecifes coralinos.

ANEXO

TEXTOS QUE SE INCORPORAN AL ESPECTÁCULO DE *LOS ELEMENTOS* (cont.)

LOCUCIÓN 6

En algunas áreas el agotamiento de los recursos naturales ya superó límites que se consideran irreversibles, como el colapso de los ecosistemas estuarios, el deshielo del Ártico y el derretimiento de los glaciares por el calentamiento global.

El informe también señala otros recursos con límites próximos a ser alcanzados o fenómenos difíciles de revertir, como la pérdida de biodiversidad, con 20 % de los vertebrados amenazados, el nitrógeno lanzado al ambiente y el cambio climático.

«Los cambios observados actualmente en el sistema de la Tierra no tienen precedentes en la historia humana. Los esfuerzos para desacelerar el ritmo o el tamaño de los cambios tuvieron resultados modestos pero no lograron revertir los cambios ambientales adversos», asegura el informe.

LOCUCIÓN 7

Los autores del informe admiten que un conjunto ambicioso de metas aún puede ser alcanzado hasta mediados del siglo si las actuales políticas y estrategias son fortalecidas.

«Pero si los actuales niveles de producción y consumo de recursos naturales mantienen su actual tendencia o no pueden ser revertidos, los Gobiernos necesitarán administrar niveles sin precedentes de daños y degradación», aseguró el subsecretario general de la ONU.

«El informe recuerda a los líderes mundiales que se reunirán en Río+20 la urgente necesidad de iniciar una transición decisiva y definitiva hacia una economía verde, de bajo carbono, eficaz en el uso de recursos y generadora de empleos».

LOCUCIÓN 8

La Conferencia de París, una cumbre sobre el cambio climático que aglutinó a jefes de Estado y representantes de algo más de un centenar de países, marcará un antes y un después en la lucha contra el cambio climático, siempre que el compromiso asumido por los Estados participantes vaya en dirección de realizar pasos concretos para la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera.

El *Acuerdo universal sobre el cambio climático* tiene como objetivo «lograr que el aumento de las temperaturas se mantenga bastante por debajo de los dos grados centígrados, y compromete a los firmantes a realizar esfuerzos para limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 grado en comparación con la era preindustrial».

El texto, que se logró después de dos semanas de negociaciones, ahora deberá ser ratificado por 55 países que generen al menos el 55 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

ANEXO

TEXTOS QUE SE INCORPORAN AL ESPECTÁCULO DE *LOS ELEMENTOS* (cont.)

ENTREVISTA 1

—¿Por qué es preocupante?

—Es preocupante porque, por primera vez en la historia, somos 7.000 millones de seres humanos y en pocas décadas seremos 10.000 millones con necesidades de energía, alimentos, salud y transporte, para lo cual hay y habrá un alto consumo de recursos naturales, lo que produce un calentamiento global como no se había observado en los últimos milenios. Es preocupante porque hasta el siglo XIX la Tierra se enfriaba lentamente y, a partir de allí por la expansión universal de la Revolución Industrial, la temperatura aumentó en el último siglo alrededor de 0,6 grados centígrados, fenómeno que no había ocurrido en miles de años.

—¿Cuáles serán los efectos?

—Entre los más rápidos podemos enumerar el aumento del nivel del mar por el derretimiento de los glaciares y de los polos; ciudades costeras y países insulares ubicados casi al mismo nivel del mar están hoy seriamente amenazados. Y si no se toman medidas drásticas y urgentes, van a desaparecer.

—¿Qué opina de la declaración del papa sobre que «el mundo está al borde del suicidio» si no afronta de inmediato los problemas relacionados con el cambio climático?

—Adherimos, en general, a la declaración del Sumo Pontífice; pero, desde la ciencia, preferimos hablar de «un punto de no retorno», esto quiere decir que si el Polo Norte, por ejemplo, pierde su capa de hielo, regresar a la situación anterior puede llevar miles de años. Con ese deshielo desaparecerán especies como la del oso polar. A su vez, el deshielo perjudica a la tundra, la zona periférica de los hielos donde se está derritiendo el *permafrost*.

—¿Qué opinión le merece lo alcanzado en la Cumbre de París sobre Cambio Climático?

—Es la última oportunidad que tiene nuestra generación de intentar poner límites a un problema que contribuyó y contribuye a instalar, ya que el cambio climático se ha acelerado desde la década del 70 en adelante; es nuestra responsabilidad, al menos, mitigar sus efectos.

—¿Qué medidas podemos tomar como ciudadanos para contribuir a hacer descender la temperatura global?

—Los ciudadanos debemos ser consumidores responsables e informarnos sobre el impacto ambiental que ocasionaremos con el uso de aquello que consumimos y decidir por el que impacte y contamine menos. Lo mismo cuando tengamos que elegir nuestra vivienda: en este caso, las viviendas bien aisladas son más habitables que aquellas que no lo están.

ENTREVISTA 2

Me sería más grato comunicar un mensaje optimista y recomendar medidas para respaldar nuestro sistema de vivir y prolongar la vida de nuestra civilización, pero hay que decir la verdad: los problemas del planeta son insolubles. Tenemos que ajustarnos a la perspectiva de un medio ambiente cada vez menos habitable, y enfrentarnos a un mundo ineludiblemente hostil. La política no puede salvarnos, ni los tratados internacionales, ni los reglamentos estatales, ni los esfuerzos de organizaciones cívicas bien intencionadas pero carentes de influencia social.

Consumimos demasiado, sobre todo en economías industrializadas y posindustriales. No quiero perjudicar intentos de efectuar mejoras marginales, reduciendo, por ejemplo, las emisiones carbónicas, favoreciendo la agricultura sostenible y protegiendo especies en peligro de extinción o entornos amenazados, pero las soluciones implican un cambio de paradigma en los modelos económicos y sociales, y pasan necesariamente por una reducción del consumo total.

Porque la verdad es que en el siglo XX, la población del mundo creció de manera apabullante (de 1.600 millones a 6.000 millones), pero el consumo total aumentó enormemente más —en aproximadamente el 2.000 %—.

No sabemos las razones del crecimiento sin precedentes del consumo moderno, ni siquiera si los motivos son psicológicos, culturales o económicos. Por tanto, nuestras expectativas de poder controlar el fenómeno son pocas y malas. Podemos estar seguros de que uno de los factores que empujan el consumo es el capitalismo, pero no podemos prescindir del capitalismo porque es el peor de los sistemas económicos a excepción de los demás. Y la democracia tampoco es la solución, sino parte del problema. Ya sabemos cómo se venga de los apóstoles de la austeridad. El pueblo no votará al que le diga que la austeridad que acabamos de experimentar en la Unión Europea es una anticipación mínima frente a los sacrificios que exige el estado del medio ambiente mundial.

ANEXO

TEXTOS QUE SE INCORPORAN AL ESPECTÁCULO DE *LOS ELEMENTOS* (cont.)

ALOCUCIÓN 9

Los investigadores creen que todavía estamos a tiempo de revertir la situación. Para ello, apuestan por frenar el crecimiento de la población, reducir el uso de energía per capita en los países del primer mundo y optar por las sostenibles, emplear los recursos de forma más racional e intentar proteger las zonas vírgenes de la Tierra.

Algunos quizás consideren estas conclusiones demasiado alarmistas, pero los autores del informe señalan que «esa es la realidad. Puede ser dura, pero es mucho mejor enfrentarse al problema que obviarlo. Es similar a alguien que tiene un cáncer y pretende ignorar lo que le dice el médico. Ignorar la información nunca es una buena decisión».

ALOCUCIÓN 10

Desde sus comienzos, la Tierra ha sufrido cinco grandes episodios de extinciones masivas asociados a cambios climáticos que han transformado las características de todo el planeta. El último gran cambio se produjo hace unos 14.000 años, cuando el 30% de la superficie terrestre perdió la capa de hielo que la cubrió durante el último período glacial. Desde entonces, el planeta se ha mantenido más o menos estable hasta la aparición y el desarrollo de la civilización humana. Sin embargo, los científicos creen que esto está a punto de cambiar. Y la culpa es nuestra.

Para empezar, somos muchos y consumimos demasiados recursos. La tasa de crecimiento anual de la población es de unos 77 millones de personas, casi mil veces superior a la experimentada entre hace 10.000 y 400 años. Hemos alterado el paisaje gravemente y emitimos a la atmósfera cantidades ingentes de CO₂. Hay grandes posibilidades de llegar a un punto de no retorno, catastrófico, para el que no hay marcha atrás, y las consecuencias pueden ser enormes para nuestra calidad de vida como especie.

Uno de los científicos que ha participado en el informe compara al mundo con una taza en el borde de una mesa a punto de caer y hacerse añicos. No parece que se produzcan grandes cambios mientras la taza se acerca al filo, pero un ligero movimiento al final (léase, por ejemplo, una subida de temperaturas) y, de repente, el golpe puede ser terrible. La lista de fatales consecuencias sería interminable: muchas especies se extinguirían y la provisión de agua potable y de alimentos sería mucho menor a consecuencia de la disminución de la biodiversidad.

Todo esto puede estar a la vuelta de la esquina. Los estudios realizados por los científicos, según se ha podido observar en ecosistemas locales, predicen que puede ocurrir alrededor del año 2025. Alrededor de esa fecha, si seguimos al mismo ritmo, habremos destruido el 50 % de los hábitats naturales mundiales. «La buena noticia es que aún tenemos tiempo para actuar y evitarlo. Si la taza está en el borde de la mesa, es infinitamente más sencillo empujarla hacia el lado adecuado, aunque suponga un gran esfuerzo, que intentar repararla cuando ya haya caído».

Los textos emitidos durante la entrada del público han sido extraídos del artículo «Approaching a state shift in Earth's biosphere», *Nature* 486, 52-58, 7 junio 2012; de la entrevista: «El planeta Tierra se encuentra en un punto de no retorno», realizada por Antonio Capriotti a Rubén Piacentini, *El Ciudadano*, 11 febrero 2016; del artículo de Felipe Fernández-Armesto: «La imparabla destrucción del planeta», *El Mundo*, 22 diciembre 2013; y de diversos informes del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), publicados en el año 2017.

Edición del programa:
Departamento de actividades pedagógicas

Textos: **Celia Lumbreras**

Imágenes de la propuesta didáctica:
Archivo fotográfico digitalizado del Teatro de la Zarzuela , Archivo de Villa de Madrid,
Museo de Historia de Madrid, Biblioteca Nacional de España, Patrimonio Nacional de Madrid,
Museo del Louvre de París, Museo Nacional Germano de Núremberg,
Biblioteca Houghton de la Universidad de Harvard

Coordinación editorial: **Víctor Pagán**

Diseño de portada, diseño de interior: **Javier Díaz Garrido**

Maquetación: **Steven David Roberts**

Los textos y las imágenes contenidos en este cuaderno pueden reproducirse libremente,
citando la procedencia y los autores de los mismos.

NIPO: 035-17-064-3

teatrodela Zarzuela.mcu.es

2018
**AÑO EUROPEO
DEL PATRIMONIO
CULTURAL**
#EuropeForCulture